

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств
Предгорного муниципального округа

Методический доклад
«Использование арт-терапии на уроках
изобразительного искусства в ДШИ»

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Кулецкой Т.А.

Март 2025г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ___ от _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО «Детская школа искусств»

Предгорного округа

_____ Епишина О.С.

«__» _____ 20__ г.

Тема: «Использование арт-терапии на уроках изобразительного искусства в ДШИ»

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.»
В.А. Сухомлинский

Содержание.

- 1. Введение**
- 2. Теоретические основы арт-терапии**
- 3. Историческая справка**
- 4. Основные направления арт-терапии**
- 5. Примеры арт-терапии на уроках изобразительного искусства**
- 6. Роль учителя в арт-терапии**
- 7. Влияние арт-терапии на развитие учащихся**
- 8. Преимущества арт-терапии**
- 9. Заключение**
- 10. Список использованных источников**

Цели:

1. Получить новые знания о методе арт-терапии (арт-терапия) и его положительном влиянии на эмоциональную сферу детей.
2. Представить теоретические основы арт-терапии и её значение в
3. Объяснить, как арт-терапия поддерживает эмоциональное
4. Предоставить практические рекомендации по включению арт-терапевтических методов в уроки изобразительного искусства.
5. Обсудить, как арт-терапия помогает в решении проблем.
6. Снизить эмоциональную тревожность.
7. Повысить самооценку.
8. Развить коммуникативные навыки.
9. Способствовать развитию самосознания.
10. Улучшить детско-родительские отношения.
11. Способствовать закреплению положительных поведенческих реакций.

Задачи:

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
- развивать у ребенка осознания себя и существование в своем мире.

- совершенствовать технику рисования гуашью, акварелью, восковыми мелками. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления.
- обогащение индивидуального художественно - эстетического опыта. организовывать вместе с детьми выставки детских работ.

1. Введение.

Урок изобразительного искусства настолько многогранен, что позволяет решать не только проблему духовного, но и психофизического здоровья школьников. Ведь рисование не просто способствует развитию учащегося и связывает между собой важнейшие функции: зрение, двигательную координацию, речь и мышление, но и определяет духовное становление и психологическое развитие личности.

Возникает проблема объединения учебного процесса, и возможности лечения и обучения искусством.

Известно,

что занятия музыкой, живописью, танцами помогают снимать у человека эмоциональное напряжение, уменьшают тревожность, агрессию. Такое направление получило название арт-терапия - лечение с помощью искусства.

Наиболее распространенным видом арт-терапии является рисование. Возможность выражать свои переживания в виде рисунка представляется одним из важнейших преимуществ арт-терапевтического метода.

Арт- терапия :

методика относится к самым древним и естественным формам коррекции эмоциональных состояний.

Она помогает расслабиться и снять напряжение, улучшить эмоциональную жизнь, помогает развить в человеке креативность мышления и целостность его личности, а также через творчество позволяет обнаружить личностные смыслы.

2. Теоретические основы арт-терапии.

Арт-терапия — это форма психотерапии, использующая искусство как средство выражения эмоций, чувств и переживаний. В образовательной среде мощным инструментом эмоционального благополучия учащихся, повышения их самооценки и развития социальных навыков. Включение арт-терапевтических практик в уроки изобразительного искусства предоставляет уникальную возможность объединить академическое обучение с личностным ростом и развитием.

Арт-терапия основана на убеждении, что выражение через искусство помогает человеку осознать и переработать свои эмоции и переживания. Этот метод исходит из предположения, что творческий процесс сам по себе

обладает терапевтическим эффектом, позволяя человеку выразить то, что трудно передать словами. Арт-терапия использует широкий спектр материалов и техник, включая рисование, лепку, фотографию, коллаж и т.д. Ключевая идея арт-терапии заключается в том, что искусство является универсальным языком, который помогает людям выразить их внутренний мир. Арт-терапия признает, что эмоции и переживания могут быть представлены визуально, через создание рисунков, скульптур, фотографий и других видов искусства. Это даёт возможность людям увидеть и изучить свои чувства, мысли и ощущения, которые скрыты глубоко внутри.

