

Г.Н. Евтушенко, Е.А. Белова

РОЛЬ АРТПЕДАГОГИКИ И АРТ-ТЕРАПИИ В ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА С ПРОБЛЕМАМИ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития внутреннего мира ребенка. Гуманистический подход к образованию требует от психологов, педагогов пристального внимания к изучению природы ребенка. Средством, способным решить поставленные задачи, является искусство. Цель исследования – показать, что искусство, являясь формой и методом художественно-эстетического освоения мира, играет существенную роль в формировании художественной культуры ребенка с проблемами. Оно включает в себе художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности.

Ключевые слова: артпедагогика, арт-терапия, психотерапия.

G.N. Evtushenko, E.A. Belova

ARCIDIOCESI AND THE ROLE OF ART THERAPY IN THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THE CHILD WITH PROBLEMS

Abstract: the problem of the child's inner life development is considered in the article. The humanist approach demands from psychologists and pedagogues careful attention to the study of child's nature. The mean, which can help to reach the tasks, is art. The purpose of the research is to show, that art being as a form and method of the artistic and aesthetic cognition of the world plays an important role in the building of the child's artistic culture. It includes artistic and aesthetic, humanist, cognitive values and affects the moral, spiritual development of a person.

Keywords: art pedagogy, art therapy, psychotherapy.

В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания и обучения. Современ-

ная специальная психология и педагогика в значительной степени ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов искусства как важного средства воспитания гармонической личности ребенка с проблемами, его культурного развития.

В настоящее время в практике специального образования широко используются такие термины, как «арттерапия» и «артпедагогика».

В чем сходство и различие понятий «артпедагогика» и «арттерапия»? Сходство этих терминов прослеживается только в первой части понятий – арт – «художественное», синоним *искусство*. Вторая часть определяет различие: *терапия* – направление медицины, лечебное воздействие; *педагогика* – область научного знания, наука об обучении, воспитании и развитии, а в специальном образовании – и коррекции. Следовательно, во второй части понятий отражены разные направленность, цели, задачи, технология и содержание.

Артпедагогика (художественная педагогика) по отношению к специальному образованию – это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую) [1].

Понятие «артпедагогика» не подменяет более узкий термин «художественное воспитание». Артпедагогика, являясь областью научного знания, позволяет рассматривать в рамках специального образования не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами искусства, а также формирование основ художественной культуры ребенка с проблемами.

Сущность артпедагогики состоит в воспитании и обучении, развитии лиц с ограниченными возможностями средствами искусства, формировании у них основ художественной культуры и овладении практическими умениями в разных видах художественной деятельности.

Основными функциями артпедагогтики являются: *культурологическая* (обусловленная объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, становления ее творцом); *образовательная* (направленная на развитие личности и освоение ею действительности посредством искусства, обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и практических навыков в художественно-творческой деятельности); *воспитательная* (формирующая нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая социокультурной ее адаптации с помощью искусства); *коррекционная* (содействующая профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии) [1].

Основной целью артпедагогтики является художественное развитие детей с проблемами и формирование основ художественной культуры, социальная адаптация личности средствами искусства.

Дать исчерпывающее определение арттерапии довольно трудно, потому что оно в определенной мере зависит от теоретических представлений и области практической деятельности специалиста, от характерных для той или иной страны моделей арттерапии и степени их «зрелости». Можно привести примеры различного понимания арттерапии.

Эдит Крамер считала возможным достижение положительных эффектов прежде всего за счет «исцеляющих» возможностей самого процесса художественного творчества, дающего возможность выразить, заново пережить внутренние конфликты и, в конечном счете, разрешить их. Адриан Хилл связывает исцеляющие возможности изобразительной деятельности прежде всего с возможностью отвлечения пациента от «болезненных переживаний». Маргарет Наумбург полагает, что человек в результате художественных занятий преодолевает сомнения в своей способности свободно выражать свои страхи, выступает в соприкосновении со своим бессознательным и «разговаривает» с ним на символическом языке образов. Выражение содержания своего собственного внутреннего мира помогает человеку справиться с проблемой [1].

Таким образом, можно сказать, что одни из ученых делают акцент на том, что художественное творчество помогает психотерапевту установить с клиентом более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям, другие – на том, что исцеляющий эффект художественного творчества достигается, прежде всего, благодаря отвлечению от наболевшего и созданию положительного настроения, третьи – на том, что оно само по себе способно сублимировать его чувства и давать выход деструктивным тенденциям. Арттерапия предполагает обращение к языку искусства, т. е. к символам и образам (рисунки, скульптура, танец, поэзия и т. д.). Символ – это центр работы психолога. Содержание символов отражают бессознательные процессы психики: фантазии, нарушения эмоционально-волевой сферы, внутренние конфликты. В арттерапии используются определенные изобразительные материалы и средства визуальной, пластической экспрессии (акварель, пастель, грим, глина и др.) с целью выражения содержания внутреннего мира человека.

