Министерство по делам молодёжи РК

Петрозаводский социально – педагогический колледж

Курсовая работа по методике изобразительного искусства

Тема: Использование методов и приёмов арттерапии на занятиях по изобразительной деятельности как средство развития творческих способностей у детей с ограниченными возможностями .

Выполнила: Жёлтышева А. И. – студентка 4 курса ХГО

Преподаватель:Икконен О.А.

Петрозаводск 2001 год.

Содержание.

Введение

Глава. Арттерапевтическое воздействие на развитие художественных способностей детей с ограниченными возможностями.

Развитие художественных способностей детей

1.2 Определение арттерапии и факторов психологического воздействия на развитие способностей.

Глава. Применение арттерапии на практике в работе с детьми.

Разработки отечественных специалистов.

2.1 Разработки отечественных специалистов.

2.2 Практическое применение методов арттерапии на занятиях изобразительной деятельностью с детьми инвалидами на базе центра {Благодать}

Заключение.

Список литературы.

Словарь используемых терминов.

Примечание.

Всему своё время,

и время всякой вещи под небом:

время разбрасывать камни и

время собирать камни.

Введение.

Искусство лечит. Это давно поняли те, кто всерьёз думает о детях. Творя, дети обдумывают мир, находят выход тёмным страстям. [XIII стр. 16].

Агрессивное озлобленное состояние ребёнка выражается в содержании рисунка, в композиции рисунка или скульптуры, в отношении цветов в живописи.

Творчество – такая же врождённая потребность, как еда и сон. Рисуя, дети избавляются от того, что их мучает или пугает, пытаются выбраться из одиночества, поверяя листу бумаги свои тревоги.

Как дать почувствовать ребёнку, что он не зря родился на свет, как помочь получить удовлетворение от жизни?

Последние годы стали в нашей стране временем бурного развития психотерапии и активного освоения её форм и моделей.

Большой интерес специалистов и педагогов школ и других общеобразовательных учреждений вызывает арттерапия – метод лечения основанный на основе художественного творчества. {Уровень информированности об этом направлении в психотерапии даже в академических кругах пока ещё оставляет желать лучшего}, - пишет И. А. Копытин – кандидат медицинских наук, президент Арттерапевтической ассоциации, руководитель программы подготовки специалистов в области арттерапии, автор книг по арттерапии, редактор журнала {Исцеляющее искусство }. В одной из своих публикаций он говорит об арттерапии , как методе лечения посредством художественного творчества, что арттерапия обращена к самоисцеляющим рессурсам человека, тесно связанными с его творческими возможностями. Арттерапия – это альтернатива биомедицинского подхода.

В последние годы появились книги и статьи об арттерапии на русском языке, благодаря которым многие узнали о реальной арттерапии. Это упомянутые книги А. И. Копытина {Основы аттерапии}, 1999;{Практикум по арттерапии}, 2000;{Системная арттерапия} 2001; статьи в журнале {Искусство в школе} №3, 1999;№6, 2000;статьи в специальной литературе по коррекции психического развития детей, статьи Лебедевой Л. Д. в {Начальной школе} , №2 , 2001. Литературы явно недостаточно и существует потребность в ознакомлении педагогов и студентов с основами и методами арттерапии.

Что же такое арттерапия? Вот как раскрывается это понятие в книге Медсевой Е. А [I стр.165]:арттерапия представляет собой совокупность психокоррекционных методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к определённому виду искусства, так и направленностью, технологией психокоррекционного лечебного применения.

Виды арттерапии дифференцируются в зависимости от лечебного и коррекционного воздействия на человека и формы его организации (индивидуальная групповая), однако, основой для всех видов арттерапии является художественная деятельность субъекта, посредством организации которой осуществляется коррекция тех или иных нарушений в развитии человека.

Одним из наиболее распространённых видов арттерапии является изотерапия – лечебное воздействие коррекция посредством изобразительной деятельности[I стр.175].

Данная курсовая работа представляет собой маленькую попытку описать возможности арттерапевтических подходов, методов, путей в работе с детьми с ограниченными возможностями на базе центра {Благодать} в рамках ограниченного времени понаблюдать за развитием их способностей в деятельности, и дать оценку результатов, продуктов детей в рисовании.

Цель работы: Выявление задатков детей с ограниченными возможностями и развития способностей к рисованию, используя систему специальных приёмов арттерапии и описание результатов занятий проведённых с детьми на практике.

Задачи: 1) Выявить (диагностировать) задатки детей к рисованию графическими и живописными материалами.

2)Разработать систему работы с детьми-инвалидами по развитию художественных способностей, используя арттерапевтическую методику.

3)Описать и проанализировать свой опыт работы с детьми в центре {Благодать}.

4)Описать результаты занятий с детьми (продукт деятельности одного – двух детей в соответствии с задачами занятия.

Объект: развитие способностей к рисованию детей с ограниченными возможностями.

Предмет: Арттерапевтические приёмы и методы.

Методы исследования: 1)Изучение литературы.

2)Исследование работы педагогов.

3)Беседы с учащимися.

4)Наблюдение за детьми.

5)Самоанализ методик.

6)Описание экспериментальной работы.

7)Анализ продуктов деятельности.

Гипотеза: Если на занятиях по изобразительной деятельности с детьми-инвалидами будем использовать методы и приёмы арттерапии, то это позволит выявить Задатки детей к рисованию и проследить динамику изобразительной работы детей, изменение в выразительности языка в работе красками и графическими материалами, воплощение новых образов (наблюдательность образная память), эмоциональная впечатлительность.

Условия для достижения цели: 1) Создание атмосферы терпимости, защищённости и безопасности, необходимой для установления доверительных отношений с детьми, и перехода к изобразительной деятельности.

2)Наблюдение за работой детей во время занятий. (Поведение ребёнка и его изобразительная деятельность могут носить хаотический характер, ребёнок в процессе работы с художественными материалами может чувствовать себя недостаточно защищённым и уверенным, что может в нём вызвать сильную тревогу.)

3)С учётом этого имеется необходимость воздействия на ребёнка со стороны педагога, это достигается за счёт включения педагога в изобразительный процесс и разные виды игровой деятельности, и в случае необходимости оказания ребёнку «технической помощи в рисовании.

4)Достигнутые на предыдущем этапе ощущение безопасности и доверия к педагогу даёт возможность ребёнку достаточную свободу самовыражения, благодаря чему он начинает более активно выражать свои чувства, потребности и фантазию в изобразительной работе и общении с педагогом.

5)Дальнейшая организация деятельности детей и привлечение их внимания к новым материалам, средствам и формам творческой работы.

6)Активизация «диалога» с ребёнком посредством игровых приёмов и обратной вербальной связи.

7)Дальнейший обмен с детьми чувствами, образами, идеями.

8)Предоставление детям новой познавательной информации и создание совместно с детьми новых художественных работ.

9)Фокусировка внимания детей на себе и своих внутренних ресурсах, необходимых для укрепления веры в свои силы.

Данные изменения находят отражение в динамике изобразительной работы и создаваемых ребёнком образов.

Многим детям начинают нравиться свои работы. Они наполняются для них ценностью и смыслом. Некоторые дети могут испытывать чувство глубокого внутреннего удовлетворения и радости от процесса рисования и его результатов, но не потому, что созданные работы кажутся им «красивыми» или могут кому-то нравиться (хотя это так же не маловажно), но потому, что они открывают нечто важное для себя в чувствах, мыслях и потребностях.

Изобразительная продукция является для многих детей «воплощением нового опыта и открытием в себе новых возможностей.

Эксперименты показывают, что важнейший фактор проявления и развития способностей есть методика обучения. Используя систему специальных приёмов, осуществляя индивидуальный подход, добиваются развития музыкальных, технических, художественных и других способностей детей.

Чрезвычайно большое значение в развитии способностей имеют трудолюбие и работоспособность человека.

Выявление и развитие способностей возможно в различном возрасте. Апогея в развитии способности достигают в любом возрасте. В практике определение способностей применяют специально построенное планомерное наблюдение и диагностика, различные виды эксперимента, тесты, анализы продуктов деятельности и так далее.

Экспериментально установлено, что ведущими компонентами художественных способностей являются наблюдательность, образное мышление, эмоциональная впечатлительность, образная память, выразительность и точность языка изобразительного искусства.

Исследования показывают, что развитие способностей возможно при нарушении или недостатке в структуре способностей.

Рассмотрим структуры способностей детей с ограниченными возможностями на основе анализа способности к воображению.

Играя важную роль в психической деятельности людей, воображение является одной из универсальных способностей, присущих человеку. Становление воображения включает в себя обязательное развитие восприятия, памяти, мышления, речи, эмоций. Оно тесно связано с чувственным и опосредованным познанием, но не сводится к ним. Воображение практически вплетается во все познавательные процессы и во многом зависит от потребностей и желаний личности, её мотивов [II стр.7].

