Применение приемов арттерапии в практике художественного образования детей

В последние годы в педагогической практике образовательных учреждений все более активно применяется метод психотерапии искусством. В современной международной классификации он представлен пятью основными направлениями: атртерапией, включающей в себя изотерапию, глинотерапию, песочную терапию и т. д.; драмотерапией, в которую входят сказкотерапия, сценические игры и т. д.; танцевально-двигательную и музыкальную терапии.

Термин «арттерапия» (art therapy) был введен Адрианом Хиллом (1938) при описании собственной работы с туберкулезными больными в санаториях. Им было замечено, что изобразительная деятельность сопровождается терапевтическим эффектом и что искусство само по себе обладает целительным действием.

В системе различных направлений психотерапии искусством арттерапия рассматривается как совокупность психологических методов воздействия, осуществляемых в контексте изобразительной деятельности клиента и пси-хотерапевтических отношений, используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также представителей групп риска. Большинством отечественных психотерапевтов и психологов, затрагивающих в своих публикациях тему арттерапии, она также понимается как система здоровьесберегающих воздействий, либо как одна из форм психотерапии, основанная на занятиях клиентов изобразительным творчеством.

В российских источниках арттерапия наиболее часто трактуется как «метод психотерапии, имеющий вспомогательное и самостоятельное значение» (Бурно, 1999; Хайкин, 1977). Иногда говорят о «подходе». Так, А.И. Копытин определяет арттерапию как «направление работы»: «лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной…» (Практикум, 2001).

Но арттерапия сегодня ни концептуально, ни практически не относится к формату «малой психиатрии (психотерапии)», так как арттерапия, сегодня гораздо чаще применяется в социально-реабилитационных программах, программах социализации, разного рода тренингах и в рамках других работ с практически и клинически здоровыми людьми.

Концепт «терапии» — в значении медицинского «вмешательства», «починки сломавшегося устройства» — не является базовым для арттерапии. Гораздо чаще арттерапия оперирует такими категориями, как «самореализация», «гармонизация» человека, «образ жизни», что является воспитательной задачей педагогики.

Применительно к последней, арттерапия решает иные задачи:

- «гармонизация» личности,

- помощь человеку в «самораскрытии и самореализации»,

-стимулирование «личностного роста»,

-работа с «духовным кризисом» и пр.

Современная артпедагогика предполагает способность обращаться с реальностью современного искусства. В случае с музыкой это означает практиковать музыку («Музыка сама и обучение ей есть прежде всего не профессиональное занятие, а установление отношений с миром и с собой» (Fripp, 1989)), с литературой — практиковать реальность литературного творчества (Выготский, 1986).

Говоря об изобразительной деятельности, нам бы хотелось отметить, что намерение разглядеть в художественных продуктах, созданных детьми, черты «патологического», «проекции комплексов» или «отображение симптомов» — тенденция, в которой проявляется традиционное отношение психологов и психотерапевтов к «творчеству кризисных личностей». Между тем, арттерапия, если перестать ее воспринимать лишь как одну из «технологий» в рамках традиционной педагогики, но видеть в ней определенное культурное и социальное движение, предлагает иной путь.

Артпедагог должен худо-бедно, по-любительски, быть способным сам что-то нарисовать, сыграть либо поучаствовать в пантомиме или, по крайней мере, иметь смелость на это отважиться при полном неумении и отсутствии навыков в перечисленных видах деятельности. При этом он должен быть в состоянии отнестись к художественным продуктам как к художественным продуктам, а не только как к «материалу для интерпретации».

Иначе говоря, от артпедагога требуется быть, прежде всего «гуманитарным человеком», а не просто психоаналитиком (хорошо еще – если психоаналитиком) или специалистом в области «патологического художества».

Это условие стало основным в решении применить методы артпедагогики в практической работе с детьми в возрасте от 7 до 9 лет, учащимися отделения Эстетического развития и воспитания младших школьников Детской художественной школы имени И.С. Куликова (г. Муром).

С момента открытия данного отделения, преподаватели отмечали высокую степень утомляемости детей, низкий уровень внимания и концентрации, подверженность стрессам, увеличение числа учащихся с ограниченными возможностями (иначе говоря, детей-инвалидов), с нарушениями социального развития. Проведя анкетирование среди родителей учеников (в исследовании принимали участие родители 45 учащихся) мы выяснили, что 64 % детей воспитываются в неполных семьях, 12 % «семилеток» еще нуждаются в дневном сне, 40 % детей имеют серьезные заболевания (из них 10 % имеют инвалидность), 70 % — эмоционально неустойчивы…

Главными причинами столь безрадостной картины мы считаем не только ухудшение социальных и экологических условий жизни, но и разрушение института семьи, психофизическую неготовность детей к высоким нагрузкам в школе, неумение детей управлять своим эмоциональным состоянием, анализировать и выражать свои чувства.