Эта специфика работы имеет ряд преимуществ, потому что «мы имеем дело не с непосредственно заявляемой человеком проблематикой, а с ее метафорой, символом, воплощенным с помощью тех или иных изобразительных средств» [7]. Ведь детям гораздо легче говорить о рисунке или герое сказки, чем, например, рассказывать о своих собственных страхах.

Дети, как и взрослые, нуждаются в выражении эмоций. Невыраженная эмоция «оседает» внутри ребенка, влияя на его психическое здоровье. Все чувства связаны с физиологическими изменениями, которые выражаются в мышечных, телесных функциях. Если ребенок не выражает свои чувства адекватно, то он обязательно «выразит» себя каким-нибудь другим путем (например, тики, заикание, энкопрез и др.). Через арттерапию происходит высвобождение негативных чувств, переживаний. Это обогащает эмоциональную сферу ребенка, расширяет и углубляет коммуникативные возможности.

Итак, использование артпедагогики и арттерапии как коррекционного и психотерапевтического метода работы с детьми с проблемами в развитии способствует нормализации эмоционального состояния ребенка, помогает лучше

понять свои проблемы и межличностные взаимоотношения, открывает новые возможности для психического развития и адаптации в социуме.

Существование множества точек зрения на то, что представляет собой артпедагогика, вполне естественно. К тому же арттерапевтическая изобразительная работа предполагает широкий выбор различных материалов.

«Механизм» терапии прозой или поэзией таков, что позволяет застенчивому человеку в форме стихотворения, рассказа описать свои переживания, спрятавшись за спину своего героя, будто к нему самому это не относится.

Воздействие музыки на человека происходит на трех уровнях – вибрационном, эмоциональном и духовном. Правильно подобранная музыка положительно влияет на человека. Например, мать убаюкивает своего малыша колыбельной песней, вызывая у него охранительное торможение, с которым по силе лечебного воздействия не сравним сон, индуцируемый приемом снотворного. Методисты ЛФК проводят занятия под музыкальное сопровождение, позволяющее усилить лечебно-тренировочный эффект процедуры. Акушеры применяют музыку на определенных этапах родовспоможения.

Терапия искусством по своей природе радикальна. Она связана с раскрытием внутренних сил человека и позволяет многое:

- развивать в себе спонтанность и совершенствовать внимание, память, мышление (когнитивные навыки);
- изучить свой жизненный опыт с необычного ракурса;
- научиться общаться на экзотическом уровне (используя изобразительные, двигательные, звуковые средства);
- самовыражаться, доставляя удовольствие себе и другим;
- развивать ценные социальные навыки (в групповой работе);
- освоить новые роли и проявлять латентные качества личности, а также наблюдать, как изменения собственного поведения влияет на окружающих;
- повышать самооценку, что ведет к укреплению личной идентичности;
- развивать навыки принятия решений;
- расслабиться, выплеснуть негативные мысли и чувства;

– заняться изобразительным искусством и реализовать свою способность к творчеству [3].

Как же осуществляется психодиагностическое исследование и коррекционная работа с помощью методов артпедагогики и арттерапии?

Прежде чем выбирать методику для проведения коррекционной работы, необходима грамотная диагностика: важно грамотно организовать психодиагностическое исследование и правильно интерпретировать его результаты.

Долгое время в клинической практике господствовал метод количественного измерения психических процессов. В свете таких представлений психологическое исследование сводилось к измерению каждой психической функции, к установлению ее количественного показателя. По такому же принципу строилось исследование определенных недостатков в развитии ребенка. Важнейшим недостатком такого вида работ является то, что подробные исследования, с одной стороны, не могут наиболее полно раскрыть потенциал ребенка (что уже в конечном итоге искажает выводы по исследованию), во-вторых, не позволяют прогнозировать дальнейшее развитие ребенка. При таком исследовании нет возможности учитывать возможности компенсации ребенка, анализ которых необходим для грамотной коррекционной работы.

