

Теоретические основы включения арт-педагогических технологий в образовательный процесс дошкольного и дополнительного образования

**Доктор пед.наук.проф.
Тупичкина Е.А.**

План

1. Актуальность использования арт-технологий в педагогическом процессе дошкольного и дополнительного образования.
2. Виды и типы арт-технологий и их функции.
3. Механизм влияния арт-деятельности на ребенка.
4. Принципы включения арт-технологий в педагогический процесс.
5. Условия подбора техник и приемов создания изображений

Актуальность использования арт-технологий в педагогическом процессе дошкольного и дополнительного

- Гуманистический подход к образованию требует от психологов, педагогов пристального внимания к изучению внутреннего мира ребенка и обеспечения его психического здоровья и эмоционального благополучия.
- Большую роль в решении данных задач играет искусство.
- Искусство используется не только **как средство художественного развития** и формирования художественной культуры ребенка, но и оказывает на них **лечебное, исцеляющее** воздействие, является способом профилактики и коррекции отклонений в развитии.

- Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи, театра, движений, музыки, пытались определить их роль как и восстановлении функций организма, так в формировании духовного мира личности.
- Использование разных видов искусства в целях врачевания наблюдалось в Древней Греции, Китае и Индии.

Искусство, являясь формой художественно-эстетического освоения мира, играет существенную роль в формировании художественной культуры ребенка.

Оно включает в себе художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности.

- Художественной деятельности в практике придается несколько «второстепенная» роль, в то время как именно эта деятельность в ее эмоционально-практической форме раньше других, с младенчества, уже влияет на социокультурное становление личности ребенка.
- Арт-техники являются одним из эффективнейших средств развивающей и коррекционной работы с детьми.

Искусство таит в себе значительный развивающий потенциал и психолого-педагогические ресурсы.

Являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в художественных образах, искусство предоставляет преобразующую силу внутренним возможностям и ресурсам ребенка, способствует его личностному росту.

Современные исследователи в области арт-терапии и арт-педагогики

- Основоположником российской школы арт-терапии, по праву, можно считать А.И. Копытина - его фундаментальные работы известны и в России, и за рубежом. А.И. Копытин - кандидат медицинских наук, президент Арт-терапевтической ассоциации, руководитель программы базовой подготовки специалистов в области арт-терапии и других направлений терапии творческим самовыражением.
- В его разработках целью применения арт-терапии в образовании является сохранение или восстановление здоровья учащихся и их адаптация к условиям образовательного учреждения путем реализации психокоррекционного, диагностического и психопрофилактического потенциала.

- Применение методов арт-терапии и арт-педагогики в специальном образовании рассматривается так же в работе Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Д. Лебедевой, Л.Н. Комиссаровой, Т.А. Добровольской, Е.В.Тарариной .
- Данные исследования представляют собой первую в нашей стране попытку обобщения опыта применения искусства в качестве средства комплексного воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с нарушениями в развитии

Функции арт-техник

Функции арт-техник

- **культурологическая** (обусловленная объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, становления ее творцом);
- **образовательная** (направленная на развитие личности и освоение ею действительности посредством искусства, обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и практических навыков в художественно-творческой деятельности);
- **воспитательная** (формирующая нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая социокультурной ее адаптации с помощью искусства);

- **коррекционная** (содействующая профилактике, коррекции и компенсации проблем в развитии).
- **катарсисическая** (очищающая, освобождающая от негативных состояний);
- **регулятивная** (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния);
- **коммуникативно-рефлексивная** (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки).

Арт-техники базируются на различных видах искусства различной модальности, создающих обширное поле для его педагогической реализации в целях психолого-педагогической помощи:

- Изобразительного
- Литературного
- Музыкального
- Танцевального
- Театрального
- Киноискусства
- Фото искусства и др.

- На сегодняшний день зарубежными и отечественными специалистами накоплен богатый опыт применения арт-техник в работе с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
- Данный метод приобретает особую актуальность в условиях современной системы государственного образования. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ (от 29.12.12) впервые закреплены положения **об инклюзивном** (совместном) обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Коррекционная работа с детьми определена ФГОС. Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, оказание ему специальной психологической помощи.
- В данном контексте актуализируется проблема включения арт-техник в педагогический процесс.

Искусство широко используется в дошкольном и дополнительном образовании, дети активно включаются в художественную деятельность, однако не в полной мере используется потенциал арт-технологий:

- Развивающий.
- Коррекционный
- Психотерапевтический.
- Ресурсный.