Рассмотрев возможные методы и приемы коррекции создавшейся ситуации, мы остановились на изотерапии, позволяющей реализовать ряд целей:

1) преодолеть психологическую защиту ребенка — успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать;

2) установить контакт между педагогом и ребенком;

3) развить коммуникативные и творческие возможности ребенка;

4) повысить самооценку учащегося;

5) способствовать развитию чувств;

6) возможность пережить катарсис;

7) способствовать установлению и развитию межличностных отношений;

8) формировать ценные практические навыки работы с различными художественными материалами;

9) улучшить речевую функцию, развить мелкую моторику;

10) помочь занять ребенка увлекательным делом — рисованием, лепкой, конструированием, и т. д.;

11) непродолжительное занятие изобразительной деятельностью на каждом уроке хорошо усваивается детьми, плохо переносящими учебные нагрузки;

12) увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на большинство гиперактивных детей.

Внутреннее «Я» человека проявляется в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно рисует, пишет картину, лепит скульптуру. Для детей младшего школьного возраста характерна одна особенность: образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов (страхи, внутренние конфликты, психические травмы, воспоминания детства, сновидения). При их словесном описании у детей могут возникать затруднения. Поэтому невербальные средства зачастую становятся основными для выражения и прояснения сильных переживаний. Дети «передвигаются» от исследования своих внутренних переживаний и ощущений к рассмотрению себя в пространстве, во времени и в отношениях с другими.

Следует особо отметить, что арттерапевтические занятия в школе проходят на особых уроках, и изобразительные упражнения по своим целям и задачам совершенно отличаются от обычных уроков учебного цикла.

Рисунки и скульптуры детей в данном случае не подвергаются ни критике, ни оценке, не ведется обсуждение художественных достоинств рисунка, его грамотности и выразительности, эти работы не экспонируются на просмотрах. Ребенок рисует то, что думает, чувствует, переживает или боится. Во время работы и по ее окончанию педагог разбирает с ребенком то, что нарисовано, «проигрывая» ситуацию соответственно теме рисунка.

При работе с изобразительными материалами мы предлагаем детям для изображения объектов использовать линии, геометрические фигуры, легкие или жирные мазки, длинные и короткие штрихи, яркие, темные и светлые цвета так, чтобы эти приемы помогали передать настроение самого художника.

Очень важным в ходе занятия мы считаем совместное обсуждение работ, которое предлагаем проводить несколькими способами:

1. Спросить всех детей в группе по очереди, что они чувствуют, глядя на од-ну из нарисованных картин. При этом все должны внимательно слушать друг друга. Когда человек все сказал, его благодарят. Потом слушают следующего. Не разрешается спорить, перебивать, говорить долго, говорить не о том. В конце педагог делает краткое заключение. (Например: какие мы все разные, неповторимые, как интересно узнать, что чувствует каждый. Или: как замечательно автор передал то, что хотел, все смогли это почувствовать.)

2. Можно попросить каждого ребенка рассказать про свою картину, что он хотел на ней изобразить, дать маленький словесный рассказ-описание. Разрешается задавать вопросы рассказчику о том, что изображено в той или иной части картины, особенно если он затрудняется рассказывать сам. Педагог поощряет неуверенного в себе ребенка, направляет его внимание, ограничивает чрезмерно словоохотливого ребенка, в конце благодарит.

3. Каждый отвечает на вопрос: что он сумел выразить наиболее удачно и почему.

Например: «У меня получился дом, я его нарисовал аккуратно», или «У меня красивые яркие цвета», или «Машина у меня похожа на папину», или «Я нарисовал, как девочка танцует» и т. д. Если ребенок затрудняется найти, что вышло хорошо, то ему помогают другие.

4. Если в классе есть застенчивые, неуверенные в себе дети, можно попросить их друзей ответить на вопрос «что тебе нравится в рисунке?». Преподаватель сознательно выбирает рассказчика и картину, о которой он будет говорить.

5. Можно сложить все картины вместе в ряд и попросить одного из ребят сочинить по ним общую историю. Это можно делать, если картины были нари-сованы на разные темы или на одну всеобъемлющую тему. Педагог помогает ребенку. Рассказ должен иметь начало, середину и конец. Можно рассказывать историю по очереди (каждый про свою или про очередную картину). Задача ребенка — связать в рассказе изображение на картине с изображением на предыдущем рисунке.

6. Можно спросить ребят, что думает герой, изображенный на их картине. Каждый должен рассказать что-либо от лица героя. (Под героем понимается главный персонаж картины. Это может быть не только живое существо, но и море, платье, чемодан и любой другой предмет.)

В этом задании педагог имеет возможность получить информацию от ребенка напрямую: то, что волнует ребенка, что он хотел бы сообщить вам, но не может, он легко произнесет от лица персонажа. Если ребенок произносит что-то тревожное, то рассказ не должен на этом закончиться. Педагог обязательно сразу после слов ребенка задает вопрос, который позволит ребенку присоединить к своему восприятию нечто новое, выводящее его из этого состояния или указывающее направление выхода.

7. Если предложить ребенку поговорить от лица героев картин других детей, то вы сможете узнать о его проблемах во взаимоотношениях с другими людьми (обижает ли его кто-то, боится ли он кого-нибудь) и помочь ему правильно вести себя в этих ситуациях.

