

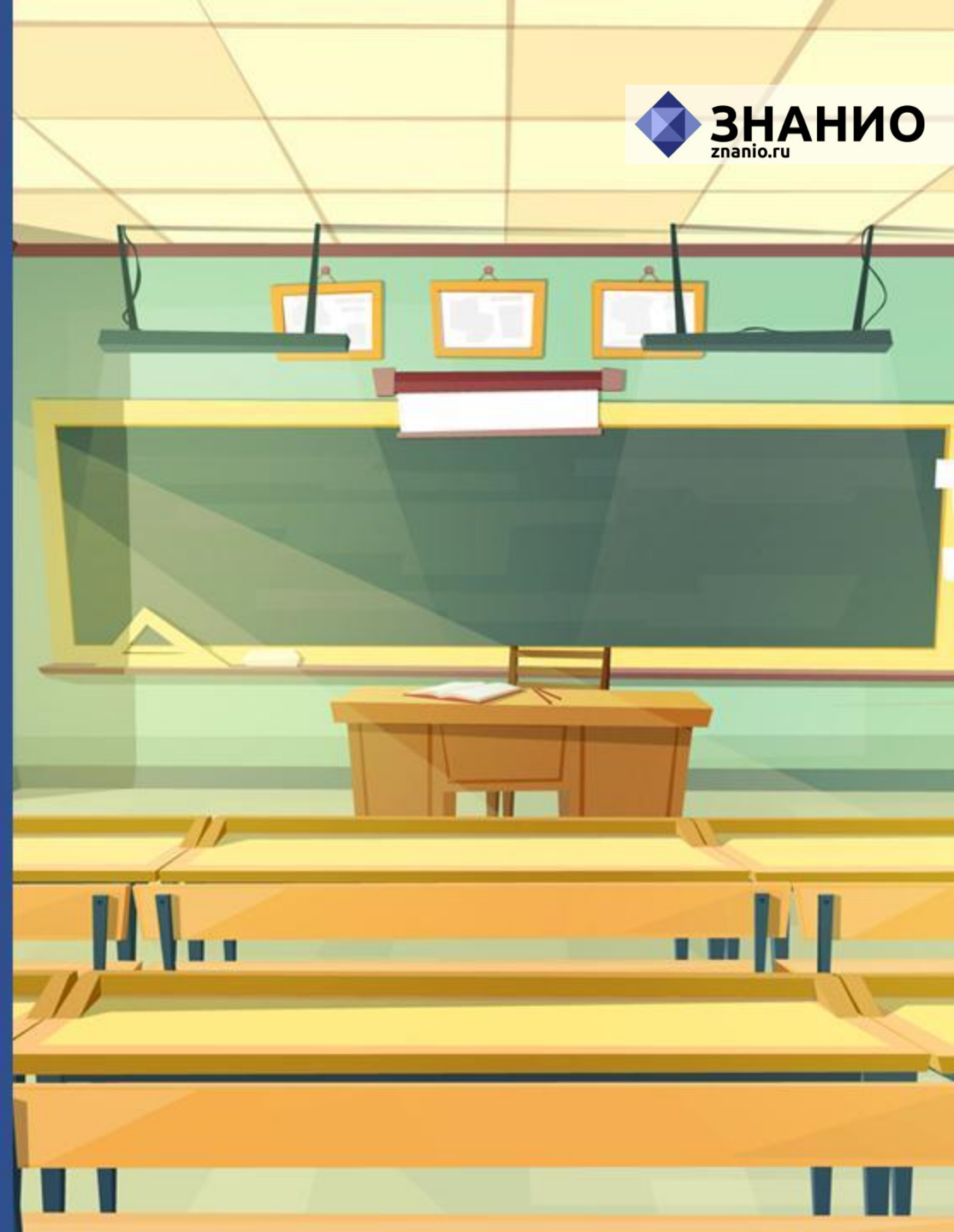

Технология арт-терапии: особенности применения в образовательном процессе

Признание личности ученика базовым компонентом объектом и субъектом образовательного процесса стало ведущим принципом современной педагогики.

**СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

гармонизация отношений между участниками образовательного процесса

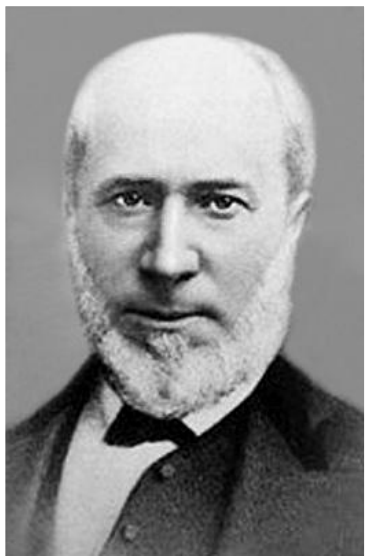
регулирование социальных процессов с помощью искусства

использование средств социальной реабилитации в педагогике

Исследования механизмов воздействия искусства на психолого-педагогические процессы

Э. Сеген

Ж. Демор

О. Декорли

*Искусство является важным средством
воспитания, которое способно повлиять
на нравственность ребенка,
на формирование его мышления и
других высших психических функций.*

Э. Сурно

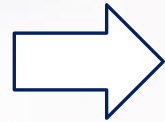
A close-up photograph of a person's hands painting on a wooden palette. The palette is covered with various colors of paint, including blue, green, pink, and yellow. The person is holding a paintbrush and applying paint to the palette. In the background, there are art supplies like bottles of paint and brushes on a table. A small, colorful abstract painting is visible on the left side of the frame.

Процесс восприятия искусства детьми является достаточно сложной психической деятельностью, которая сочетает познавательные и эмоциональные компоненты.