Преимущества искусства, арт-технологий

- соответствуют возрастным особенностям ребенка, не имеют возрастных ограничений в использовании. Нет противопоказаний.
- являются средством преимущественно невербального общения.
- являются средством свободного самовыражения и самопознания.
- вызывают положительные эмоции.
- мобилизуют творческий потенциал, внутренние механизмы саморегуляции.
- возможность работать с различными категориями детей: от одаренных до девиантных.
- доступны в условиях образовательного учреждения, не требуют значительных материальных затрат.
- предоставляют возможность самовыражения ребенка в творческих видах деятельности, которые способствуют расслаблению.
- удовлетворяет актуальные потребности ребенка: в признании и поддержке; достигается ощущение собственной успешности и значимости, деятельность выполняется с удовольствием.
- «запускает» его внутренние ресурсы.

Виды арт-технологий и их функции

Направления арт-технологий

1. **Художественно-эстетическое**
2. **Психотерапевтическое**
3. **Психолого-педагогическое**

1. Художественно-эстетическое направление – арт-дидактические технологии

- Развитие художественной культуры.
- Развитие эстетических чувств, вкусов, представлений
- Развитие художественно-графических умений и навыков.
- Развитие творческих способностей.
- Формы (занятия ИЗО в ДОУ, уроки ИЗИ в школе, ИЗО студии в доп.образовании)

Отличие использования арт-технологий от занятий рисованием

- Целью является не обучение ребенка рисованию, а развитие способности к самовыражению, самопознанию, к приобретению коммуникативных навыков.
- задачи самовыражения в рисунке, символического моделирования и разрешения конфликтной ситуации, а на уроках рисования — задачи овладения средствами и техниками изображения.
- Не применяются оценочные суждения в плане: красиво — некрасиво, похоже — непохоже, правильно — неправильно.
- каждый рисунок обладает самооценностью, на учебных занятиях, напротив, главное внимание при анализе рисунка ребенка уделяется мере и качеству усвоения им системы изобразительных средств.
- Искренность, открытость, спонтанность в выражении собственных чувств и переживаний, индивидуальный стиль самовыражения представляют большую ценность, нежели эстетическая сторона продукта изобразительной деятельности.
- Принятие и одобрение всех продуктов творческой деятельности ребенка, независимо от содержания, формы, качества.
- ребенку не демонстрируются возможности и техники способов и средств изображения. В взрослый выступает как фасилитатор, сопровождающий процесса самовыражения.

- На первый план выдвигается задача становления индивидуально-личностных внеэстетических феноменов, т.е. формирование мотивационно-смысловой сферы человека, его духовного мира, мироощущения, мировосприятия, миропонимания.
- При этом, являясь не столь приоритетным, художественное развитие личности также осуществляется, но не становится самоцелью, протекает параллельно.

2. Психотерапевтическое направление

– арт-терапевтические технологии

- Арт-терапия -(досл. *«лечение искусством»*).
- Основная цель арт-терапии как инструмента психологической помощи, является изучение и изменение психического состояния личности клиента, гармонизация его внутреннего мира, развитие потенциала психического здоровья человека, его первичной и вторичной профилактики.
- В клинической психологии и медицине методами арт-терапии осуществляется лечение различных функционально-нервных отклонений, коррекция нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов, а также компенсации психических и социальных деформаций личности.

**Современная арт-терапия
включает множество
направлений:**

Изотерапия

Музыкальная терапия

Игровая терапия

Драматерапия

Сказкотерапия

Библиотерапия

Кинотерапия

Фототерапия

Изотерапия

Танцевальная терапия

Мандаला терапия

Арт-терапевтические технологии используются в ситуациях:

- депрессивные состояния, апатия ко всему, нежелание что-либо делать,
- внутренние конфликты,
- состояние кризиса (возрастного, кризиса карьерного роста и т.п.),
- психологические травмы,
- физические травмы и дальнейшая реабилитация,
- тревожность, страхи, фобии (в том числе с детства),
- потери,
- низкая самооценка,
- различные зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая).

3. Психолого-педагогическое направление- арт-психолого-педагогические технологии

Решение задач развития:

- Адаптация в обществе.
- Личностное развитие.
- Формирование социальных и коммуникативных навыков поведения.
- Выражение эмоций.
- Снятие эмоционального напряжения.
- Профилактика и обеспечение эмоционального благополучия.
- Стабилизация эмоциональной сферы

- Гармонизация внутреннего мира
- Саморегуляция, чувство внутреннего контроля.
- Коррекция нежелательных черт характера и поведения: страхи, тревожность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, агрессия, застенчивость, медлительность, быстрая утомляемость и истощаемость и т. Д.
- Раскрытие творческого потенциала.