Одним из важнейших принципов психодиагностического исследования является апелляция к личности. Эксперимент должен выявлять и учитывать не только собственно фактологический материал, позволяющий выявить специфику нарушений тех или иных процессов, но необходимо учитывать, что ни одно психологическое явление не может быть рассмотрено и понято без учета мотивов, потребностей, целей, ценностей человека, его отношения к миру. Арттерапевтическая диагностика позволяет не только наиболее глубоко проникнуть во внутренний мир личности, но и послужить раскрытию творческого потенциала ребенка. Игровые упражнения, ориентированные в своей основе на мир искусства, позволят ребенку более активно участвовать в происходящем (так как из-

начальное качество детского сознания – эмоциональная отзывчивость на прекрасное, мир искусства), что значительно оптимизирует данные диагностического исследования.

Приведем примеры артдиагностических заданий, предназначенных для выявления особенности развития детей и апеллирующих в своей основе к миру искусства:

1. Цель – выявить возможности ребенка в воспроизведении достаточно простого по структуре и небольшого по объёму текста знакомой сказки («Репка»). При этом ребенку предлагается одеться в костюм одного из персонажей сказки и вести повествование от его лица (драма-диагностика).

2. Цель: возможность определить ряд специфических особенностей в проявлениях монологической речи у детей. Составление рассказа по серии сюжетных картин (можно использовать произведения искусства, объединенные общей тематикой: например, тема детства, времена года)/

3. Цель: выявить индивидуальный уровень у ребенка при передаче своих эмоциональных и жизненных впечатлений. Выражение впечатлений от прослушанного музыкального произведения. При этом ребенку предлагается самому определить заглавную тематику данного прослушанного отрывка и побеседовать относительно нее. В целях облегчения поставленной задачи испытуемому предварительно дается план рассказа, состоящий из пяти вопросов-заданий (вопросы корректируются в зависимости от «услышанной» темы). После этого предлагается составить свой рассказ по отдельным фрагментам, перед каждым из которых соответствующий вопрос задания повторяется.

Коррекционная работа по результатам диагностического исследования включает в себя три основных этапа:

1. *Ориентировочный.* Установление эмоционально – позитивного контакта с ребёнком.

Средства и методы: коммуникация принятия с использованием техники эмпатического слушания, ролевые игры.

2. *Объектирование трудностей* развития и конфликтных ситуаций.

Задачи: актуализация и реконструкция конфликтных ситуаций, объективирование негативных тенденций личностного развития ребёнка в игре, коммуникациях со взрослыми, рисования.

3. Конструктивно-формирующий.

Задачи: формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях, развитие коммуникативной компетенции, расширение сферы осознания чувств и переживаний, развитие способности к осознанию себя.

Основной формой работы с детьми является творческая работа и творческие задания. В арттерапии множество различных методов: изотерапия (рисуночная терапия), музыкотерапия, сказкотерапия, песочная арттерапия, моделирование с бумагой, лепка, работа с камнем и деревом, литературное творчество, пение, танцы. Арттерапевтические упражнения и занятия помогают выразить свои чувства и взгляды, побороть агрессию и негатив, повысить самооценку, повышают работоспособность ребенка, снимают стресс, развивают способности, помогают преодолеть психологические и социальные трудности, которые препятствуют личностному развитию ребенка.

Таким образом, артпедагогика и арттерапия имеют разные теоретические основы, различаются по сущности и задачам, содержанию и технологии. Однако оба направления имеют место в специальном образовании, дополняют друг друга в одном коррекционно-развивающем процессе, обеспечивая профилактико-оздоровительное, лечебно-адаптационное воздействие на ребенка с проблемами в развитии.

Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подходах в развитии, артпедагогика и арттерапия преследуют единую цель – гармоничное развитие ребенка с проблемами; расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства, участия в общественной и культурной деятельности в микро- и макросреде.

Список литературы

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко. – М., 2001. – С. 24–25.

2. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Т.В. Волосовец. – М., 2002. – С. 156–158.

3. Копытин А.И. Системная арттерапия / А.И. Копытин. – СПб., 2001. – С. 67–75.

4. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб., 1999. – С. 81–83.

5. Миронова С.А. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи / С.А. Миронова. – М., 1997. – С. 56.

6. Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровский. – М., 1997. – С. 285–290.

7. Уэлсби К. Часть целого: арттерапия в педагогике / К. Уэлсби. – М., 1988. – С. 94.

Евтушенко Галина Николаевна – педагог-психолог ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Солнечный круг», Россия, Москва.

Evtushenko Galina Nikolaevna – the teacher-psychologist of the state budgetary institution CSSV «Solar circle», Russia, Moscow.

Белова Елена Анатольевна – педагог-психолог ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Солнечный круг», Россия, Москва.

Belova Elena Anatolievna – teacher-psychologist of the state budgetary institution CSSV «Solar circle», Russia, Moscow.