Специалисты отмечают у детей с задержкой психического развития снижение мотивации, познавательных интересов, бедный запас общих сведений об окружающем мире, не целенаправленность деятельности, несформированность операционных компонентов, сложности в создании воображаемой ситуации, недостаточность развития знаково-символической функции. Отрицательное влияние на развитие детей ЗПР оказывает недостаточная точность предметных образов-представлений, непрочность связей между зрительными и вербальными сферами, а также недостаточная сформированность произвольной регуляции образной сферы[II стр.20].

В работе с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать такие их особенности, как недостатки зрительно-двигательной координации, узость объёма восприятия, а также его фрагментарность, замедленность и недифференцированность, трудности актуализации представлений, узнавания предметов в необычном положении, различение фигуры и фона, целого и части, слабость аналитико-синтетической функции мышления и недоразвитие функции речи. Наблюдается познавательная пассивность, связанная со снижением интересов, а также несформированная произвольная деятельность и самоконтроль. У умственно отсталых детей воображение по отношению к мышлению выполняет компенсаторную функцию.

I Глава: Арттерапивтическое воздействие на развитие художественных способностей детей с ограниченными возможностями.

1.1 Развитие художественных способностей детей.

В процессе исторического развития вырабатываются способности человека к различным видам деятельности. Каждый человек способен ко всем видам и формам труда.

Остановимся на анализе понятия способности.

Способности - это индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие потребностям данной деятельности и являющиеся условием успешного её выполнения[XI стр. 207].

Природные предпосылки способностей называют задатками. Задатки- некоторые врождённые анатомо-физиологические способности мозга, нервной системы, анализаторов, которые обуславливают природные индивидуальные различия между людьми[XI стр. 210].

Следует помнить, что задатки – это одно из условий формирования способностей. Способности формируются, а, следовательно, и обнаруживаются в процессе соответствующей деятельности.

Человек не рождается способным к той или иной деятельности, его способности формируются, складываются, развиваются в правильно организованной соответствующей деятельности, в течение его жизни, под влиянием обучения и воспитания.

Следует подчеркнуть тесную и неразрывную связь способностей со знаниями, умениями, навыками. С одной стороны способности зависят от знаний, умений и навыков – в процессе приобретения знаний, умений и навыков развиваются способности. С другой стороны способности, необходимые для успешного обучения в школе. Способности формируются и развиваются в той деятельности, в которой они находят себе применение. Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей, она должна удовлетворять некоторым условиям[XI стр. 208].

Во–первых, деятельность должна вызывать у ребёнка сильные и устойчивые положительные эмоции, удовольствие. Ребёнок должен испытывать чувство радостного удовлетворения от деятельности, тогда у него возникнет стремление по собственной инициативе, без принуждения заниматься ею. Живая заинтересованность желание выполнить работу возможно лучше – необходимые условия того, чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей.

Во-вторых, важно организовать деятельность ребёнка так, чтобы он преследовал цели, всегда немного превышающие его наличные возможности.

В-третьих, возможность ребёнка должна быть по возможности творческой

Психологи характеризуют творческий процесс, как активную психологическую деятельность, в которой особенно мобилизуется интеллект, эмоциональная и волевая сферы личности[XVII стр.7].

Как писал К. С. Станиславский, творчество есть напряжение всех духовных сил человека. Оно включает тонкость наблюдений за явлениями, избирательное запоминание существенного, волевое напряжение реализуемое в постоянном настойчивом поиске ответа на поставленный вопрос, глубокое внимание к различным сторонам решаемой задачи, эмоциональный подъём, выражающийся в особом состоянии, именуемом вдохновением, и, конечно, решающее место в творческом процессе занимает мыслительная деятельность субъекта, соединяющее как логическое мышление, так и воображение в их сложном соотношении[XIV стр. 125].

1.2 Определение арттерапии и факторов психологического воздействия на развитие способностей.

В современной психологической литературе не даётся исчерпывающего определения арттерапии, так как оно в определённой мере зависит от теоретических представлений и области практической деятельности специалистов. Существуют различные понимания арттерапии представителями различных школ и направлений. Одна из родоначальниц американской арттерапии - М. Наумбург подчёркивала это по мере того, как пациент передаёт свой внутренний опыт в изобразительном творчестве, он очень часто становится способным описать его в словах.

Другой пионер арттерапевтического направления – британец Адриан Хилл (первый использовал термин «арттерапия») связывал исцеляющие возможности изобразительной деятельности, прежде всего с возможностью отвлечения пациента от «болезненных переживаний».

Соотечественница Хилла - Ирена Чампертон считала важным создание условий для самостоятельных занятий пациентов художественным творчеством.

Можно было бы привести немало примеров различного понимания арттерапии на Западе, однако все они говорят о том, что художественное творчество помогает отвлечь пациента от болезней и создаёт положительный настрой[IX стр.12].

Весьма точное изложение основ арттерапевтического метода содержится в работе М. Беренски, которые заключаются в следующем:

1.Изобразительная деятельность является феноменом с определённой структурой.

2.Клиент обучается видеть в своей изобразительной продукции некий смысл.

3.Клиент обязательно даёт своей изобразительной продукции точное вербальное описание.

4.Он учится определённым образом связывать свою изобразительную продукцию со своим внутренним опытом[IX стр.19].

Таким образом, приведённые выше определения арттерапии говорят о том, что, несмотря на различие в трактовках этого понятия, существуют некоторые наиболее общие признаки, позволяющие говорить о ней как о вполне определённой области психотерапевтической деятельности, а именно:

1)Арттерапия связана с использованием разнообразных изобразительных материалов, с целью выражения с их помощью содержания своего внутреннего мира.

2)Изобразительная деятельность с изобразительными материалами протекает в определённых условиях – арттерапевтическом кабинете, художественной студии, ином предназначенном специально для этого помещении помогающих создать ощущение безопасности и способствовать свободному выражению клиентом содержания своего внутреннего мира.

3)Работа клиента с изобразительными материалами протекает в присутствии специалиста, обладающего знаниями природы и возможностей художественного творчества и в то же время способного к оценке содержания изобразительной продукции и поведения клиента. Кроме того, он выступает как посредник в «диалоге» клиента со своей изобразительной продукцией.

4)Арттерапия предполагает использование психотерапевтом определённых приёмов, помогающих клиенту осознать отражённое в его изобразительной продукции содержание своего внутреннего мира.

При всём этом конкретные формы и методы арттерапевтической работы могут значительно различаться по способам вовлечения клиента в изобразительную деятельность; её управляемости со стороны арттерапевта; значению, которое придаётся фигуративным, материальным и эстетическим особенностям изображения.

Все эти различия между отдельными формами и методами арттерапии определённым образом связаны с тем, какие из факторов психотерапевтического воздействия в ходе изобразительного творчества клиента специалист считает наиболее значимыми, и какие способы теоретического обоснования происходящих изменений во внутреннем мире и поведении клиента он использует.

В современной литературе понятие арттерапевтического процесса обозначает разнообразные изменения в поведении, состоянии и отношениях клиента и психотерапевта в ходе их совместной работы, приводящие к достижению психотерапевтических результатов.

На основе наблюдений за реальным арттерапевтическим процессом можно говорить о следующих основных этапах:

1)Подготовительный.

2)Формирование отношений и начала изобразительной деятельности клиента.

3)Завершающий [IX стр.59].

Цель занятий искусством художник Мария Дрезнина формулирует так: формирование позитивного отношения к миру, «благодаря им человек испытывает радости и обретает уверенность в собственных силах. Это врачует лучше любого лекарства»[VI стр.99].

Методика Дрезниной из области развивающей педагогики. Дети осваивают язык искусства, знакомятся с основными понятиями, с разными техниками[IV стр.5].

«Арт», о котором идёт речь является не искусством, а только технологией, набором художественных средств и приёмов. В результате арттерапевтической деятельности возникают не произведения искусства, а весёлые, полезные, оздоровительные игры.[X стр.7].

В исследовании Копытина «Системная арттеарапия» всё многообразие психических факторов, действующих в арттерапии. Можно вывести к трём наиболее важным, а именно:1)Фактор художественной экспрессии.

2)Фактор психотерапевтических отношений.

3)Фактор интерпретации и вербальной обратной связи [IX стр.22].

Все они действуют не разрозненно, а, взаимно дополняя и усиливая друг друга, что и приводит к достижению психологического эффекта.

Фактор художественной экспрессии связан с выражением чувств, потребностей и мыслей клиента посредством его работы с различными художественными материалами и созданием художественных образов. Художественная экспрессия является развёрнутым во времени процессом, включающим несколько основных этапов:

1)Этап подготовки, «настройки» на изобразительную деятельность.

2)Этап непосредственного и наиболее примитивного отреагировании чувств и потребностей в экспрессивном поведении (этап « выплёскивания чувств»).

3)Этап постепенной трансформации и мало содержательной художественной экспрессии в более сложную изобразительную продукцию в постепенном осознании клиентом её психологического содержания.

Один из исследователей в области арттерапии Эрнс Крис связал процесс художественной экспрессии с проявлением творческого воображения, эмоциональную заряжённость образа и включение механизма разрешения проблем на визуальном уровне.

Д. Винникотт в числе первых указал на то, что изобразительное творчество является одним из видов изобразительной деятельности, ввёл понятие «транзитных объектов», «транзитных феноменов», «первичной материнской заботы» и «фасилитирующей среды», позволяющей лучше понять природу игровой деятельности и её развития на разных этапах жизни ребёнка[IX стр.28].

Д. Шаверьен в своей работе «Образ откровения» пытается объяснить исцеляющий эффект изобразительного творчества с точки зрения представления о символическом мышлении.

Наблюдение за клиентом в ходе арттерапевтического процесса позволяет увидеть, что до создания художественных образов клиент использует изобразительные материалы главным образом, для непосредственного отреагирования своих чувств потребностей и мыслей [IX стр. 32]. Простое манипулирование с материалами и создание «нечленораздельной изобразительной формы» способствуют удерживанию аффектов и создают предпосылки для постепенной трансформации «сырого» психического материала в наиболее организованные формы психической деятельности[IX стр.33].

Фактор психотерапевтических отношений рассматривается в качестве одного из наиболее значимых факторов психотерапевтического воздействия. Данный фактор связан со следующими функциями арттерапевта:

1)Созданные атмосферы высокой терпимости и безопасности для свободного выражения клиента в художественной работе.

2)Организация деятельности клиента, фокусировка внимания на изображаемой работе, регулировка количества и качества, используемых материалов, обучение определённым способам работы с ними[IX стр.36].

4)Эмоциональная поддержка клиента, помощь в осознании содержания изобразительной продукции, и её связи с особенностями личности.

Интерпритация и вербальная обратная связь является третьим важным фактором психотерапевтического воздействия в арттерапии.

Независимо от конкретных форм обсуждения изобразительной продукции и других аспектов арттерапевтических процессов, их основные задачи заключаются в том, чтобы помочь клиенту в осознании различных содержаний своего внутреннего мира и их связей с основными проблемами[IX стр.54].

Копытин А. И. Считает, что в качестве самостоятельного лечебно-коррекционного метода арттерапия подходит, прежде всего, людям с нервной психической патологией в форме неврозов или личностных расстройств[IX стр.60].

Особую ценность арттерапия может иметь с теми детьми и взрослыми, у которых имеются затруднения в выражении и вербализации своих чувств и мыслей, например в силу речевых нарушений, аутизме или малоконтакности, а также сложности самих переживаний и наличия значительных внутренних барьеров для их выражения. Для таких людей художественная экспрессия может являться альтернативным средством общения, позволяющим им выразить свои мысли и переживания с большей полнотой и убедительностью[IX стр.61].

Далее Копытин А. И. отмечает, что происходящие в человеке изменения можно, в целом, можно было бы охарактеризовать как движение от бессмысленности - к смыслу, от слабости - к силе, от фрагментированности - к интеграции, от диффицитарности – к полноте, то зависимости – к самодостаточности[IX стр.80].

II Глава: Применение арттерапии на практике в работе с детьми.

2.1Разработки отечественных специалистов.

Обратимся к проблемам нашей Российской школы.

Среди детей современных образовательных учреждений есть такие, кто особенно нуждается в помощи искусства Это дети, у которых наблюдается отставание в развитии, аутизм и другие психические отклонения. В работе со здоровыми детьми и детьми – инвалидами методы искусства завоевывают всё большую популярность. Дети – инвалиды с помощью арттерапии «приближаются» к нам, более здоровым людям. Это путь, ведущий к реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями с помощью арттерапии можно сорьёзно заниматься развитием специальных способностей, а именно способности к рисованию методы и приёмы арттерапии помогают изучить проявление способностей в развитии детей с ограниченными возможностями.

В последние годы арттерапия стала активно внедряться в работу с детьми отечественными специалистами. Разрабатываемые ими направления разнообразны по целям и задачам, но все они ориентированы на то, чтобы воспитывать в ребёнке здоровую, гармонично- развитую, творческую личность.

Педагог Ю. Красный отмечает, что «арттерапия заменяет шприцы и микстуры более приятными вещами. Превращая искусство в средство, в «препарат» для оздоровления детей, арттерапия легко и весело манифестирует глубоко гуманное положение: человек важнее, чем искусство» [X стр.19].

Очень интересен взгляд на эту проблему и опыт работы Марии Дрезниной (профессионального театрального художника-оформителя).

Мария выражает своё отношение к проблеме детского творчества в своей книге «Игры на листе бумаги» следующим образом.

Многие способности, которыми наделяет нас природа, остаются не развитыми, а значит и не реализованными в дальнейшем.

А ведь в самом естестве заложено желание узнавать, привносить и создавать.

Все материальное окружение человека отвечает не только задачам целесообразности и полезности, но и законам красоты[IV стр.8].

Поэтому развивать художественный вкус.

Особенно это важно для детей в нашей жизни, где много нестабильного и даже страшного, им необходимо создать психологический комфорт, иначе они не смогут нормально развиваться.

Природа нам являет пример гармоничных сочетаний и соответствий.

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. В процессе занятия он каждый раз будет искать свое решение, будет находить способ своего выражения[IV стр.9]. Научившись работать с палитрой и получать из пяти красок двадцать – перед ребёнком мир раскрывается во всей своей сложности и многозначности[IV стр.10]. С помощью цвета можно выплеснуть на лист бумаги радость или гнев, печаль или страх, а можно и создать впечатление покоя и равновесия.

Развитие воображения помогает создать персонажи, которых на самом деле не существует. Появляется возможность конструировать свою реальность, моделировать ситуации, в которых можно опосредованно, через придуманных героев выразить собственные переживания, снять стресс. Работа с цветом развивает сферу чувств (любовь, сострадание). Работа с воображаемыми образами позволяет обсуждать самые сокровенные вещи, причем ребенку в этом случае отводится роль не пассивного наблюдателя, а активного участника и даже творца. В процессе развития эмоциональной сферы дети учатся разграничивать внутренние и внешние причины происходящего, и начинаю лучше контролировать свои чувства. Пытаясь создать прекрасное в своей работе, ребенок начинает постепенно открывать это прекрасное в жизни. Он приобретает дополнительный язык[IV стр.11]. Когда что-то трудно сказать словами это можно выразить изобразительными средствами. Обретение такого дополнительного языка особенно важно для детей с нарушениями речи, которым трудно общаться с окружающими[IV стр.12].

Свои занятия с детьми автор проводит по следующему плану:

1 подготовка рабочего места (настрой на работу);

2 подробное изложение задачи и способов её осуществления;

3 зарождение идеи (каждый пробует понять своё отношение к этой теме).;

4 воплощение идеи;

5 оценка работы.

В своей книге «Игры на листе бумаги» Мария Дрезнина приводит целую систему занятий изобразительной деятельностью с детьми дошкольного возраста по знакомству детей с цветом, линией, композицией, формой и ритмом.

Вот план одного такого занятия по знакомству с цветом.

Краска и цвет: Волшебный цветок или цветик-десятицветик:

Возьмем и наметим легкой линией на бумаге цветок. Попробуем смешать на палитре каждый цвет с водой. Смеси делаем рядом на палитре: густой, а рядом с водой. Быстро переносим ее на бумагу. Красим лепестки чистыми цветами. А теперь будем учиться смешивать краски с водой и с другими красками.

Палитра на первых порах чаще становится важнее рисунка[IV стр.15].

Так же исследованию арттерапии и применение ёе на практике уделила внимание Лебедева Л. Д.(кандидат педагогических наук). Она обратила своё внимание на проблему детской агрессивности. В своей статье «Арттерапия детской агрессивности» [XII стр. 26] она подходит к этой проблеме следующим образом.

Проблема детской агрессивности одна из значимых в начальной школе.

В норме проявление агрессии у детей не считается нарушением. Ситуативные реакции, как правило, связаны с функцией защиты и адаптации. Известно также, что агрессивность усиливается в критические периоды(0,1,3,7,13,17 лет). Этот фактор рассматривается специалистами как показатель нормального роста организма.

Однако в том случае, когда агрессия становится над ситуативным, постоянным переживанием, она может перерасти в устойчивое невротическое отклонение (нарушение) в развитии эмоционально - волевой сферы ребёнка. Выбор методов коррекции во многом зависит от причин агрессивного поведения, Способов выражения агрессии, индивидуальных особенностей личности младшего школьника [XII стр. 26].

Автор приводит информацию о преодолении этой проблемы зарубежным психотерапевтом Вайолеттом Оклендером, специалистом в семейном консультировании. Он использует эффективную методику, которую условно назвали «Разговор изображений».

Вот её краткое описание.