Психолого-педагогические арт-техники реализуются в рамках арт-педагогики

- Арт-педагогика - педагогическая технология, основанная на интегративном применении воспитательного воздействия на личность разных видов искусства
- Сущность арт-педагогики состоит в гармонизации личностной сферы ребенка, его адаптации в современном мире в процессе воспитания, обучения и развития средствами искусства через художественно-творческую деятельность.
- Арт-педагогические технологии способствуют гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и творчества
- Занятие теми или иными видами искусства имеет психотерапевтическое влияние. *«Арт - всегда терапия!»* (Ю. Красный)

Арт-педагогика связана с решением проблем психолого-педагогического, плана, возникающих в педагогическом процессе и возможностями использования ее методов в работе с детьми различной категории: как одаренными детьми, так и с детьми, испытывающими различные трудности в обучении и социализации личности.

Типы арт-техник

- Используются только готовые, наработанные произведения профессиональных художников, музыкантов, скульпторов (написанные картины, музыку...). Происходит обучение людей видеть, отслеживать свои чувства, воспринимать действительность (пассивная форма, **перцептивное направление**)
- Используется самостоятельное творчество детей, он все делает сам. В этом случае положительным моментом является собственно творческая деятельность (художественно-речевая, музыкальная, изобразительная, театрализованно-игровая)- **активные, деятельностные формы.**

Типы изобразительных арт-техник

- *Предметно-тематические изотехники*, основой которых является изображения конкретных предметов окружающей действительности, в частности человека, его взаимоотношений с окружающими.
- *Образно-символические изотехники*, представленные абстрактными, схематическими изображениями, связанные рисование, связанное с отражением своих эмоциональных состояний, чувств, абстрактных понятий («Добро», «Радость», «Счастье»»), в виде образов, созданных воображением ребёнка, и выраженных той или иной графической, живописной или технике.
- *Медитативные изотехники* предполагают монотонное повторение элементарных форм, заполнение ими всего листа или обозначенного пространства для рисования. При этом из повторяющихся графических форм могут комбинироваться разнообразные образы. Данная техника рисования позволяет избавиться от умственной усталости и улучшить эмоциональное самочувствие.

- *Интуитивное рисование* - это изотехника, основанная на активизации подсознания, интуиции, характеризуется сосредоточенностью рисующего на процессе изобразительной деятельности «здесь и сейчас». Интуитивное рисование не требует соблюдения жестких правил и канонов в изобразительной деятельности. Данная техника активизирует «дремлющие» участки мозга, апеллирует в основном к работе как правого полушария, способствует активному раскрытию творческих способностей.
- *Арт-техники проективного характера* (основанные на принципе проекции), нацеленные на развитие восприятия, воображения и символической функции, например, «Волшебные пятна». В процессе активного воображения лицом к лицу сталкивается сознательное и бессознательное и аффективное взаимодействие позволяет их гармонизировать.

- Арт-игры, своеобразные *упражнения-эксперименты с изобразительными материалами* (красками, карандашами, бумагой, пластилином, мелками и т. д.), позволяющие использовать их физические свойства и экспрессивные возможности материалов.
- *Коллективные арт-техники*, предусматривающие *совместную деятельность*, и предполагающие взаимодействие со сверстниками, родителями. Данные техники, в свою очередь, могут включать задания всех четырёх указанных выше видов.

Механизм воздействия арт- деятельности

Использование арт-техник позволяет вернуть ребенка в ту атмосферу, которая окружала его в доизобразительный период: безусловное принятие, признание достоинств, понимание потребностей. Возвращается ощущение успешности и значимости для окружающих его действий: «я чего-то стою, что-то могу», «у меня есть способности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справляться с трудностями», «я не избегаю неудачи, а стремлюсь к успеху».

- Поскольку контроль отсутствует, детям не приходится осваивать новые способы поведения, и на место утративших актуальность механизмов защиты приходит активность, обусловленная новыми установками: «я получаю удовольствие от творчества.
- *Высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребенком на неэффективное напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется. Демонстративность, негативизм, агрессия (формы психологической защиты) уступают место инициативности, творчеству.*

Механизм воздействия арт-деятельности

- Символическая реконструкция психотравмирующей ситуации с помощью художественно - творческой деятельности;
- актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через продукт художественной деятельности;
- создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их накоплении;
- актуализации креативных потребностей и их творческом самовыражении.

Принципы включения арт-техник в педагогический процесс

Принципы включения арт-техник в педагогический процесс

- Принцип педагогического оптимизма.
- Принцип единства диагностики и коррекции развития.
- Принцип ранней педагогической помощи
- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения и воспитания
- Принцип социально-адаптирующей направленности образования
- Принцип личностно-деятельностного подхода в воспитании и обучении
- Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в условиях коллективного обучения
- Принцип учета возрастных особенностей ребенка
- Принцип необходимости специального педагогического руководства
- Принцип комплексного использования методов и приемом коррекционно-педагогической деятельности.

Условия подбора техник и приемов создания изображений

Условия подбора техник и приемов создания изображений

Условие 1. Техники и приемы должны подбираться по принципу *простоты* и *эффективности*.