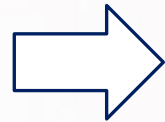
Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы

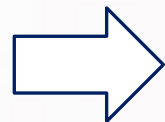
**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

развитие сенсорных
способностей ребенка

формирование умения
различать форму и цвет

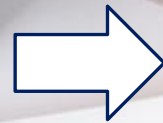

понимание
языка разных видов искусства

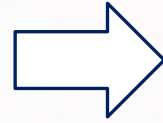
Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы

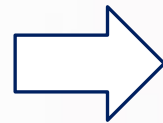
ИСКУССТВО

оказывает психотерапевтическое
воздействие на ребенка

влияет на эмоциональную
сферу

выполняет коммуникативную,
регулятивную и катарсическую
функции

Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

→
расширение социального опыта

→
развитие умения взаимодействовать
с окружающими людьми

→
коррекция нарушений
коммуникативной сферы

→
снятие накопившихся негативных
эмоций

АРТ-ПЕДАГОГИКА

Особое направление в педагогике, где обучение и воспитание детей осуществляется при помощи искусства.

На первое место ставит непосредственное творческое взаимодействие педагога, детей и родителей.

Формирует у детей стремление к самообучению и самовоспитанию.

АРТ-ПЕДАГОГИКА

Ребенок воспринимается как личность, которая стремится к самоопределению и самореализации.

Задача педагога: формирование субъект-субъектных отношений.

Принципы арт-педагогики

- ✓ принцип гуманистичности;
- ✓ принцип социально-личностного развития личности;
- ✓ принцип дифференцированного и индивидуального подхода;
- ✓ принцип учета возрастных особенностей ребенка;
- ✓ принцип интегративной связи предметов.

Задачи арт-педагогики

- ✓ осознание ребенком себя как личности;
- ✓ принятие и понимание собственной ценности как человека;
- ✓ осознание взаимосвязи ребенка с миром;
- ✓ понимание ребенком собственного места в социуме;
- ✓ творческая самореализация личности ребенка.

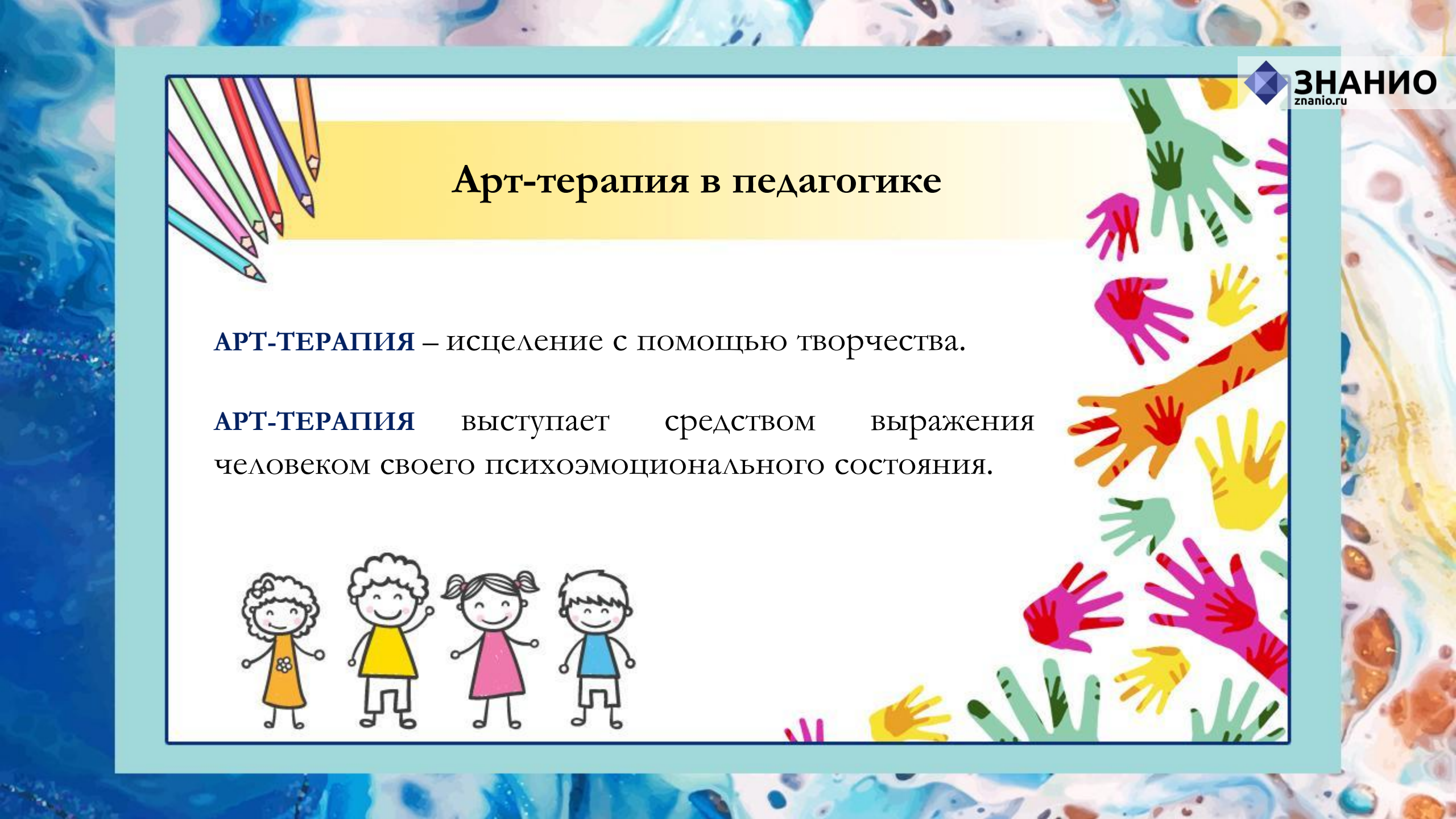
Технологии арт-педагогики

- ✓ художественное развитие ребенка;
- ✓ повышение эффективности процесса обучения;
- ✓ соединяют интеллектуальное и художественное восприятие мира.