Агрессивному ребёнку и его маме (отцу) предлагается прояснить взаимные отношения, высказать претензии опосредованно, в форме рисунков. Для этого необходимо нарисовать портреты дуг друга, сделав акценты на том, что в наибольшей степени волнует или вызывает недовольство.

В итоге согласие достигается благодаря общению при помощи нарисованных образов[XII стр. 26].

В приведённом примере коррекционная работа связана с изобразительной деятельностью, которая сама по себе обладает исцеляющим потенциалом. На этом эффекте художественного творчества и основана арттерапия (буквально – терапия искусством).

Известно, что детям свойственно стремление рисовать. Рисование – своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей реальных объектов.

Причём изобразительная деятельность имеет, не только, но также психопрофилактический и коррекционный характер.

Представленная в статье Лебедевой арттерапевтическая техника, разработанная и апробированная на разных возрастных группах, применяема во всех случаях детской агрессивности.

Описанная ниже техника позволяет одновременно работать с группой школьников как одного, так и разных возрастов. Основная часть занятия («техника масок») эффективна также для коррекции детских страхов, поскольку, как известно, именно это эмоциональное состояние лежит в основе агрессивного поведения.

Арттерапевтическое пространство включает круг стульев и персональные рабочие места (парта и стул) для индивидуального творчества [XII стр.27].

Занятия, предлагаемые Лебедевой,

проходят последующему плану:

1 этап. Настрой (разогрев).

2 этап. Актуализация эмоции агрессии, рисование агрессивных чувств.

3 этап «Ритуальная драматизация».

4 этап. Рефлексия.

Автор подчёркивает диагностические возможности данной техники.

Другой отечественный артпедагог Боровик О. В. в своей книге «Развитие воображения. Методические рекомендации» рассматривает проблему развития воображения у детей с особенностями развития:

Доказано, что при создании адекватных педагогических условий можно достичь значительного уровня развития воображения у детей с особенностями развития [II стр. 22].

Использование приёмов арттерапии при развитии воображения, указывает на положительное влияние этих методов в коррекционной работе с детьми. Известно, что изобразительная деятельность в условиях психологического комфорта способствует развитию произвольности, способности к саморегуляции, помогает преобразовать негативные эмоции в позитивные, а это влияет на конечный продукт - содержание воображения.

В занятиях с детьми комбинируйте упражнения на развитие воображения с играми, направленными на формирование внимания и моторики, на релаксацию и свободное рисование. Работу стройте с учётом темы занятия, поставленных целей и этапа обучения, сами условия занятий должны предоставлять ученикам больше свободы, снимать скованность и располагать к сотворчеству, и приводит следующие рекомендации:

Необходимо создавать среду, которая будет способствовать пробуждению интереса, стараться помочь детям мысленно представить образ, те или иные картины (шум моря, ветра, шелест листьев и тому подобное), а затем нарисовать увиденное.

Предлагайте игры тела: «Закройте глаза и вообразите птицу, которая летит высоко в небе, и так далее. Чем богаче опыт детей, тем легче им выполнить такие задания. Учите детей изображать с помощью пластических приёмов (движениями рук, тела) сказочные образы цветов, зверей, птиц и тому подобное. Для более полного вхождения в образ, и создание благоприятного эмоционального фона во время занятий подбирайте соответствующее музыкальное сопровождение. Музыка позволяет создать цепочку контрастных образов. Она может предшествовать описанию, создавая определённый настрой, либо идти сразу после рассказа – описания [II стр. 44]. Дети слушают музыку, а затем начинают рисовать, в некоторых случаях, когда проводится поэтапный анализ и рисуется словесная картина, дети мысленно под музыку, представляют то, что им рассказывают. После этого они изображают картину в рисунке, такое сочетание музыки и рисования не только способствует развитию воображения детей, но и решает другую очень важную задачу – стабилизирует и регулирует нервные процессы. Дети с повышенной возбудимостью, как правило, становятся спокойнее, постепенно включаясь в работу. Специально подобранная музыка, помогает снять озлобленность и агрессивность, создаёт особое настроение. Под музыку можно расслабиться, двигаться, её можно рисовать.

Автор приводит план одного из занятий с группой из 3-4 человек.

Тема занятия «Волшебный сад».

Цель: активизация образов памяти, представлений, развитие воображения.

Оборудование: настенное панно из цветов, различные цветы, сделанные из бумаги в технике оригами (маки, разы, тюльпаны, ромашки и другие), магнитофон, кассеты с записью

План проведения занятия:

1. Разминка – расслабление.

2. Актуализация имеющихся знаний о цветах (дети выбирают себе цветок и рассказывают о нём).

3. Слушанье сказки под музыкальное сопровождение (дети садятся, закрывают глаза, а взрослый под музыку начинает рассказывать сказку).

4. Рисование по описанию и представлению («нарисуйте картины, которые я вам нарисовал словами»).

5. Рассказ детей по [II стр. 45].

Необходимо отметить, что план проведения занятий может меняться в зависимости от состояния детей и темы занятия [II стр. 46].

В развитии арттерапевтического направления в нашей стране работают также Карабанова О. А., Медеева И. А.,Копытин А. И. и другие.

2.2 Практическое применение методов арттерапии на практике в работе с детьми – инвалидами на базе центра «Благодать».

Методы арттерапии применялись нами на занятиях по изобразительной деятельности, которые проводились в течение месяца со следующими детьми:

1 Авласович Алексей 1985, нарушено зрение.

2 Акаёмова Виктория 1987, ЗПР, олигофрения.

3 Белкина Ольга 1985, болезнь Дауна.

4 Булдакова Алина 1987, ДЦП, ЗПР.

5 Волков Павел 1985, эпилепсия, ЗПР.

6 Еголаев Владимир 1985, порок сердца.

7 Музыкантов Игорь 1992.

8 Музыкантова Анастасия 1993, нарушено зрение.

9 Чиянов Андрей 1987, олигофрения.

Работа проводилась по авторской программе по арттерапии «Истоки радости», в которой рассматривается развитие творческих способностей детей и подростков с ограниченными возможностями средствами арттерапии.

В течение данного периода мы смогли выстроить работу по форме социально-педагогической и коррекционной деятельности через этапы:

образ «Я»,

образ «Я и природа»,

образ «Я и мой мир»,

образ «Я и общество».

В тематический план были включены как индивидуальные занятия, так и интегрированные, где комплексное воздействие на детей средствами музыки и изобразительного сотворчества позволило помочь ребёнку осознать самого себя в этом мире, приблизится к действительности и встать на путь познания окружающей природы и общества.

Тематика занятий дала возможность открыть и творческие возможности каждого ребёнка, и способствовать развитию интереса и эмоционального стремления детей и подростков.

Разноплановость художественной направленности и музыкального взаимодействия проходила через такие занятия:

цвет и гамма настроения (работа с цветом),

цветовая гамма и зимний лес (цикл занятии, посвещённых восприятию цветовой гаммы зимнего леса, отображение в своём рисунке деревьев – образ леса),

общая работа «Волшебный лес»,

ИМТ – музыка П. И. Чайковского и пейзаж,

образ своего «Я» – автопортрет,

ИМТ – «любовь и природа» (отображение чувств к природе через слово – поэзия, рисунок – пейзаж, музыку – музыкальные картины, музицирование),

моё музыкальное настроение (ИМТ) – «Волшебная радуга» (восприятие настроения друг друга, музицирование через сказку, отображение настроения в рисунке),

лепка – «животные в лесу»,

ИМТ – музыко-сказко-изотерапия: «Волшебный цветок» (вхождение в мир сказки через музыку и передача своего настроения и отношения на содержание легенды в рисунке),

ИМТ – «мой мир добра» (психологическая проблема – отклик на чужую боль – помочь животному, передача в рисунке своего отношения к братьям нашим меньшим, домашним животным) [см. приложение стр.].

Приводим анализ одного из этих занятий

Тема: «Мой мир добра» [см. приложение стр.].

Содержание и анализ изобразительной части занятия.

Для создания терапевтической атмосферы была создана благоприятная обстановка, как физическая (специально отведённый просторный и светлый кабинет с пространством для творчества и отдыха), так и эмоциональная. Мы стремились отучать детей говорить друг другу и самому себе такие фразы как: у тебя не правильно, ничего не получилось, такого не бывает, я не знаю, я не умею, я не хочу, мне всё равно. Атмосфера понимания, помощи, интересного общения и увлекательной изобразительной деятельности, давала чувство защищенности, и снимало стрессовое состояние. Но присутствие на занятиях студентов, или чужих взрослых сковывало некоторых детей, мешало им раскрыться.

Сначала беседуем с детьми об их домашних животных, дети радостно откликаются, рассказывают всякие забавные случаи из их жизни (Вика рассказала о своём попугайчике). Потом предлагаю выбрать, кого они будут изображать. (Рисовать то, что у тебя может не получиться, хотя бы, даже потому, что ты не знаешь с чего начать, может поставить ребёнка в затруднительное положение: рисовать то, что хочу или то, что умею?).

Вика: «Я хочу нарисовать своего попугайчика, но я не умею! Помогите мне, пожалуйста.» Подросток обращается ко мне за помощью, значит, чувствует во мне поддержку. Но, увы я не могу подойти немедленно, потому что детей 10, это слишком много.

Для начала потренируемся, порисуем овалы, большие и маленькие, разных цветов. Посмотрите, как это делаю я. Набираю на кисточку любую краску, прикладываю к листку там, где у меня будет центр овала, и быстро раскручиваю его из центра. Горизонтальные, вертикальные, под наклоном, большие и маленькие, округлые и более вытянутые, как огурцы. Приступайте (хлопаю в ладоши – задаю ритм, поощряю словесно, помогаю вести кисть, поторапливаю). (Рисовать овалы, да ещё и на перегонки, под хлопанье в ладоши! Дети стараются, они знают, чем быстрее они нарисуют правильные овалы и чем быстрее вытрут за собой стол, тем быстрее они получат главный белый лист, а если ты ещё и первый получишь, как будет приятно!)

Давайте вспомним, из каких частей тела состоит любое животное, начиная с самых крупных (туловище, голова, лапы, хвост). Какой формы тело у кошки (овальное), если она сидит то, как будет располагаться овал (под наклоном).

Посмотрите, как я буду рисовать кошку (показываю и проговариваю каждое действие, каждую часть тела). Все остальные животные и птицы рисуются по такому же принципу

Приступайте. (Кто-то из детей приступил намного раньше, пусть рисуют дальше).

Прохожу вокруг, поощряю словесно, если вижу затруднения предлагаю свою помощь. (Очень важно понимать проблемы детей инвалидов и их восприятие себя. Некоторые дети могут просто обидеться, если я самовольно начну им помогать[V стр. 11]).

Кто заканчивает, относит радугу на ковёр, моет с мылом кисточку, вытирает стол, выливает воду, моет стаканчик. Наведение порядка хорошая смена деятельности и отдыха

Когда все дети закончат, усаживаемся на ковре перед работами, рассматриваем каждую, автор рассказывает, кого он хотел нарисовать, как его зовут. (Если ребёнок затрудняется рассказать, по каким либо причинам, то педагог спрашивает у него разрешения помочь ему).

Оценка только положительная, но по результату ребёнка сразу можно определить его состояние. Цвет, форма и композиция, всё насыщается переживаниями и впечатлениями ребёнка.

Даже само наличие работы, уже говорит об одном положительном аспекте: он её делал, ребёнок захотел созидать.

Алина приходя в центр ложилась на диван и ничего не хотела делать (у ребёнка проблемы в новой школе – конфликты с педагогами). Первые занятия она присутствовала лёжа на диване, потом стала «приходить» к нам с середины занятия. В конце занималась с нами от начала и до конца, стала более спокойнее.

Павлик страдает эпилепсией.

Эпилепсия дети могут обладать живым умом, другие могут быть заторможены. Иногда очень частые приступы могут приводить к повреждению головного мозга, вызывая или усугубляя умственную отсталость [III стр. 234]. У Павлика генирализрванные припадки, сильная заторможенность психики и умственная отсталость. Ребёнок долго включался в работу, постоянно отвлекался и отвлекал других детей, и по началу ничего не успевал. Мне часто приходилось слышать от него: «у меня ничего не получится», «мне всё равно». Под конец нашего творческого содружества подросток захотел творить. (« Он поставил себе цель добиться, и медленно идёт к ней, это видно», - из разговора с директором центра - Симоновой Т. А.). Это уже шаг в сторону развития творческих способностей.

Катюша пришла первый раз в центр полтора месяца назад. Она не принимала условий задания, не понимала как делать, были и поведенческие нарушения: била детей и кричала. («Она очень изменилась, » – говорит Симонова Т. А.: «Посмотрите, она стала лучше себя вести, у неё начали получаться работы).

На каждом занятии мы старались создать окрыляющий творческий настрой, вселяющий в детей уверенность в своих силах. Оценка была только положительная. У детей прибавилось веры в свои возможности, их чуткость и доброжелательность к ближнему тоже выросла, они стали внимательнее вглядываться в окружающую их природу, и улавливать в ней многообразие оттенков и настроений. Они увидели, что можно открыть самое прекрасное и доброе в себе и в окружающем их мире, если созидать красоту

Заключение.

Не большая практика показала, что использование, арттерапевтических приёмов и методов на занятиях изобразительной деятельность, приносит хорошие результаты, и способствует не только открытию, но и развитию творческих способностей у детей с ограниченными возможностями.

Сокрушаются многие психологические барьеры в ходе занятий, мешающие ребёнку поверить в себя. Решаться стереотипы восприятия мира природы и навязанная шаблонность изображаемого, заменяется экспрессивной передачей в изобразительной деятельности своего эмоционального отношения к природе.

Атмосфера высокой терпимости, защищённости и психологического комфорта, присущие арттерапии, принесли массу положительных результатов.

У детей прибавилось веры в свои возможности, их чуткость и доброжелательность к ближнему возросла, они стали внимательнее вглядываться в окружающий их мир, улавливать в природе многообразие оттенков и настроений. Самым главным результатом нашего сотворчества с детьми с ограниченными возможностями явилась их вера в самих себя, открытие своего «Я», целеустремлённость – «Я всё могу», а это и является одним из условий развития творческих способностей, как и доказала практика.

Приложение.

12.02.02. План занятия ИМТ. (с детьми в Центре).

Преподаватель: Симонова Т.А.

Студентка художественно-графического отделения: Желтышева А.И.

Тема: Музыка П.И. Чайковского и пейзаж.

Цель: Формирование стремления к осознанию окружающей природы через восприятие красоты словом, звуком и красками; воспитание отклика ко всему прекрасному в природных явлениях через проявление чувства любви человеком (поэтом, художником, композитором).

Задачи:

1. Создать условия для восприятия музыки природы через слово (поэзия), звук, мелодию (музыка), изображение в цвете (рисунок, пейзаж).
2. Дать знания о композиторе (П.И. Чайковском), художниках-пейзажистах.
3. Учить передавать свои ощущения через речевые характеристики и музыкальные импровизации: что я слышу (явления природы зимой), что я вижу (рассуждения о пейзажах).
4. Воспитывать желание любоваться красотой природы; любовь к окружающему миру.

План содержания занятия.

Вводная часть – игра «Слушать и слышать»

* сюжетная картинка «Зимний лес»
* импровизация на кантеле «что я слышу»

Изображение пейзажа словом

* Слово и красота зимнего леса
* Слово и действие (красота зимой в действии)
* Слово и картина
* Чтение стихов и рассуждения с детьми:

1. Хорошо здесь: и шелест и хруст

С каждым утром сильнее мороз.

В белом пламени клонится куст

Ледяных ослепительных роз.

(А. Ахматова).

1. По дороге по прямой

Шла зима с морозами.

Шла зима к себе домой,

Снег стелила розовый.

Шла зима домой богатой,

Сразу за березами

Снег стелила.

От заката он казался розовым.

За зимою две метели

Снег тот веяли, мели.

Снег извивали, как хотели

И кадили хрустали.

(А. Прокофьев)

1. Поля затянутся недвижной пеленой,

Пушисто-белыми снегами.

Как будто навсегда простился мир с весной,

С ее цветками и листками.

Окован звонкий ключ. Он у зимы в плену.

Одна метель поет, рыдая.

Но солнце любит круг. Оно хранит весну.

Опять вернется молодая.

(К. Бальмонт).

Изображение природы красками

* Игра – «какие цвета красок вы возьмете, чтобы изобразить зиму?»
* Определение – какая зима?
* Рассказ педагога:

1. что такое пейзаж?
2. Как художник создает пейзаж?
3. Рассматривание картинок – пейзажей (дети проходят на выставку картинок – пейзажей, рассказ сопровождается просмотром картинок)
4. Цвет и свет в зимнем пейзаже
5. Действие в зимнем пейзаже

Изображение пейзажа звуком

* Знакомство с композитором (П.И. Чайковский)
* Рассказ педагога о композиторе (внесение портрета)
* Слушание музыкального произведения «Тройка» (исполнитель: С. Рахманинов):

1. Что услышали?
2. Как можно назвать это музыкальное произведение?
3. Рассказ о музыкальном сюжете произведения.
4. Обыгрывание сопровождения музыкального произведения через импровизацию на музыкальных инструментах:

* Ложки (перестук копыт)
* Колокольчик (звук бубенцов)
* Румба (перезвон)
* Маракасы (скрип снега)
* Кастаньеты (топот копыт)

1. Заключение:

Пейзаж можно рисовать словом, кистью с красками и звуком в музыкальных произведениях.

Содержание беседы по пейзажу.

Что такое пейзаж? Кто знает? Правильно пейзаж это изображение природы. А кто изображает природу? Художники, которые так и называются «пейзажисты».

Вот посмотрите, сколько у нас здесь репродукций пейзажей, что общего у них у всех? Правильно здесь везде изображена зима, правда, эти репродукции очень похожи на настоящую зиму? А как у художника так получилось? Где он рисовал эту картину?

Конечно, художник, навряд ли, рисовал её на улице, он бы замерз зимой. Художники пейзажисты рисуют природу, потому любят любоваться ей, они много и внимательно всматриваются, запоминают, много её рисуют.

Давайте посмотрим на репродукции через «волшебную трубу» (четверть ватмана с вырезанным по центру кружком). Волшебная она потому, что в неё могут смотреть сразу несколько человек (накладываю «трубу» на репродукцию медленно перемещаю, останавливаясь на новых фрагментах). Какие цвета мы тут видим? Что это?

Итак, какого цвета снег? Правильно, снег в зимнем лесу разного цвета, а от чего зависит, какого цвета будет снег? Если ясный день и солнышко весь лес освещает своими золотыми лучиками? Верно, оттенок снега зависит от освещения и от того, предмет какого цвета находится рядом. Ведь снежинки – это маленькие хрусталики льда, которые как осколки стеклянного зеркала, немного отражают то, что находится рядом.

А, что такого можно делать зимой, что не получится в другое время года? Катание на лыжах, на коньках, на санках, в санях, запряженных лошадьми, игра в снежки и многое другое называется зимними забавами. Какая ваша любимая зимняя забава?

15.02.02. План занятия ИМТ (с детьми в Центре).

Преподаватель: Симонова Т.А.

Студентка художественно – графического отделения: Желтышева А.И.

Тема: Любовь и природа.

Цель: Формирование устойчивого желания в творческом содружестве через театрально-сюжетное и музыкально- импровизационное действие с педагогом и детьми в процессе познания любви к природе и окружающему миру (поэзия, художественное изображение, музыка).

Задачи:

1. Учить передавать свои чувства к природе через игру-сюжет, импровизацию на музыкальных инструментах.
2. Дать знания о художниках-пейзажистах через восприятие картин и познания чувства любви к природе и родному краю.
3. Закрепить желание участвовать в творческих подгруппах, включаться в индивидуальный и общий процесс, уметь определять свои суждения.
4. Воспитывать глубокие чувства нежного созерцания красоты природы и истинности любви.

Содержание:

1. а) Театральная игра – музыкальная импровизация «Деревья в лесу»: дети изображают каждый выбранное дерево, под музыку создают образ - дерево тянется к свету, шелестит листвой, разговаривает с птицами, колышет ветвями на ветру, греется ладошками-листочками на солнышке, ласкают друг друга веточками (имитация общения через пантомиму).

б) Создаем картину леса словами: голубое утреннее небо, всходит солнышко, каждое живое существо радуется теплу и ласке (дети с помощью педагога создают свою картину природы – по малым подгруппам).

1. Музыка и природа:

а) Дети слушают музыку, как просыпается природа (слушание в записи музыки Angelioh «Волшебный лес»).

б) Что я услышал?

в) Какими красками я нарисую природу?

1. Пейзаж (выставка картин художников – пейзажистов)

а) рассказ педагога о пейзажах (сопровождение детей по выставке)

б) подведение детей к чувству любви (художники очень любят природу и передают всю красоту и свое отношение в картинах).

1. Мое отношение к природе:

а) Что мы видим в природе, когда отправляемся в лес, в поле, на луг? (ответы детей)

б) Рассказ педагога о любви русского народа к природе: русский народ очень ценил природу и самым дорогим для него было… (вопрос к детям на размышление) земля, вода, солнце (огонь). Небо, лес, поле, луг.

в) Обыгрывание на музыкальных инструментах мелодии-импровизации (на кантеле).

* Матушка земля
* Звонкий ручеек
* Золотое солнышко
* Зеленый луг
* Мягкое пушистое поле

Педагоги помогают детям придумать образ и создать мелодию.

г) игра – «Что я больше всего люблю в природе?» (размышления детей)

Содержание беседы по пейзажам.

Дети, посмотрите какая у нас выставка. Что же здесь изображено? Пейзажи. А что такое «пейзаж»? Давайте рассмотрим репродукции через нашу «волшебную трубу».

Вот репродукция картины пейзажиста Габарь. Он назвал своё произведение «Февральская лазурь». Как вы думаете, почему он так назвал? Красивая картина?

На этой картине изображено (море)? Кто помнит автора (Айвазовский)? Как называются художники изображающие морской пейзаж (маринисты)? Красивое море? (рассматриваем ещё несколько репродукций, на которых есть изображение земли, леса, луга, осени и весны).

Что вы видите, какого цвета?

Вам нравится рассматривать картины? А почему? Они красивые?

Вот и художники пейзажисты очень любят наблюдать природу, вглядываться в её красоту, и отображать своё восхищение её совершенством в своих произведениях. Увидел художник зимнюю берёзовую рощу, залитую розовыми лучами восхода, и залюбовался, так же как сейчас мы ей любуемся, и говорим, - «Как красиво!»

19.02.02. План занятия по ИМТ (с детьми в Центре).

Преподаватель: Симонова Т.А.

Студентка художественно-графического отделения: Желтышева А.И.

Тема: Волшебная радуга (мой мир настроения).

Цель: формирование эмоционального отклика на создание доверительной радостной творческой атмосферы в ходе коллективного сотрудничества с детьми и педагогами, умения передавать свое настроение через музыцирование, включение в процесс сказкотерапии, отображение настроения в художественной работе.

ЗАДАЧИ:

1. закрепить умения включаться в творческий коллективный процесс: проживание в сказке, обыгрывание на музыкальных инструментах – музыцирование, рисование явления природы;
2. учить передавать свое настроение в творчестве: сочинение мелодии, создание картины;
3. воспитывать эмоциональный отклик в общении друг с другом и педагогами, определять радостное настроение, желание дарить его другим.

Музыкальные инструменты: синтезатор (детский), барабан, трещотки, маракасы, румба, кантеле.

Содержание:

1. Звучит песня кота Леопольда «Если добрый ты» – музыкально-ритмический танец (образ настроения):

* дети участвуют в сюжете танца по показу,
* передача настроения через танец и музыку.

1. Музыкальная игра «Волшебная поляна»

У нас хорошее радостное настроение, мы сейчас отправимся с вами на волшебную поляну в лес:

* Что мы там можем увидеть?
* А что услышим?

Включение музыки «Волшебный лес».

Но вот на небе появилась тучка, она растет, ветер ее гонит и она медленно закрывает солнце. Становится темно, неуютно, ветер гнет ветви деревьев. И вот упала первая капля, затем другая и дождь припустил с такой силой, что нам пришлось спрятаться под густую ель. На небе появились первые яркие молнии, загрохотал гром. Птицы притихли, звери спрятались по норам. Стихия бушевала: гремел гром, сверкала молния, ветер гнул деревья и шелестел листвою. Но вот буря прошла, ветер унес рваные клочья тучи, небо очистилось и стало голубым, и на нем засияло умытое солнышко. И что за чудо: от одного конца до другого перекинулось «коромысло». Что это? (загадать загадку).

Обыгрывание сюжета на музыкальном инструменте (каждый ребенок обыгрывает явление природы):

Радуга: Какими только цветами не играла радуга!

Вопрос: А какие цвета бывают в радуге?

Продолжение сказки: Нам стало радостно и весело, радуга – это ведь чудо природы.

Давайте попробуем сочинить мелодию радости, (каждый ребенок музицирует на выбранном музыкальном инструменте).

1. Проводится игра «Нарисуй радугу» (звучит музыка):

Музыкально-ритмический сюжет: берем большую волшебную кисть, обмакиваем в красную краску и рисуем первую дугу – коромысло, затем берем оранжевую и проводим новую дугу и так далее (дети имитируют рисунок в пространстве, все движения выполняются под музыку «Волшебный лес»).

1. Художественное изображение на листе бумаги.

Дети переходят за столы, проводится занятие по изобразительной деятельности.

Оценка: Чья радуга самая веселая? (дети садятся на ковер и рассматривают работы, делают оценку друг друга).

Содержание изобразительной деятельности.

Что вы сейчас рисовали движениями (радугу)? А давайте теперь нарисуем её красками.

Сначала разомнёмся, потренируемся как спортсмены, только на листках бумаги красками. На что похожа радуга (на дугу)? Потренируемся рисовать дуги.

Посмотрите на меня (показываю на доске) набираю на кисточку цвет и одним быстрым движением провожу красивую, загнутую в дугу линию. Наберите на кисточку любой цвет, который вам нравится, преступайте. Быстрее, быстрее, одним движением, высокую дугу (задаю быстрый ритм, хлопая в ладоши, хожу вокруг столов поощряю совестно, если ребёнку необходима помощь, беру его руку в свою и проводим линию вместе). Кто закончит на одном, приступайте ко второму, кто справится со вторым, положите листочки с упражнениями мне на стол, свой стол протрите, у кого всё будет в порядке, тому положу лист для работы.