- Ребенок не должен испытывать затруднения при создании изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, оригинальны, приятны ребенку.
- Арт-терапия предполагает создание безопасных условий, способствующих самовыражению и спонтанной активности, вызывает новые способы активности и помогает их закрепить.

Условие 2. Интересными и *привлекательными* должны быть и *процесс* создания изображения, и *результат*.

- Изобразительная техника не противоречит потребностям и возможностям детского возраста, если обладает указанной чертой. Создавать изображения в данной технике будет для ребенка так же естественно, как рисовать.

Условие 3. Изобразительные техники и способы должны быть *нетрадиционными*.

- Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение ребенком *необычного* опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты.

Приемы работы: изобразительные техники

- Марания
- Штриховка, каракули
- Монотипия
- Рисование на стекле
- Рисование пальцами
- Рисование сухими листьями, сыпучими материалами и продуктами
- Трехмерные изображения из газет, фольги и др.

Мотивы, побуждающие включения детей в арт-творчество

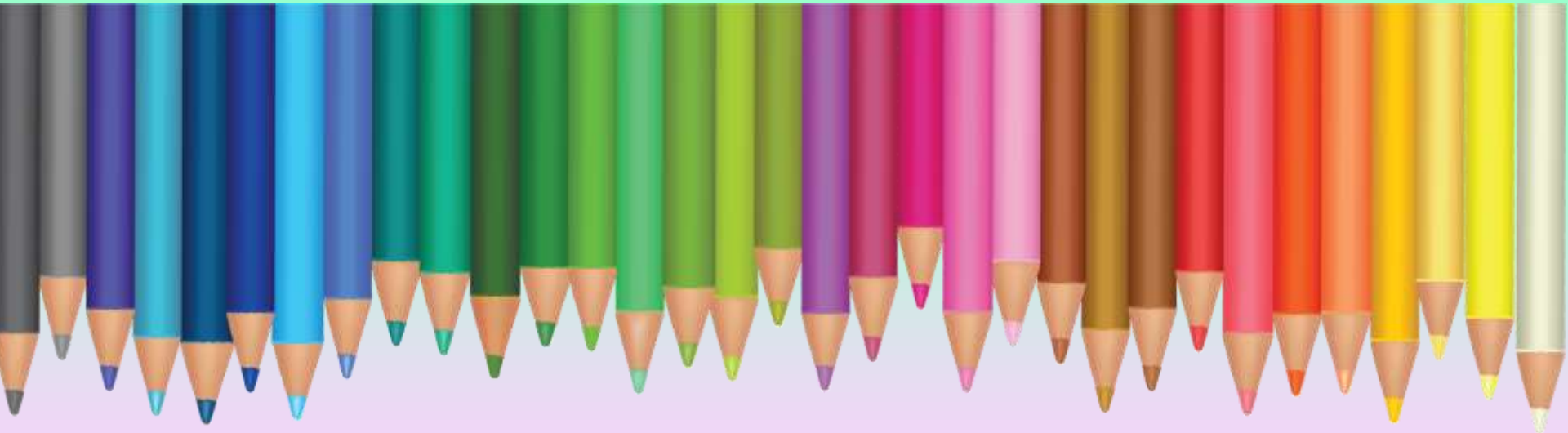
1. Мотив *эмоциональной экспрессии* — стремление субъекта выразить свои чувства и переживания в активной, действенной форме. Ребенок нуждается в выражении своих чувств и переживаний, объективировании их во внешней форме.
2. Мотив, реализующий потребность субъекта в *самопознании*, стремление понять свои желания, разобраться в себе.
3. Мотив *общения*, реализующий потребность вступить в коммуникацию с другими людьми, используя для этого продукты своей деятельности.

.

4. Мотив *познания мира*, выражающий стремление человека к исследованию окружающего мира через символизацию его в особой форме, выражающей одновременно пристрастное субъектное отношение к миру и ограниченность возможностей субъекта, стоящего на определенной ступени развития, конструирование мира в виде рисунков, сказок, историй.
5. Мотив получения *социального одобрения*, подтверждения самооценности и социальной значимости личности. Позитивная оценка как как подтверждение их личностной значимости и выражение уважения к себе

Список литературы

1. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по коррекционной педагогике : пособие / сост. Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова, Н.Н. Кирилук и др. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 186 с.
2. Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Г. Колягина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 164 с.
3. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. - Москва : Когито-Центр, 2007. - 198 с.
4. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб.: Речь, 2003.
5. Мардер Л. Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Л. Д. Мардер. — 2-е изд.—146 с.
6. Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
7. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / ред. А.И. Копытина. - Москва : Когито-Центр, 2008. - 288 с.

Благодарю за внимание!

