

АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ В ШКОЛЕ

ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

- **ОПК-5** -готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;
- **ПК-11** -готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ;
- **ПК-18** -способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.

ОСОБЕННОСТИ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

- **Арт-терапия в учреждениях образования** — это метод коррекции и развития посредством художественного творчества.
- Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отличие от основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основном вербальные каналы коммуникации, Арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это особенно актуально при работе с детьми и делает ее незаменимым инструментом для исследования, развития и гармонизации в тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние.

- В специальном образовании - арттерапия - синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины и психологии),
- В лечебной и психокоррекционной практике - совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии.

- Во многих случаях «арт-терапевтическими» называют оздоровительные занятия с использованием физических упражнений, танцев, вдыханием благовоний, чтением сказок и т. д., поскольку считают, что такое определение охватывает все многообразие форм творческой деятельности и может использоваться для описания воздействия тех или иных видов искусства на человека.
- За рубежом термин «арт-терапия» при его использовании во множественном числе нередко несет именно такой смысл, однако для обозначения частных форм терапии творчеством, как правило, применяются понятия арт-терапия, драматерапия, музыкальная терапия, танцедвигательная терапия и т. д.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ ЗАЛОЖИЛИ

- О. Постальчук, М. Мауро,
- К. Тисдейла, К. Кейз,
- Т. Боронска, М. Либманн,
- К. Дрюкер, С. Льюис,
- Д. Байере, П. Луззатто,
- Д. Калманович, Б. Ллойд,
- Д. Мерфи, Э. Крамер,
- К. Кейз и Т. Дэлли,
- Д. Вудз, Д. Энли.

СОВРЕМЕННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.;
- имаготерапия — воздействие через образ, театрализацию, драматизацию;
- музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки;
- сказкотерапия — воздействие посредством сказки, притчи, легенды;
- кинезитерапия — воздействие через танцевально-двигательную;
- коррекционную ритмику (воздействие движениями), хореотерапию;
- игровая терапия и т. д.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ АРТ-ТЕРАПИИ:

- ⦿ эклектическая,
- ⦿ интегративная,
- ⦿ гуманистическая,
- ⦿ медицинская,
- ⦿ педагогическая.

СУЩНОСТЬ АРТ-ТЕРАПИИ СОСТОИТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ И КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИСКУССТВА НА СУБЪЕКТА, КОТОРОЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В:

- реконструировании 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.

ФУНКЦИЯМИ АРТ-ТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- 1. Катарсическая – очищающая, освобождающая от негативных состояний.
- 2. Регулятивная – снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния.
- 3. Коммуникативно-рефлексивная – обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки.

- **Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным мостом между психологом и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднениях в налаживании контактов, в общении по поводу слишком сложного и деликатного предмета.**
- **Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому представляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни.**

- **Арт-терапия** является средством свободного самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер, предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к внутреннему миру человека.
- **Продукты изобразительного творчества** являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений

- **Арттерапевтическая работа** в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.
- **Арт-терапия основана** на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации: раскрытие широкого спектра возможностей человека и утверждение им своего индивидуального и неповторимого способа бытия в мире.
- **Анализируя** данные преимущества, можно сделать вывод о «мягкости» арттерапевтических методов. Важно отметить, что арт-терапия - универсальный метод психотерапевтического и психокоррекционного воздействия на личность ребенка.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТТЕРАПИИ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

- **Метод арт-терапии наиболее подходит для работы с детьми и подростками. Это превосходный метод работы с детьми с различными способностями и в группах с их смешанным уровнем, поскольку он позволяет каждому ребёнку действовать на собственном уровне и быть оцененным за свой вклад.**
- **В настоящее время под арт-терапией понимают использование всех видов искусств. Это метод развития и изменения сознательных и бессознательных сторон психики личности посредством разных форм и видов искусства.**

- ◉ Во всём современном мире всё более активно применяется психотерапия искусством. Всего применяется 4 её вида.
- ◉ **Музыкотерапия** - контролируемое использование звуков и музыки в психокоррекции человека, представляющая собой деятельность, включающую воспроизведение, фантазирование и импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов или прослушивание специально подобранных музыкальных произведений.
- ◉ **Танцевально-двигательная терапия (хореотерапия)** - психокоррекционное использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности.
- ◉ **Сказкотерапия** - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.
- ◉ **Изотерапия** - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием

- ⦿ - арт-терапевтические занятия помогают улучшить образ самого себя и укрепить самоуважение (это для детей);
- ⦿ - арт-терапевтические занятия поднимают статус ребёнка или детей, о которых идёт речь (это для родителей);
- ⦿ - арт-терапевтические занятия позволяют детям считать занятия частью обычного школьного расписания (это для учителей).

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ:

- ⦿ - Работа с детьми, выделяемыми в классе или группе.
- ⦿ - Переход из начальной школы в среднюю.
- ⦿ - Групповая сплочённость.
- ⦿ - Устранение проблем.
- ⦿ - Социальное взаимодействие.
- ⦿ - Разрешение конфликтов.
- ⦿ - Навыки общения.

ОСОБЕННОСТЯМИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ЯВЛЯЮТСЯ:

- - Безоценочное восприятие всех работ: в арт-терапии нет "правильного" или "неправильного", и это нужно чётко объяснить. Детям нужно чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов - это способ передачи своего опыта, мыслей и чувств и что их не будут оценивать.
- - Дети являются своего рода экспертами. Упражнения созданы таким образом, что отправная точка - опыт каждого ребёнка. В этом смысле дети - "эксперты" в отношении своих работ.

- - Важен вклад каждого из детей, он важен и уникален. Все работы нужно рассматривать с равным уважением, вне зависимости от профессионализма.
- - Сохранение тайны необходимо, поскольку упражнения, возможно, задействуют личный уровень. Детские тайны нужно сохранять.
- - Рассказ о своей работе. Условия для рассказа и обсуждения работы ребёнка не должны быть директивными. Нельзя интерпретировать работу ребёнка (это может делать только сам автор, по желанию), детей нельзя заставлять раскрывать больше, чем они этого желают.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА. ПРИ РАБОТЕ С ПАРОЙ, ГРУППОЙ ИЛИ ВСЕМ КЛАССОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА. ИХ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ С ВЗАИМНЫМ УВАЖЕНИЕМ, ЦЕНЯ ВКЛАД КАЖДОГО, ЧТОБЫ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА БЫЛА БЕЗОПАСНОЙ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТИ ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ.

○ Список основных правил:

- - Внимательно слушать друг друга.
- - Не перебивать говорящего.
- - Уважать мнение друг друга.
- - Не обязательно принимать активное участие в занятии, если не хочется.
- - Все должны чувствовать себя комфортно.
- - Всё сказанное на занятии должно оставаться конфиденциальным - если иного решения не было принято.