Основные правила при использовании арт-терапии:

- 1) неприемлемы команды, указания, требования, безоценочное рисование, критика;
- 2) ребенок вправе выбрать подходящие для него виды и содержание работы, свой темп работы;
- 3) ученик может отказаться от выполнения некоторых заданий, например, рассказ о своих чувствах и переживаниях, коллективного обсуждения (способы включения детей в работу во многом зависят от педагогического такта и мастерства учителя).

3. Историческая справка.

Арт-терапия (изо-терапия) развивалась психологической помощи начиная с конца XIX века. Основателями арт-терапии считаются Карл Густавсон, Маргарина Клинтон, Эдвард Калленбахт и др. Они первыми начали использовать искусство как средство для диагностики и лечения психических расстройств.

Изо-терапия с помощью рисунков (собственно, арт-терапия изначально) возникла на пересечении трех наук - психологии, психиатрии и искусствоведения. Сам термин арт-терапии был введен в употребление художником Адрианом Хиллом в 1938 году. Позже, в середине XX века, арт-терапия стала применяться в образовательных учреждениях для коррекции поведения и улучшения успеваемости учащихся.

4. Основные направления арт-терапии.

Существует два основных варианта использования арт-терапевтической работы на уроках изобразительного искусства – индивидуальная и групповая.

Групповая арт-терапия:

- ..позволяет развивать ценные социальные навыки;
- ..связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие проблемы;

.. дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих;

..позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими;

..развивает навыки принятия решений.

В процессе можно использовать музыкальное сопровождение.

Существует несколько направлений арт-терапии, каждое из которых фокусируется на определенной проблеме или задаче:

1. Рисунок и графика:

- Рисование и графический дизайн используются для изучения и анализа внутренних состояний и процессов.

- Внимание уделяется процессу создания рисунка, его структуре, цвету и форме.

- Учащийся может использовать карандаш, краски, уголь, мел и другие материалы для выражения своих мыслей и чувств.

2. Скульптурная терапия:

- Лепка глины, керамики, дерева и других материалов помогает выразить эмоции через трёхмерные объекты.

- Работа с объёмными формами способствует исследованию и выражению подсознательного содержания и скрытого смысла.

- Процесс создания скульптуры сопровождается внутренней работой по переосмыслению и переработке негативных ощущений.

3. Фотографическая терапия:

- Создание фотографий и видеоматериалов помогает выявлять и перерабатывать травматичные воспоминания и болезненные переживания.

- Фотография помогает взглянуть на себя и свои действия с новой точки зрения, что способствует самопознанию и принятию себя.

- Участие в фотопроектах и выставках способствует развитию навыков коммуникации и саморефлексии.

4. Текстильная терапия:

- Шитье, вязание, плетение нитей и вышивании узоров помогает восстановить связь с телом и эмоциями.

- Текстильные работы помогают учащемуся почувствовать своё тело и окружающую среду, что ведёт к восстановлению целостности личности.

- Работая с тканевыми материалами, учащиеся могут выразить и трансформировать свои чувства и переживания.

5. Цифровая терапия:

- Использование цифровых технологий, таких как компьютерная графика, анимация и моделирование, помогает учащемуся работать с большими объемами информации и сложной информацией.

- Цифровые технологии предоставляют широкие возможности для самовыражения и самопознания.

- Работы в цифровой терапии способствуют развитию аналитического мышления и критического осознания.

5. Примеры арт-терапии на уроках изобразительного Искусства.

-Примером арт-терапии на уроках изобразительного искусства может служить проект, в рамках которого учащиеся создают серию автопортретов, раскрывающих различные аспекты их личности. Такие портреты могут включать в себя фотографии, рисунки, коллажи и текстильные работы. Эти работы помогают учащимся лучше понять и принять себя, а также наладить контакт с внутренним миром.

-Другой пример — это создание инсталляций, которые отображают события из прошлого, мечты или страхи. Учащиеся могут использовать фотографии, рисунки, тексты и предметы, чтобы воссоздавать определенные моменты своей жизни. Это помогает учащимся преодолеть барьеры страха и неуверенности, связанные с прошлым опытом.

-Еще один пример — это проект по созданию масок, символизирующих разные эмоции и чувства. Учащиеся разрабатывают концепцию маски, определяют, какие эмоции она символизирует, и воплощают эту идею в материале. