

УДК 37.018

**ВИДЫ И МЕТОДЫ АРТ-ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Даркенбаев Аликен Адильбекович

Магистрант 1-го курса специальности 7М03104 - «Культурология»

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

Научный руководитель – PhD, и.о.доцента Ермагамбетова К.С.

Арт-педагогика является новым научным направлением, изучающим природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства к решению многообразных педагогических задач. Основные направления целевого назначения артпедагогика: а) создание благоприятных условий для выхода на иное, качественно новое восприятие, представление, понимание смысла содержания образования; б) оптимизация условий педагогического взаимодействия; в) вспомогательная диагностика.

Арт-методы – это методы арт-педагогика, которая является особым направлением в педагогике, где обучение, развитие и воспитание личности ребенка осуществляется средствами искусства в любом преподаваемом предмете. Эти методы, в отличие от методов традиционной системы образования, трактуют непосредственное творческое взаимодействие педагога, ученика и родителей. Ценно здесь то, что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а артпедагогика позволяет плодотворно работать с различными категориями учеников: от одаренных до девиантных. Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы обучение перешло в самообучение, воспитание - в самовоспитание, а развитие - непосредственно в саморазвитие. Принципы артпедагогика

опираются на традиционные классические общепедагогические принципы, принципы специальной подготовки, принципы художественно-эстетического развития: принцип гуманистической направленности педагогического процесса, социально-личностного развития личности, принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учета возрастных особенностей ребенка, принцип образовательной рефлексии, личностного целеполагания, принцип выбора индивидуального маршрута, интегративной связи предметов, продуктивного обучения, креативности.

Основными задачами артпедагогики являются: 1) формирование осознания ребенком себя как личности, принятие себя и понимание собственной ценности как человека; 2) осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружающем социокультурном пространстве; 3) творческая самореализация личности. Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснована немецким психиатром А.Кронфельдом в 1927 г. в статье «Психогогика, или Психотерапевтическое учение о воспитании» [1]. Автор призывал к разработке такого метода, который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост. В качестве наиболее приемлемого и эффективного в работе с детьми психотерапевтического направления он называл арт-терапию, в то время она рассматривалась как метод. Использование искусства как терапевтического фактора вполне доступно для педагога. При этом специальных знаний не требуется. Арт-терапевтические занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм работы с детьми. Хотя приоритет теоретического обоснования арт-терапии принадлежит зарубежным специалистам, наша советская педагогическая наука и народная педагогика имеют давний опыт использования изобретательного творчества в воспитательных, развивающих и коррекционных целях. Арт-терапия, сочетая в себе науку и искусство, позволяет специалистам реализовать свое стремление к науке и в то же время проявить себя в качестве творцов, художников. Арт-терапия оказывает воздействие на разных уровнях: и на интеллектуальном (ментальном) уровне, и на эмоциональном.

Арт-терапия способна дать человеку не только понимание своих проблем, но и разнообразный живой опыт взаимодействия с пластичным (или иным) материалом. Кроме того, терапия искусством работает не только с психикой, но и с телесной сферой человека. Это чрезвычайно ценно для современных городских школьников, которые плохо знают и недостаточно используют свои телесные ресурсы. Арт-терапия помогает им получить и осознать телесный опыт, позволяет испытывать удовольствие от контакта с различными материалами. Художественные педагоги в США - В. Ловенфельд и Ф. Кейн выступили инициаторами новых подходов к художественному образованию, стремясь при этом соединить терапевтические и образовательные элементы [2]. Это было в период, когда арт-терапия ещё не стала самостоятельным психотерапевтическим направлением. Еще в 70-е годы XX века Ш. МакНифф, (он по своему первому образованию является художественным педагогом, впоследствии он прошел профессиональную арттерапевтическую подготовку) пытался наладить контакты с образовательными учреждениями, считая, что поскольку дети находятся там значительную часть времени, было бы целесообразно приблизить к ним арт-терапевтические услуги путем развертывания в школах арт-терапевтических кабинетов [2]. Данный автор до настоящего времени поддерживает инициативы по привнесению арт-терапии в общие и специальные образовательные учреждения. По его мнению, это позволило бы не только осуществлять лечебно-коррекционные воздействия в отношении детей с эмоциональными и поведенческими нарушениями, но и учить детей творчески выражать свои чувства и развивать свои познавательные навыки. Анализируя тенденцию интеграции арт-терапии в образование президент Американской арт-терапевтической ассоциации Ш. МакНифф отмечает, что по мере становления арт-терапии в США попытки соединения педагогики с терапией стали встречать все большее сопротивление, прежде всего, со стороны дипломированных арттерапевтов, считающих, что это приведет к размыванию границ профессии: «Отношения между образованием и арт-терапией складываются пока таким образом, чтобы предупредить попытки педагогов выйти за пределы решения ими сугубо

образовательных задач [2]. Рост числа профессиональных арт-терапевтов в США и Европе, в том числе и тех, кто по своему первому образованию является педагогом, повышает вероятность успешной реализации арт-терапевтических программ в школах. Для обозначения частных форм (методов) терапии творчеством применяются так называемые семейственные понятия, эффективность этих форм подтверждается широким спектром работ российских ученых: – библио-терапия - лечебное воздействие чтением (В.М. Бехтерев, А.М. Миллер, В.В. Мурашевский, Ю.Б. Некрасова, Е.А. Рау); – вокало-терапия - лечение пением (В.С. Шушарджан); – драма-терапия, где в качестве лечебного фактора использует средства театрального искусства и ролевой игры (Е. Белякова, А.В. Гнездилов, Я. Морено и др.); – изо-терапия - рисуночная терапия (Г.В. Бурковский, М.Е. Бурно, А.И. Захаров, О.А. Карabanова, Р.Б. Хайкин и др.); – имаго-терапия лечебное воздействие через обра, театрализацию (Н.С. Говоров); – музыкотерапия - лечебное воздействие через восприятие музыки (Л.С. Брусиловский, И.М. Гринева, И.М. Догель, В.И. Петрушин и др.).

Формы организации арт- педагогических занятий: индивидуальная и групповая. Каждая из этих форм может быть представлена в 3-х видах: рецептивная - пассивная, активная - активное участие ребенка, интегративная - сочетание рецептивной и активной.

Арт-терапия имеет свои общие функции для использования в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья:

- катарсическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний);
- регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния);

- коммуникативно- рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки). Кратко охарактеризуем частные формы (методы) терапии творчеством, их еще называют направлениями арт-терапии:

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием; она дает возможность выходу внутренним конфликтам вовне; помогает понять собственные чувства и переживания; способствует повышению самооценки; помогает в развитии творческих способностей. Чаще всего изотерапия используется: для психологической коррекции детей и взрослых с невротическими, психосоматическими нарушениями; с трудностями в общении и социальной адаптации; при внутрисемейных конфликтах. Применение изотерапии в коррекционной работе с детьми позволяет получить положительные результаты: создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей; обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование социально приемлемыми формами, особенно у детей с агрессивными проявлениями. Также можно оказать влияние на осознание ребенком своих переживаний; на развитие произвольности и способности к саморегуляции; уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком. Изотерапия также используется при создании положительной мотивации, помогает преодолеть страхи детей перед трудностями, помогает создать ситуацию успеха, а также воспитывает чувство взаимопомощи, взаимовыручки, помогает детям развивать фантазию, используя различные цветовые гаммы, различные материалы для работы. Она имеет огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики пальцев рук.

Имаготерапия - занятия театрализованной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья дают положительную динамику в качественном развитии воображения, формировании его творческого компонента. Обеспечивают становление знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих компонентов личности. Создание выставок действует положительно на психологическое состояние детей и родителей, подчеркивает их социальную значимость в обществе.

Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний при помощи кукол. Куклотерапия решает следующие задачи: значительно расширяет спектр личностных ролей; дает возможность проработать тему собственной внешности и образа «Я»; способствует повышению самооценки, уверенности в себе. Куклотерапия помогает человеку актуализировать ресурсы; позволяет наделять куклу состояниями и возможностями, которых у него нет, но он хотел бы их иметь и развивать. Также, взаимодействуя с куклой, создавая ее, трансформируя, человек способен расстаться с некоторыми ограничивающими убеждениями, прошлыми образами себя, травмирующими состояниями. Куклотерапия широко используется для улучшения социальной адаптации, при коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также для работы с людьми, имеющими эмоциональную травму. Очень часто этот метод применяют в работе с детьми и подростками, так как он помогает корректировать протестное, оппозиционное, демонстративное, дезадаптивное поведение. Куклотерапию как часть имаготерапии можно легко использовать в работе учителя начальной школы. Работа с куклой помогает самостоятельно каждому ребенку корректировать свои движения различных групп мышц и делать поведение куклы максимально выразительным, что развивает артикуляционный, двигательный и другие основные аппараты человеческого организма, снимает комплекс неполноценности самой личности.

Музыкотерапия - это система психологической коррекции физического и психического здоровья человека с помощью музыкально-акустических воздействий. Музыка вызывает различные терапевтические эффекты. Ее можно использовать для влияния на самочувствие человека. Огромную роль играет, как активная, так и пассивная, индивидуальная и групповая музыкотерапия, которая своим влиянием на чувствительные зоны организма создает все условия для психических изменений организма, создаёт необходимую внешнюю и внутреннюю психологическую обстановку у ребенка. Музыка может использоваться для отдыха и релаксации и даже для концентрации внимания и активизации мыслительных процессов на уроках гуманитарных предметов и на уроках предметов естественно-научного цикла. Все знают о большом влиянии музыки на человека, поэтому важно использование музыкотерапии - музыкальных фрагментов для концентрации внимания и для релаксации. Каждый учитель может найти такую музыку в Интернете: например, на видеохостинге YouTube можно найти «Сборник классической музыки для концентрации на учебе» [3] и музыку для релаксации. Сеанс проводится как в положении сидя, так и лежа. Важен психологический контакт перед проведением сеанса. Ребенку разъясняют цели, задачи, возможности занятия. Иногда используется живое исполнение музыки. Кроме того, можно использовать видеотерапию, арт-терапевтический перформанс - минутки двигательной активности на уроке. Возможно применение ароматерапии на уроке - специальных натуральных ароматов (аромомасел) для концентрации внимания учащихся на учебных задачах.

Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психического состояния; она направлена на формирование разных сторон личности читателя. Книги - мощные инструменты, которыми можно воздействовать на мышление детей, их характер, формировать их поведение, помочь в решении проблем.

Сказкотерапия - это способ передачи индивидууму (чаще ребенку) необходимых моральных норм и правил, древнейший способ социализации и передачи опыта. Эта информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. В процессе слушания, придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Слушая и воспринимая сказки человек, встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. У малышей этот процесс особенно ярок, многие дети просят читать им одну и ту же сказку по много раз. Работа со сказкой направлена непосредственно на помощь клиенту. Психотерапевт создает условия, в которых клиент,

работая со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих жизненных трудностей и проблем.

Игротерапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. Зачастую её относят к арт-терапевтическим направлениям, она имеет самостоятельное значение. Использование игр и игрушек дает возможность человеку рассмотреть, потрогать, послушать, ощутить и вспомнить то, что беспокоило многие годы и послужило причиной проблем. Метод игротерапии может быть использован как в групповой, так и в индивидуальной работе. Он предусматривает возможность работы: с синдромом посттравматического стресса, с ранними детскими травмами. Игровая терапия помогает решать не только личностные, но и как следствие этого профессиональные трудности.

Кинезотерапия - творчество и исцеление через ритмические движения, которые формируют двигательный самоконтроль и произвольность внимания. При этом также совершенствуется координация движений, развивает воображение.

Воспитание природой (флоротерапия, ипотерапия, акватерапия и др.) имеет большое значение для коррекционного воздействия на детей нашей категории. Ведь сама по себе природа - это кладовая мира красок, звуков, положительных ощущений, эмоций и многого другого положительного воздействия на человека. Надо только направить его в нужное "русло". Песочная терапия - это возможность общения с миром и самим собой через песок; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. В основе песочной терапии лежит создание свободного и защищенного пространства, в котором клиент - ребенок или взрослый может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые образы. Картина на песке может быть понята как трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния; неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и делается зримым.

Метод «песочной терапии» был предложен К.Г. Юнгом, основателем аналитической терапии. Занятия с песком - одна из форм естественной активности ребенка. Поэтому песочница используется в коррекционных, развивающих и обучающих занятиях. Детское, подростковое и взрослое творчество в песочнице, стиль взаимодействия в процессе создания песочной картины - это проекция внутреннего мира. Анализируя песочные картины, можно диагностировать следующие феномены: наличие внутренних конфликтов; направленность агрессии; конфликт с окружающими; потенциальные, ресурсные возможности; способы преодоления трудностей. Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в постановке сказок, мифов, историй в песочнице. Можно просто поработать с поверхностью песка без использования игровых фигурок, выполняя различные (специальные и спонтанные) упражнения. Тактильная форма ощущений является у человека наиболее древней. Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с многочисленными операциями. Эти незатейливые, на первый взгляд, занятия на самом деле обладают огромным значением для развития психики ребенка. Во-первых, наряду с развитием тактильнокинестетической чувствительности и мелкой моторики мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения (понимать, оценивать их), что способствует развитию речи (грамотной, красивой), произвольного внимания и памяти. Во-вторых, ребенок получает хороший опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации и индивидуальной самореализации. Песочная терапия предполагает глубинную работу с человеческими чувствами, дает возможность проанализировать многие стратегии поведения, открывает доступ к зажатым состояниям, актуализирует творчество и исследовательский интерес. От других форм арт-терапии этот процесс отличается простотой манипуляций, возможностью изобретения новых форм, кратковременностью существования создаваемых образов. Возможность разрушения песочной композиции, её реконструкция, а также многократное создание новых сюжетов, придает работе определенный вид ритуала. Используются фигурки

реальные и мифологические, созданные человеком и природой, привлекательные и ужасные. Использование натуральных материалов позволяют ощутить связь с природой, а рукотворные миниатюры - принять то, что уже существует.

Глиноterapia и тестопластика - направления арт-терапии, которые предполагают использование теста, глины, пластилина и подобных материалов. Эти направления имеют особый потенциал для развития эмоционального интеллекта, формирования новых чувств и отпускания старых, осознания эмоциональных состояний, имеющих минимальный и максимальный ресурсный потенциал [4, С. 156]. Работа с глиной позволяет мягко отреагировать, переработать и осознать травматичный опыт. Особенно важна для тех детей, которым трудно «выговориться», кому трудно рассказать о своих чувствах и переживаниях, в ситуациях неопределенности - ведь «вылепливание» снижает или убирает сопротивление и дает возможность «увидеть» решение. Благодаря лепке даже здоровый человек может научиться управлять собой.

Глиноterapia не имеет противопоказаний и возрастных ограничений; дает человеку возможность почувствовать себя творцом, это одно из лучших средств при работе с эмоциями (страх, агрессия, обида).

Тестопластика - лепка декоративных изделий из соленого теста, состоящего из натуральных компонентов. Тесто подходящий и безопасный материал для детей, его пластичность позволяет вносить многочисленные изменения в работу и, соответственно, как бы поправлять эмоциональное самочувствие.

Мандалотерапия или метод Мандалы в прямом переводе обозначает рисование в круге. Это направление арт-терапии пришло из народных традиций и верований и связано с использованием для рисования целительной формы круга. Рисование мандал дает человеку возможность познакомиться со своими сложными сторонами, понять причины возникших состояний, обозначить возможные варианты решения проблемы и выстроить ресурсное состояние [5, с.79].

Фототерапия - набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации личности. Техники фототерапии: фотографии, созданные самим человеком; фотографии клиента, сделанные другими людьми, где клиент специально позирует, или снимки, сделанные спонтанно; автопортреты - любые фотографии самого себя; семейные альбомы. Фототерапия может предполагать, как работу с готовыми фотографиями, так и создание оригинальных авторских снимков. Основным содержанием фототерапии является создание и/или восприятие клиентом фотографических образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой деятельности (рисование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в пространство, изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними, и т. д.). Метод фототерапии - метод использования продуктов фото-творчества, которые дают много информации, как для психолога, так и для самого ребенка - невербальной, яркой, понятной, объективной [6, с.79]. Процесс фотосъемки очень интересен для подростков, увлекает, побуждает к поиску новых идей и возможностей. Современная цифровая съемка и доступность фотоаппаратов, компьютерных программ для работы с фотоматериалом позволяет широко использовать данный метод. Особенно интересно и эффективно применение метода в индивидуальной и групповой работе с подростками.

Маскотерапия - известный метод психологической работы, основанный на переводе глубинных комплексов и проблем человека в неживую материю маски. Лицо - это проекция нашего психологического состояния и настроения, нашего тела, а также нашего прошлого и настоящего. Избавление от привычных, стереотипных ролей с помощью маскотерапии создает возможность освободиться от ненужного и изменить свою жизнь.

Гримотерапия - одно из направлений арт-терапии, которое является прекрасным способом организации внутреннего диалога между сознательным и бессознательным человека. Как актёр или актриса могут стать заложниками придуманного себе образа,

которому должны соответствовать всегда и везде: иначе их не воспримет публика, - так и обычные люди могут стать заложниками своих «образов», масок. Но мы настоящие не всегда таковы, какими нас воспринимают окружающие [6, с.67]. Работа с гримом используется довольно широко - например, при неврозах, депрессиях, тревожных состояниях, фобиях, панических атаках. А также как весьма увлекательная техника раскрепощения или, скажем, освоения невербальных способов общения. Можно перечислять множество методов арт-терапии. Однако на этом сделаем вывод.

Подводя итоги, отметим, что в арт-терапии задействованы зрительные, слуховые, тактильные анализаторы, что в свою очередь благоприятно сказывается на физическом и психическом самочувствии человека. Арт-терапия оказывает тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее, стимулирующее, расслабляющее воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека. В арт-терапии используется комплекс коррекционных упражнений, которые затрагивают общее физическое развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) развитие, что в целом позитивно сказывается на социальном развитии. Арт-терапия развивает мелкую моторику, творчество и воображение, создает эмоционально-положительный настрой у детей и взрослых. Нетрадиционные формы работы доставляют детям множество положительных эмоций, что помогает преодолевать робость, страх. Ценностью арттерапии выступает не результат (творческий продукт), а сама личность участника, что является особенно важным при работе с людьми с ООП.

Список использованной литературы

1. Беккер-Глош В., Бюлов Э. Арт-терапия в Аликсеанеровской психиатрической больнице Мюнстера // Исцеляющее искусство. - 1999. - № 1.

2. Lowenfeld, V. 1952. Creative and Mental Growth, 2nd edition. New York: Macmillan//Viktor Lowenfeld (1903-1960) - Early Career and Influences, Lowenfeld's American Career, Influence on Art Education - Creative, Growth, University, and Students - StateUniversity.com <http://education.stateuniversity.com/pages/2195/Lowenfeld-Viktor1903-1960.html#ixzz3p8OyRzTQ>

3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб.: Речь, 2003. - 256 с. Серия - психологический практикум.

4. Тихонович Л.А. Опыт исследования практики АРТ-терапии в XX в. Игровой контекст современного искусства. Диссертация на соиск. уч. степ. канд. философ. наук, М., 2005 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.

Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/opyt-issledovaniya-praktiki-art-terapii-v-xx-v-igrovoikontekst-sovremennogo-iskusstva#ixzz3ow51VTKw>

5. Арттерапия // Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - СПб.: Питер, 2002. - С.52 - 58.

6. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий: [коллажи, маски, куклы] / В. Л. Кокоренко. - СПб. : Речь, 2005. - 99 с.