- ✓ игра;
- ✓ педагогическая импровизация.

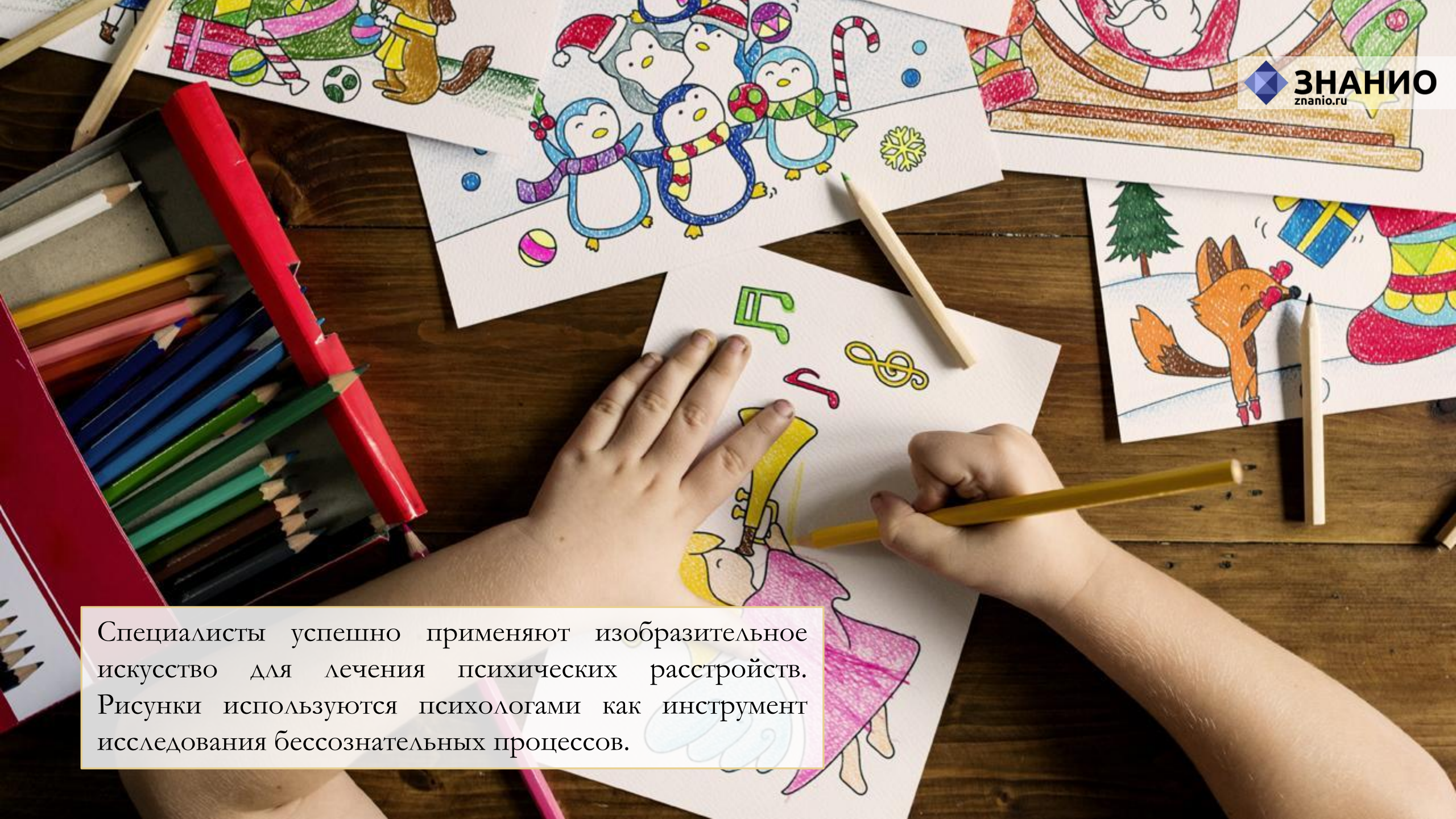

Арт-терапия в педагогике

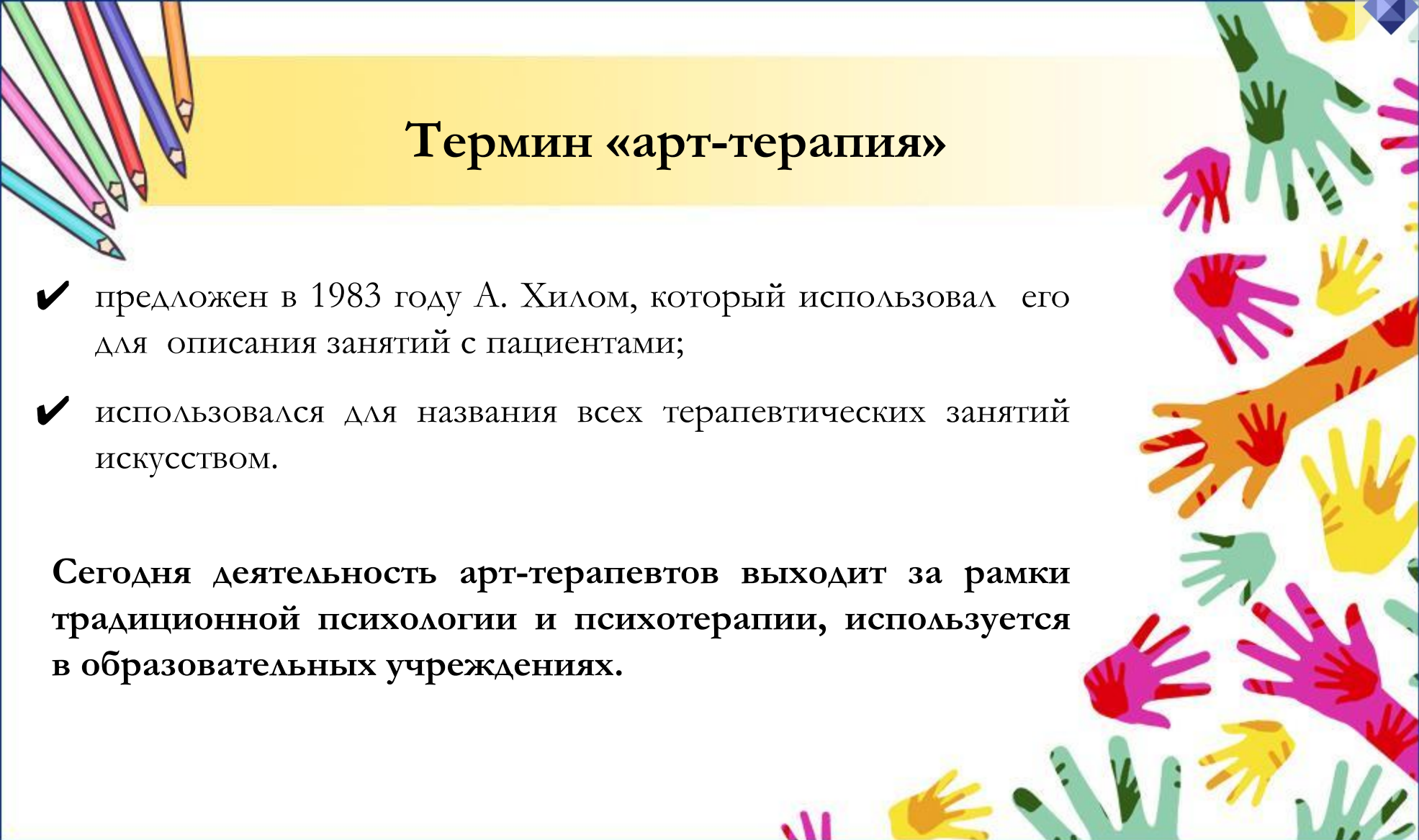
АРТ-ТЕРАПИЯ – исцеление с помощью творчества.

АРТ-ТЕРАПИЯ выступает средством выражения человеком своего психоэмоционального состояния.

Специалисты успешно применяют изобразительное искусство для лечения психических расстройств. Рисунки используются психологами как инструмент исследования бессознательных процессов.

Термин «арт-терапия»

- ✓ предложен в 1983 году А. Хилом, который использовал его для описания занятий с пациентами;
- ✓ использовался для названия всех терапевтических занятий искусством.