Давайте вспомним, сколько цветов в радуге(7)? Какие это цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый)? Посмотрите, какие краски у вас на столах (красный, жёлтый, синий, белый, чёрный)? Как сделаем оранжевый (жёлтый с красным), зелёный (жёлтый с синим), голубой (белый с синим), фиолетовый (красный с синим). Понадобится нам чёрный (нет), будем им пользоваться (нет). Посмотрите, как я буду смешивать краски. Беру кисточкой жёлтый, накладываю на место, где у меня будет начало дуги, потом сюда же набираю немного красного, немножко помешаю их на месте, и провожу одним быстрым движением высокую дугу.

Начинайте.

Прохожу вокруг, поощряю словесно, если вижу затруднения предлагаю свою помощь.

Кто заканчивает, относит радугу на ковёр, моет с мылом кисточку, вытирает стол, выливает воду, моет стаканчик.

21.02.02. Тематический план занятий по ИМТ (с детьми в Центре «Благодать»).

Тема: «Мой мир добра».

Преподаватель: Симонова Т.А.

Студентка художественно-графического отделения: Желтышева А.И.

Цель: формирование эмоционального отклика и желания передать свои добрые чувства через слово и рисунок, развитие глубокого чувства любви ко всему живому в окружающем мире.

ЗАДАЧИ:

1. Развивать чувство отклика через сопереживание и любовь к младшим братьям (животным).
2. Учить передавать, словом и в рисунке свое отношение – внутренний мир.
3. Воспитывать доброту и отзывчивость, желание поделиться своей радостью от общения с животными.

Содержание:

1. Игра – танец: песенка кота Лепольда «Если добрый ты».
2. Мини-беседа: «Доброта» (как я понимаю это чувство?):

* какого человека можно назвать добрым?
* есть ли среди нас добрые люди? Кто? А почему вы решили, что этот человек добрый?
* какими качествами должен обладать человек, чтобы мы смогли его считать добрым?

1. Игра – проблема:

Педагог читает стихотворение Е. Благининой, задает детям проблему…

Я нашла в саду котенка.

Он мяукал тонко-тонко.

Он мяукал и дрожал.

Может быть его побили,

Или в дом пустить забыли,

Или сам он убежал?

День с утра стоял ненастный,

Лужи серые везде…

* как можно помочь котенку? (ответы детей),
* давайте поговорим о ваших маленьких друзьях, (дети рассказывают о своих домашних животных, предложить описать (какой), как ухаживать за своим другом).

1. Рисунок «мой верный друг»

дети обсуждают внешний вид домашнего животного, его повадки, вспоминают интересные истории, обсуждают, как можно нарисовать «портрет» своего любимца,

* форма тела, части, целое,
* расположение на листе бумаги.

1. Работа с цветом.

Оценка – «мой любимый друг» (рассказ ребенка).

Содержание изобразительной части занятия.

(Сначала беседуем с детьми об их домашних животных, дети рассказывают всякие забавные случаи из их жизни. Потом предлагаю выбрать, кого они будут изображать).

Для начала потренируемся, порисуем овалы, большие и маленькие, разных цветов. Посмотрите, как это делаю я. Набираю на кисточку любую краску, прикладываю к листку там, где у меня будет центр овала, и быстро раскручиваю его из центра. Горизонтальные, вертикальные, под наклоном, большие и маленькие, округлые и более вытянутые, как огурцы. Приступайте (хлопаю в ладоши – задаю ритм, поощряю словесно, помогаю вести кисть, поторапливаю).

Давайте вспомним, из каких частей тела состоит любое животное, начиная с самых крупных (туловище, голова, лапы, хвост). Какой формы тело у кошки (овальное), если она сидит то, как будет располагаться овал (под наклоном).

Посмотрите, как я буду рисовать кошку (показываю и проговариваю каждое действие).

Приступайте

Прохожу вокруг, поощряю словесно, если вижу затруднения предлагаю свою помощь.

Кто заканчивает, относит радугу на ковёр, моет с мылом кисточку, вытирает стол, выливает воду, моет стаканчик.

Когда все дети закончат, усаживаемся на ковре перед работами, рассматриваем каждую, автор рассказывает, кого он хотел нарисовать, как его зовут.

22.02.02. Тематический план занятия по ИМТ (с детьми в Центре Благодать»).

Тема: «Волшебный цветок».

Преподаватель: Симонова Т.А.

Студентка художественно-графического отделения: Желтышева А.И.

Цель: формирование эмоционального отклика, чувство добра и отзывчивости; развитие художественного воображения и фантазии через проживание в сказке посредством музыкального и художественного образа.

ЗАДАЧИ:

1. Развивать эмоциональный отклик в сопереживании чужой боли.
2. Включаться в сотворчество с педагогом и детьми через танец, сказку и рисунок.
3. Воспитывать доброжелательность, нежность и искреннюю открытость чувств, желание помочь другому.
4. Развивать фантазию через сопереживание в сказке.

Содержание:

1. Музыкально-ритмическая игра «Волшебный цветок»:

Дети создают образ по показу, вживаются в образ, передают свое эмоциональное состояние в танце.

1. Сказка-легенда:

Давным-давно это было. В одной далекой стране у короля тяжело заболела дочка – принцесса. Отец очень переживал: были приглашены самые лучшие врачи, но никто из них не мог помочь. Юная принцесса лежала на кровати в своей спальне. Окна в комнате были занавешены, и ни один луч света не освещал помещение. Отец горько плакал.

И вот в эту страну пришел старый странник. Он обошел все страны, многое видел и, когда узнал о беде, пришел к дворцу:

* Король! Твоей дочери поможет волшебный цветок. Он растет далеко в горах и цветет только раз в год. Завтра утром на рассвете он будет раскрывать свои лепестки. Пусть самый добрый человек из твоего королевства отправится в горы и принесет принцессе этот волшебный цветок. Этот цветок зовется – эдельвейс. Он растет на самом краю горы над обрывом и только смелый, отважный человек с добрым сердцем сможет принести его для принцессы.

Старик сказал и исчез, а король обрадовался, что для его дочки есть надежда…

* Как можно помочь принцессе? (ответы детей),
* каким должен быть человек, чтобы пойти и найти волшебный цветок – эдельвейс?

1. Давайте каждый из нас пойдет по своей горной тропинке и отыщет волшебный цветок.

Игра-импровизация под музыку Саймона Купера: в комнате гасится свет, каждый ребенок, вслушиваясь в музыку, изображает свои движения, находит цветок, наклоняется над ним, любуется им. Ароматизированный воздух передает запах цветка

* Какой цветок нашли? (опишите его)

Дети каждый создают свой образ, рассказывают.

* А теперь мы нарисуем свой волшебный цветок и подарим его принцессе.

1. Дети создают в рисунке образ волшебного цветка:

* форма лепестков, стебель,
* гамма цвета,
* величина.

1. Рассматривают на ковре «волшебные цветы» – рисунки.

Оценка – какой самый красивый.

Окончание легенды сочиняют сами дети (придумай, как ты подаришь свой волшебный цветок принцессе).

Содержание изобразительной части занятия.

Из каких частей состоит цветок (стебель, листочки, серединка, лепестки). Посмотрите, как я буду рисовать цветок, сначала рисую серединку, затем быстрыми движениями от серединки буду вытягивать лепестки в разные стороны. Попробуйте. Наберите на кисточку любой цвет, который вам нравится, преступайте. Быстрее, быстрее, одним движением, лепестки в разные стороны (задаю быстрый ритм, хлопая в ладоши, хожу вокруг столов поощряю совестно, если ребёнку необходима помощь, беру его руку в свою и проводим линию вместе). Кто закончит на одном, передайте листочки мне на стол.

Посмотрите, какой цветок ещё я нарисую, сначала рисую серединку, потом рисую овальные лепестки - прикладываю к листку кисточку там, где у меня будет центр овала, и быстро раскручиваю его из центра, горизонтальные, вертикальные, под наклоном, большие и маленькие, округлые и более вытянутые, как огурцы. Потренируемся так (задаю быстрый ритм, хлопая в ладоши, хожу вокруг столов поощряю совестно, если ребёнку необходима помощь, беру его руку в свою и раскручиваем овал вместе). Кто закончит, положите листочки с упражнениями мне на стол, свой стол протрите, у кого всё будет в порядке, тому положу лист для работы.

Что ещё есть у цветка, что мы не рисовали (стебель и листья). Молодцы!