Мы используем на занятиях разные упражнения, тексты инструкций к которым могут выглядеть, например, так:

• «Сейчас ты будешь в течение минуты смотреть на этот цветок (игрушку, вазу, осенние листья и т. д.). Я засеку время по секундомеру (песочным часам) и затем попрошу, когда закончится время, сделать рисунок тех чувств, которые ты испытывал, когда смотрел на него».

• «Попробуй выразить свой мир в виде образов, представленных в цветах, линиях, формах, символах. Как выглядел бы мир, если бы он был таким, как тебе хочется».

• «Нарисуй, что ты делаешь, когда ты, сердишься; что заставляет тебя быть сердитым».

• «Изобрази место, которое делает тебя счастливыми; как ты себя чувству-ешь в данный момент; как бы ты хотел себя чувствовать».

• «Нарисуй себя: как ты выглядишь сейчас, как бы ты хотел выглядеть, ко-гда станешь старше; когда ты состаришься, когда ты был младше (в каком-то определенном возрасте или вообще)».

• «Нарисуй то время, которое ты вспоминаешь с удовольствием, ту вещь, которая тебе нравится больше всего; семейную сценку; твой любимый обед; сон».

• «Нарисуй, где бы ты хотел быть: идеальное место, любимое место. Место, которое ты не любишь; самую худшую вещь, которую ты можешь себе представить».

• «Нарисуй, как ты обращаешь на себя внимание; каким образом ты добиваешься того, чего ты хочешь; что ты делаешь, когда ощущаешь печаль, беспокойство, ревность, одиночество».

• «Нарисуй: счастливые линии, мягкие линии, линии печальные, сердитые, испуганные и т. д.».

• «Нарисуй вещи, противоположные друг другу: слабый — сильный; счастливый — несчастный, печальный — веселый; любить — не любить; хороший — плохой; счастье — несчастье; доверие — подозрение; отдельно — вместе».

• «Нарисуй подарок, который тебе хотелось бы получить. А что тебе хотелось бы подарить? Кто мог бы тебе это подарить? Кому бы ты мог это подарить?»

Работая с детьми, можно также произносить слова и предлагать детям быстро рисовать то, что обозначают эти слова: любовь, красота, тревога, свобода, милосердие и т. д. В качестве тем для рисунков мы предлагаем использовать множество других вещей: фантазию, рассказы, звуки, движения, достопримечательности. Можно также комбинировать рисование с сочинением литературных произведений, стихов. При выполнении заданий наряду с красками, карандашами, восковыми мелками или пастелью, мы часто используем для создания коллажей журналы, цветную бумагу, фольгу, текстиль, лепим из глины, пластилина и соленого теста. Для некоторых заданий необходимо иметь бумагу разных форматов, кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, скотч и т. д.

В ходе нашего исследования мы убедились в результативности и несомненной пользе применения арттерапевтических приемов в работе с детьми в группе:

1. устанавливается тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт глаз), появляется демократизм отношений;

2. у ребенка появляется чувство значимости, повышается самооценка;

3. воспитывается чувство коллективизма;

4. отмечается высокая степень активизации самостоятельной работы каждого ребенка (даже робкие включаются в работу);

5. на занятиях применяется индивидуальный подход к каждому ребенку;

6. создается комфортный психологический климат в группах: доброжелательность, открытость, откровенность, выслушиваются мнения каждого;

7. стимулируется творческий подход, рассмотрение вопроса с многих то-чек зрения;

8. формируется умение слушать и принимать чужую точку зрения; умение высказывать, отстаивать свою точку зрения;

9. идет развитие речи и коммуникативных навыков; умение четко и ёмко излагать свои мысли;

10. уменьшается чувство тревожности, повышается уровень внимания, снимается излишняя агрессивность.

Все эти позитивные изменения мы считаем своим успехом и в дальнейшем предполагаем ввести занятия с элементами арттерапии в классах от-деления «Ранней профориентации» для старших школьников, так как эти уроки позволят решить ряд проблем выпускников ДХШ, связанных не толь-ко с выбором профессии, но и дальнейшего жизненного пути.

Список литературы

1. Аметова Л.А. Формирование арттерапевтической культуры младших школьников «Сам себе арттерапевт». М.: Московский государственный от-крытый педагогический университет, 2003 а.

2. Бозенкова М. Психологическая защита, образ «Я» и развитие личности ребенка // Гештальт в работе с детьми. Материалы конференции, 1996. С. 27—28.

3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.

4. Гришина А.В. Развитие творческой индивидуальности подростков сред-ствами арттерапии в учреждениях дополнительного образования. Автореф. дисс. канд. пед. наук. Волгоград, 2004.

5. Копытин А.И. Арттерапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб., 2005.

6. Копытин А.И. Теория и практика арттерапии. СПб., 2002.

7. Лебедева Л.Д. Арттерапия в педагогике // Педагогика. 2000. № 9. С. 27—34.