Сегодня деятельность арт-терапевтов выходит за рамки традиционной психологии и психотерапии, используется в образовательных учреждениях.

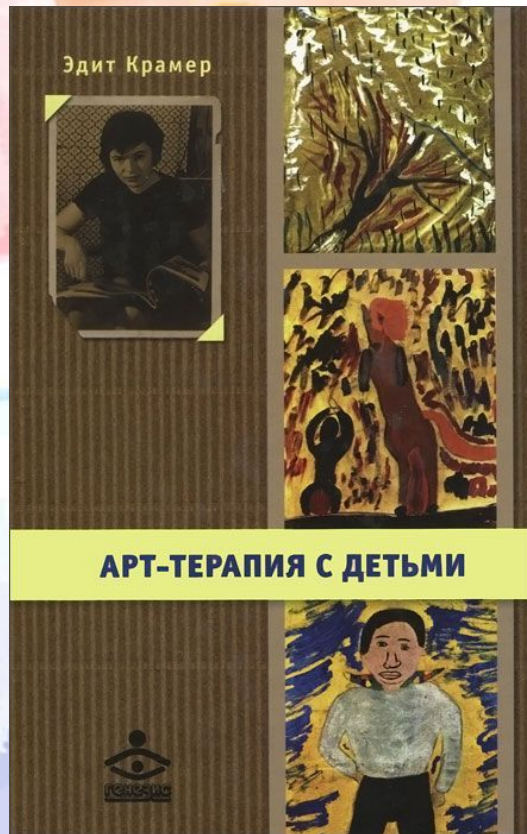

Направления современной арт-терапии

- ✓ посредством изобразительного творчества;
- ✓ с помощью сценической игры (драматерапия);
- ✓ танцевально-двигательная терапия;
- ✓ музыкальная терапия.

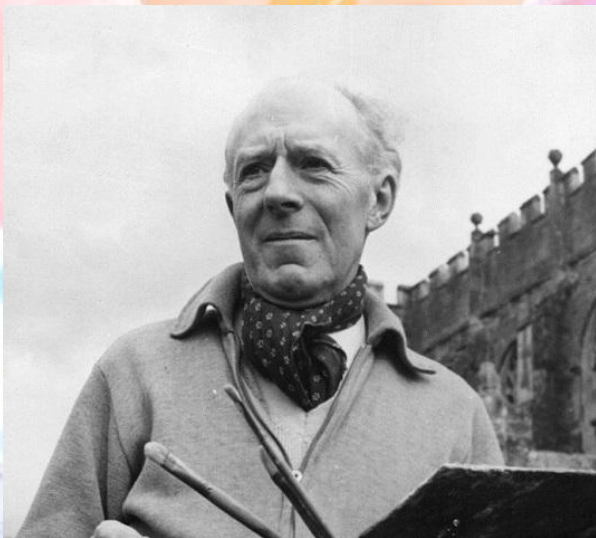
Терапевтический эффект арт-терапии

Исцеление происходит за счет самого процесса творчества, который дает человеку возможность выразить свои переживания, внутренние конфликты и в итоге разрешить их.