Посмотрите, с чего будем начинать рисовать цветок: стебель тянется вверх, он может быть изогнутым или прямым, рисую серединку, затем быстрыми движениями от серединки буду вытягивать (раскручивать) лепестки в разные стороны, потом листья. А кого цвета стебель и листья (зелёные)? Какие краски у вас на столах (красный, жёлтый, синий, белый, чёрный)? Как сделаем зелёный (жёлтый с синим)? А могут у нас сегодня цвета стебель и листья быть не зелёными (могут, потому, что у нас волшебный цветок)? А могут у нас сегодня у цветка быть сказочно - разные…?

Подумайте, какой будет у вас сказочный цветок, какого цвета…

Приступайте

Прохожу вокруг, поощряю словесно, если вижу затруднения предлагаю свою помощь.

Кто заканчивает, относит радугу на ковёр, моет с мылом кисточку, вытирает стол, выливает воду, моет стаканчик.

Когда все дети закончат, усаживаемся на ковре перед работами, рассматриваем каждую, автор рассказывает, кого он хотел нарисовать, как его зовут.

Когда все дети закончат, усаживаемся на ковре перед работами, рассматриваем каждую, автор рассказывает, какой цветок он хотел нарисовать, где он растёт, как его зовут.

Словарь терминов и понятий.

АРТТЕРАПИЯ (Е.А. Медведева) – это совокупность психокоррекционных методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью технологией психокоррекционного лечения (основой для всех видов арттерапии является художественная деятельность субъекта, посредством которой осуществляется активизация тех или иных нарушений в развитии человека).

МУЗЫКОТЕРАПИЯ (МТ) – это вид арттерапии, где музыка используется в лечебных или коррекционных целях. МТ является целым психокоррекционным направлением (в медицине и психологии), имеющим в своей основе два аспекта воздействия:

* психологическое – в процессе, которого осуществляется лечебное воздействие на функции организма;
* психотерапевтическое – в процессе, которого с помощью музыки осуществляется коррекция отклонения в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии.

В качестве проявления коррекционного воздействия МТ выделяются следующие:

* катарсис, регуляция психо - эмоционального состояния,
* повышение социальной активности, приобретение новых средств эмоциональной экспрессии,
* облегчение усвоения новых положительных установок и форм поведения, коррекция коммуникативных функций,
* активизация творческих проявлений.

Каждая форма представлена в трех видах:

* рецептивная,
* активная,
* интегративная.

Рецептивная (пассивная) МТ – характеризуется тем, что пациент в МТерапевтическом процессе участвуют относительно активно в непосредственном действии.

Виды:

* музыкопсихотерапия – решает задачинормализации психоэмоционального состояния.
* Музыкосоматотерапия – выполняет цель обеспечения лечебного воздействия непосредственно на тело человека.

Активная МТ – предполагает активное включение пациента в музыкотерапевтичесий процесс посредством:

* пение (вокалотерапия),
* движения (кинезитерапия):психогимнастика,
* танцетерапия,
* хореотерапия,
* коррекционная ритмика,
* игры на музыкальных инструментах–инструментальная МТ.

Интегративная музыкотерапия (ИМТ) – это вид МТ, сочетающий в своей методологии подходы рецептивной и активной музыкальной терапии.

Основная цель – коррекция как психофизиологических и психоэмоциональных нарушений, так и повышение резервных возможностей организма в целом.

Музыкоцветотерапия – восприятие музыки в сочетании с цветом.

Музыкоизотерапия – восприятие произведений изобразительного искусства, картин природы, а также «изображения» музыки в рисунке.

ИМАГОТЕРАПИЯ (от лат. imago – образ) – занимает особое место среди видов арттерапии. Основа – театрализация психотерапевтического процесса, опирается на теоретическое положение об образе, а также о единстве личности и образе.

ЗАДАЧИ:

1. Укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов и коммуникативных возможностей.
2. Воспитание способности адекватно реагировать на возникновение неблагоприятных ситуаций, способность выполнять роль, соответствующую течению событий, принимать адекватный образ и «уходить» таким путем от деформированного образа своего «Я».
3. Развитие способности к творческому воспроизведению специального показанного «лечебного образа».
4. Тренировка способности к мобилизации жизненного опыта в нужный момент, воспитания волевых качеств, способности к саморегуляции.
5. Создание определенного творческого интереса, обогащающего жизнь новым содержанием.

Имаготерапия имеет различные подвиды: куклотерапию, образно-ролевую драмтерапию, психодраму.

Куклотерапия – основана на идентификации с образом любимого героя (технология выражается в усилении эмоционального напряжения, которое постоянно испытывает ребенок, чтобы оно могло перейти в новую форму – расслабление, катарсис).

Образно-ролевая драмтерапия – разыгрывание по ролям и драматизация сюжета, где осуществляется «реконструкция поведенческой реакции». Проигрывание ролей направленно на разрушение старых патологических коммуникативно-поведенческих стереотипов.

Психодрама – театрализация психотерапевтического процесса (основатель-психолог, психотерапевт Дж. Морено). Результатом психодраммы является катарсис, эмоциональное потрясение и внутренне ощущение, переработка травмирующей ситуации, при этом катарсис распространяется как на «актеров», так и на «зрителей».

Изотерапия (рисунок, лепка, аппликация) – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности.

Направления:

1. Использование уже существующих произведений изобразительного искусства путем их анализа и интерпритации.
2. Побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной деятельности.

Рисуночная терапия рассматривается как проекция личности ребенка, как символическое выражение его отношения к миру (О.А. Карабанова).

Цель:

1. Самовыражение в рисунке и моделирование конфликтной ситуации.
2. Рисунок обладает собственной ценностью, связанной с последовательностью этапов разрешения личностных проблем ребенка.
3. Осознание и разрешение проблемной ситуации через выражение в рисунке (лепке).

Толерантность – означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, ощущение свободы и мысли, совести и убеждений (международная конференция ИОО).

Реабилитация – означает процесс, имеющий целью помочь инвалидам достигнуть оптимального физического, интеллектуального, психического и социального уровня деятельности и поддерживать его, предоставив тем самым средства для изменения их жизни и расширения рамок их независимости (стандартные правила «Обеспечения равных возможностей для инвалидов. ООН. 1994г.).

Задатки- природные предпосылки способностей , некоторые врождённые анатомо-физиологические способности мозга, нервной системы, анализаторов, которые обуславливают природные индивидуальные различия между людьми, это одно из условий формирования способностей [XI стр. 210].

Способности - это индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие потребностям данной деятельности и являющиеся условием успешного её выполнения[XI стр. 207].

Способности художественные у детей – индивидуальные особенности, являющиеся условием высокого качества восприятия и исполнения в области искусства. Имеют в своей основе врождённые задатки, которые формируются и развиваются под воздействием воспитания и обучения. Проявляются у детей в отношении одного или нескольких видов искусства, а в области какого-либо определённого искусства в данном или нескольких видах деятельности [XV стр. 418].

Творчество - напряжение всех духовных сил человека. Оно включает тонкость наблюдений за явлениями, избирательное запоминание существенного, волевое напряжение реализуемое в постоянном настойчивом поиске ответа на поставленный вопрос, глубокое внимание к различным сторонам решаемой задачи, эмоциональный подъём, выражающийся в особом состоянии, именуемом вдохновением, и, конечно, решающее место в творческом процессе занимает мыслительная деятельность субъекта, соединяющее как логическое мышление, так и воображение в их сложном соотношении[XIV стр. 125].

Инвалид (человек с ограниченными возможностями)– лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты(Особенности различных видов инвалидности, “Перспектива” 2002).

Список литературы.

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании//Е. А. Медсева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М.:Издательский центр {Академия}, 2001.
2. Боровик О. В. Развитие воображения. Методические рекомендации.- М.:ООО {ЦГЛ{РОН}, 2000.
3. Девид Вернер Реабилитация детей – инвалидов. Руководство для семей, имеющих детей с физическими и умственными недостатками, работников местных служб здравоохранения и реабилитации.
4. Дрезнина М. Игры на листе бумаги, М.,1998.
5. Инвалиды: язык и этикет, «Перспектива», 2000.
6. Искусство в школе, №3.
7. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребёнка, М., 1997.
8. Копытин А. И. Основы арттерапии, СП б., 1999.
9. Копытин А. И. Системная арттерапия, СП б, 2001.
10. Красный Ю. Арттерапия – всегда терапия.\\Искусство в школе, №6 – 2002.
11. Крутецкий В. А. Психология – М.:Просвещение,1986.
12. Лебедева Л. Д.{Арттерапия детской агрессивности}//Начальная школа, №2 - 2001.
13. Макарова Е. Вначале было детство.
14. Педагогическая энциклопедия.// Под редакцией И. А. Кошрова, издательство {Современная энциклопедия} – М. 1968.
15. Педагогический словарь (том второй)//Под редакцией И. А. Кошрова.М.1960.
16. Практикум по Арттерапии. // Под редакцией Копытина А. И. – СП б: Питер, 2000. –448с.
17. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М.: Просвещение, 1987.