Э. Крамер

Терапевтический эффект арт-терапии

А. Хилл

*Творчество позволяет человеку отвлечься
от болезненных переживаний и не
думать о них.*

Терапевтический эффект арт-терапии

М. Наумбург

Во время художественных занятий человек получает уверенность, что способен свободно выразить свои страхи и негативные переживания. При этом он сталкивается со своим бессознательным, выражает эмоции символическим языком.

Терапевтический эффект арт-терапии

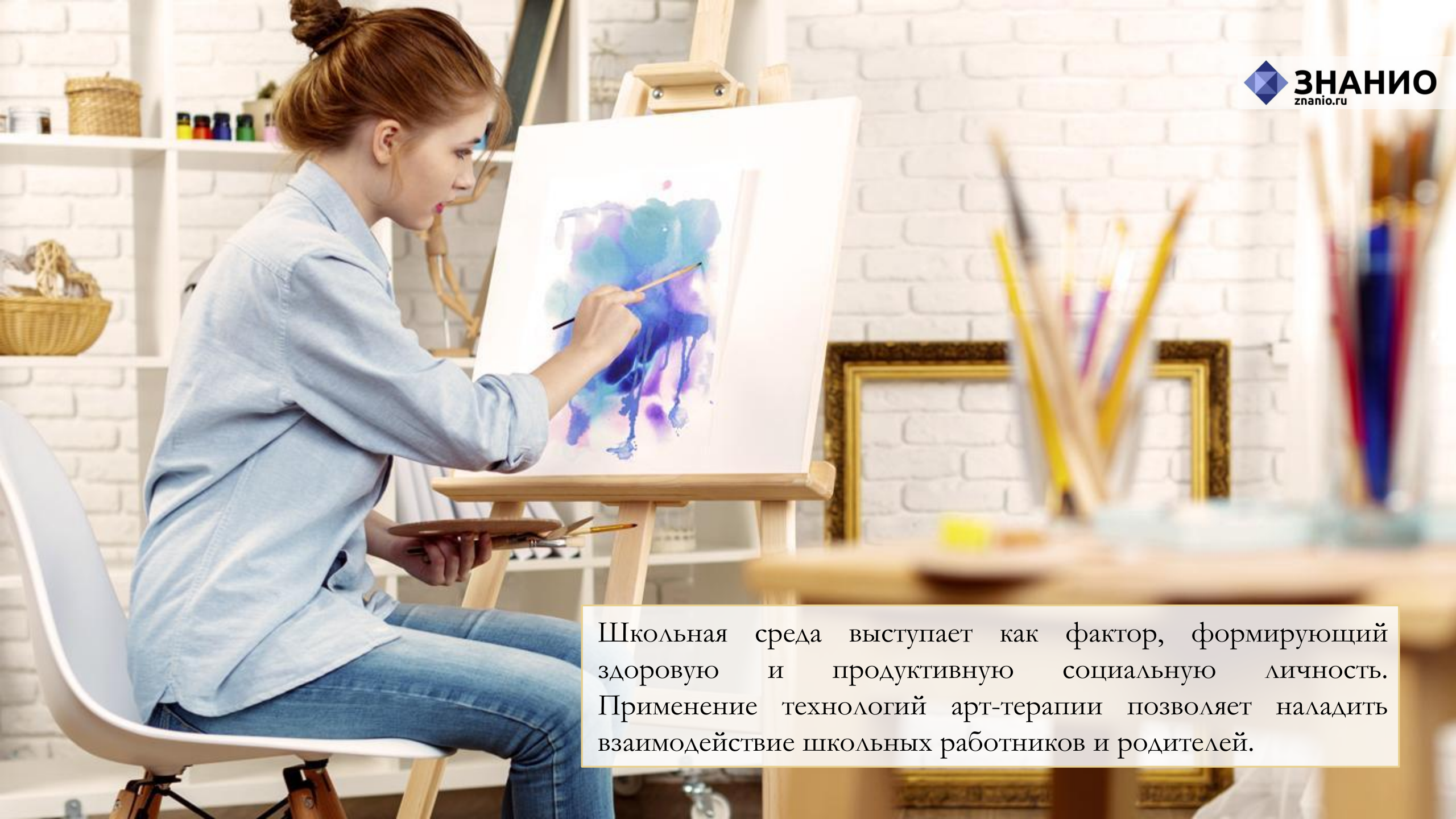
- ✓ художественное творчество помогает установить тесную связь с человеком, понять его переживания;
- ✓ процесс творчества отвлекает от негативных эмоций;
- ✓ само по себе творчество дает возможность сублимировать деструктивные тенденции;
- ✓ арт-терапия наиболее подходящий метод для работы с детьми.

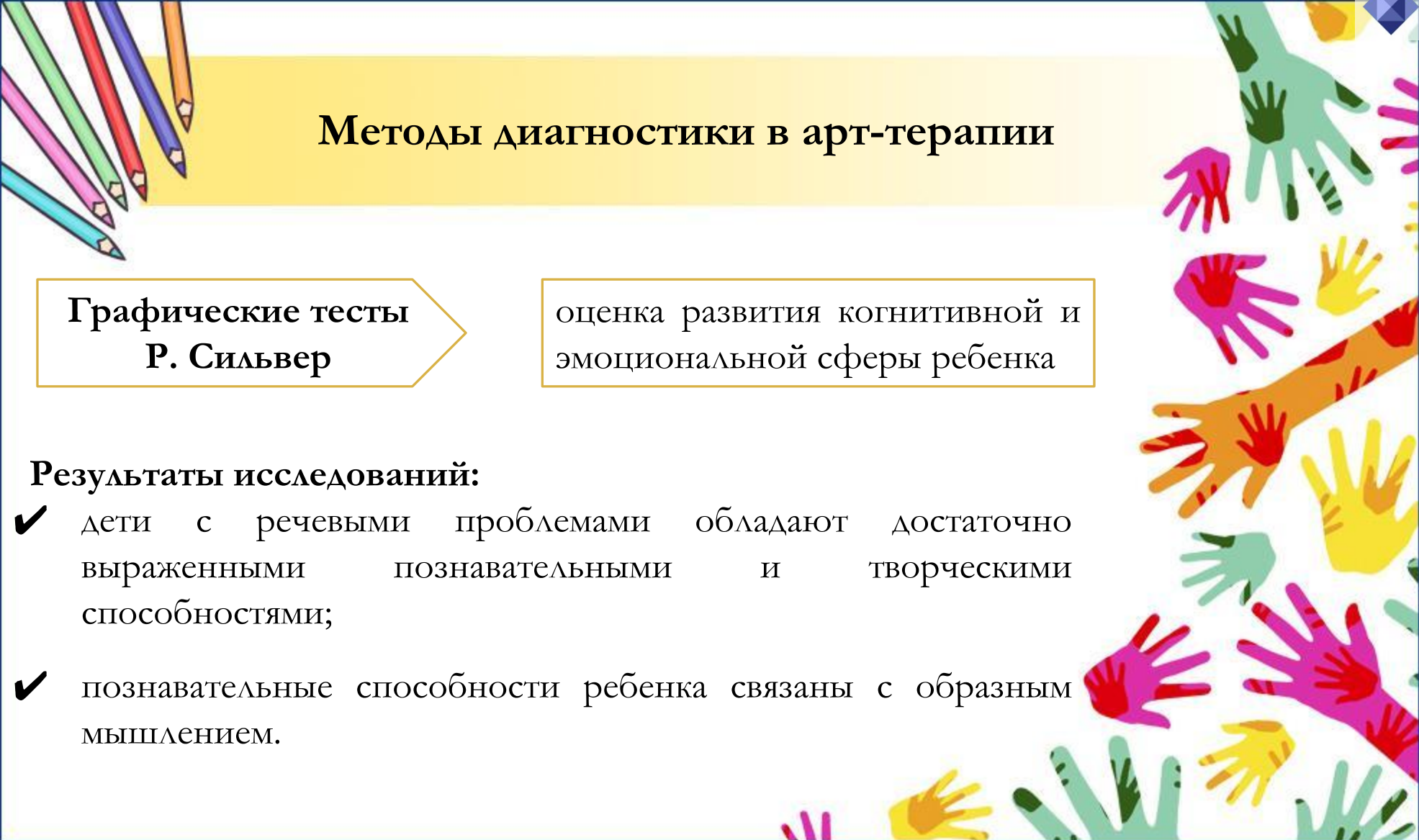
Задачи арт-терапии

- ✓ адаптация ребенка к условиям образовательного учреждения и повышение их успеваемости;
- ✓ развитие у детей навыков решения проблем;
- ✓ развитие навыков поведения в стрессовой ситуации;
- ✓ повышение коммуникативной компетентности;
- ✓ раскрытие творческого потенциала детей.

Школьная среда выступает как фактор, формирующий здоровую и продуктивную социальную личность. Применение технологий арт-терапии позволяет наладить взаимодействие школьных работников и родителей.

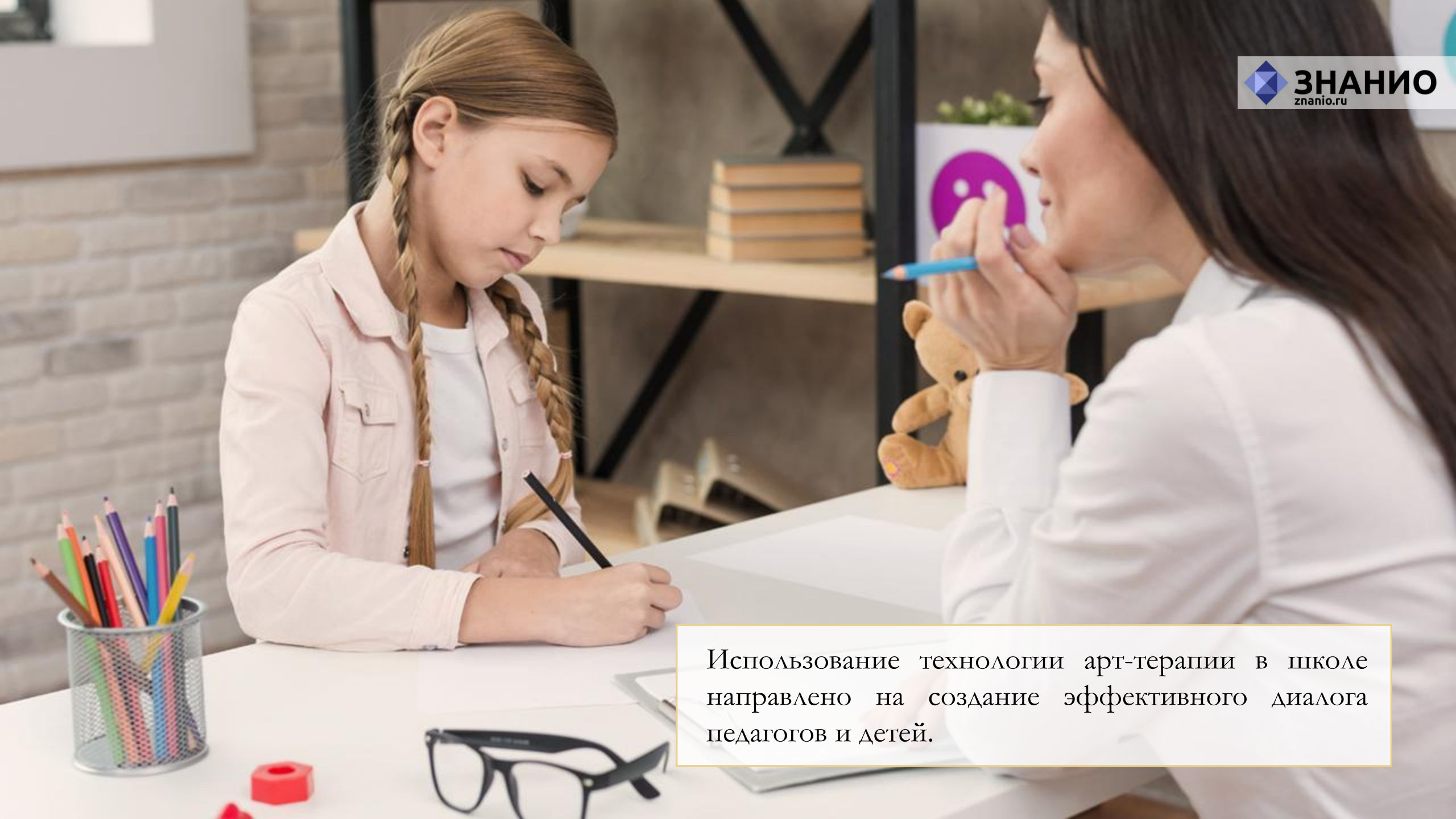
Методы диагностики в арт-терапии

Графические тесты Р. Сильвер

оценка развития когнитивной и
эмоциональной сферы ребенка

Результаты исследований:

- ✓ дети с речевыми проблемами обладают достаточно выраженными познавательными и творческими способностями;
- ✓ познавательные способности ребенка связаны с образным мышлением.

Использование технологии арт-терапии в школе направлено на создание эффективного диалога педагогов и детей.

Внедрение арт-терапии в отечественную систему образования

А.И. Копытин

Цель:

- ✓ сохранение и восстановление здоровья учащихся;
- ✓ адаптация к обучению путем психокоррекции и психопрофилактики;
- ✓ развитие определенных психологических и личностных качеств.

Внедрение арт-терапии в отечественную систему образования

Программа развития творческой индивидуальности детей средствами арт-терапии в дополнительном образовании (А.В. Грипина)

Рефлексивная
ориентация занятий

педагог стимулирует детей к анализу
продуктов творческой деятельности

Высокий уровень
самостоятельности

выбор содержания и средств
изобразительной деятельности

Коммуникация в
процессе деятельности

педагог не должен навязывать
своего мнения

Внедрение арт-терапии в отечественную систему образования

Л.Д. Лебедева

ТЕРАПИЯ — уход или забота.

Применение арт-терапии допустимо педагогами без специального образования в психологическом консультировании.

АРТ-ТЕРАПИЯ в педагогической интерпретации — забота об эмоциональном состоянии и психологическом здоровье ребенка.

Внедрение арт-терапии в отечественную систему образования

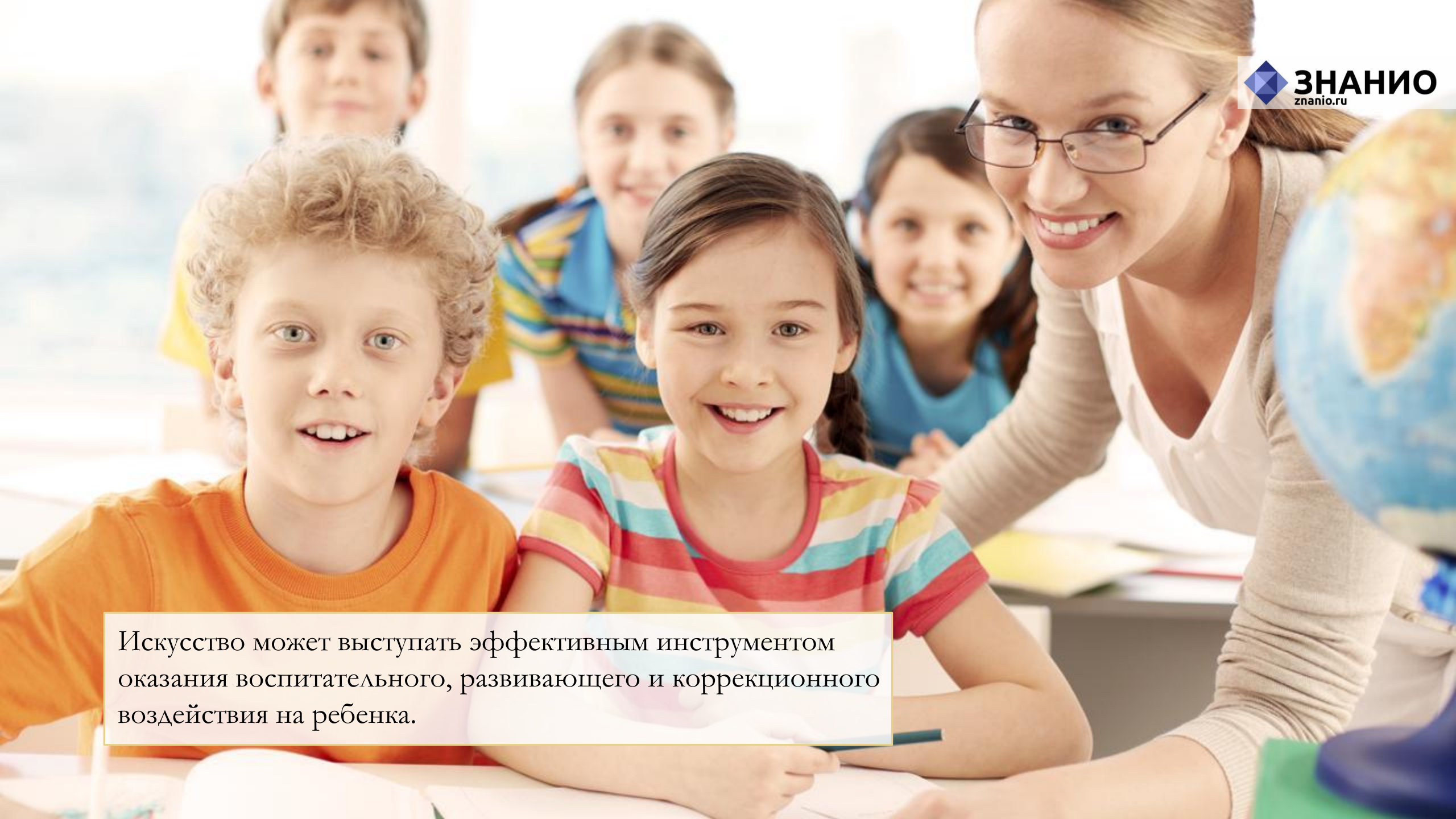

Л.Д Лебедева

Показания для проведения арт-терапии:

- ✓ дисгармоничная самооценка;
- ✓ трудности эмоционального развития ребенка;
- ✓ импульсивность, тревожность, страхи;
- ✓ переживание эмоционального отвержения;
- ✓ чувство одиночества;
- ✓ депрессия;
- ✓ отклоняющееся поведение;
- ✓ межличностные конфликты.

Искусство может выступать эффективным инструментом оказания воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на ребенка.

Методы арт-терапии

- ✓ изотерапия;
- ✓ музыкотерапия;
- ✓ библиотерапия;
- ✓ драматерапия;
- ✓ куклотерапия;
- ✓ танцевальная терапия;
- ✓ песочная терапия;
- ✓ глиноterapia;
- ✓ паркотерапия;
- ✓ игротерапия.

ИЗОТЕРАПИЯ

- ✓ основана на изобразительном искусстве;
- ✓ человек выражает себя, свои мысли, переживания, эмоции и чувства;
- ✓ помогает справиться с негативными эмоциями и снять напряжение.

Набор изобразительных средств и художественных материалов:

- ✓ краски, карандаши, восковые мелки, пастель;
- ✓ бумага различной фактуры, цвета и размера;
- ✓ кисти разных размеров и жесткости;
- ✓ грим;
- ✓ уголь;
- ✓ соленое тесто;
- ✓ глина;
- ✓ сыпучие продукты (крупы, горох, фасоль, макароны);
- ✓ засушенные листья;
- ✓ рисование пальцами и ладонями;
- ✓ рисование губкой или ватными палочками;
- ✓ рисование на стекле.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ

- ✓ Музыка способна воздействовать на глубокие структуры головного мозга, при этом воздействие минует контроль сознания.
- ✓ Вокалотерапия — частный случай музыкотерапии: использование вибрации голоса помогает снизить уровень эмоционального напряжения.

БИБЛИОТЕРАПИЯ

- ✓ Самовыражение через написание литературных произведений.
- ✓ Терапевтический эффект основывается на законе Геннекена: главный герой любого литературного произведения – автор.

ДРАМАТЕРАПИЯ

- ✓ Включает музыку, танец, грим, рисование, сочинительство.
- ✓ Основа — обыгрывание болезненных для ребенка ситуаций и поиск оптимальных ролевых моделей.
- ✓ Позволяет организовать импровизированные спектакли.

СКАЗКОТЕРАПИЯ

- ✓ Использование сказки для снятия эмоционального напряжения и исцеления.
- ✓ Использование философских сказок со счастливым концом.
- ✓ Дети получают информацию:
  - о законах жизни;
  - о моральных нормах и принципах;
  - о специфике социального взаимодействия;
- ✓ Отражение положительного опыта переживания эмоциональных кризисов: учит преодолевать страх, быть терпимым.

ИГРОТЕРАПИЯ

- ✓ Использование игры как способа моделирования отношений с окружающим миром.
- ✓ Помогает снять напряжение, активизирует физическое и познавательное развитие, погружает ребенка в атмосферу эмоционального комфорта.

КУКЛОТЕРАПИЯ

- ✓ Работа с куклами и марионетками может быть использована как отдельный метод или в рамках психодрамы, игротерапии, сказкотерапии.
- ✓ Одним из эффективных методов работы с детьми является кукольный театр, где дети играют:
  - в специально сочиненных постановках;
  - в спектаклях с подходящим содержанием.
- ✓ Прикладным вариантом куклотерапии является изготовление кукол.

ПАРКОТЕРАПИЯ

- ✓ Благотворное влияние на организм человека садов и парков.
- ✓ Сочетание эстетического и культурного воздействия (ландшафт, природная среда, развлекательные и спортивные мероприятия) позволяют детям избавиться от негативных эмоций и стресса.

Арт-терапия в коррекционной педагогике

Занятия художественной деятельностью:

- ✓ способствуют сенсорному развитию детей;
- ✓ способствуют формированию мотивационно-потребностной сферы;
- ✓ способствуют дифференциации восприятия;
- ✓ развивают мелкую моторику;
- ✓ предоставляют неограниченные возможности для самосовершенствования и самореализации;
- ✓ повышают самооценку детей.

Арт-терапия в коррекционной педагогике

Направления коррекционной работы при помощи арт-терапии:

- ✓ коррекция психосоматических нарушений;
- ✓ развитие когнитивной и эмоциональной сферы;
- ✓ развитие эстетических потребностей ребенка;
- ✓ расширение кругозора.

Арт-терапия в коррекционной педагогике

Ребенок в ходе арт-терапии:

- ✓ получает возможность изменить образы на более позитивные, красочные и гармоничные;
- ✓ открывает такие творческие начала, о которых он ранее и не подозревал;
- ✓ не задумывается о конечном результате, получает удовольствие от самого процесса;
- ✓ учится выражать свои чувства и справляться с переживаниями;
- ✓ дает возможность выходу накопившейся энергии;
- ✓ развивает творческие способности.

Невозможно решать современные проблемы педагогики вне искусства: оно является мощнейшим средством воспитания и образования. Арт-педагогика как дисциплина нуждается в дальнейшем развитии, отделении от психотерапевтического сегмента.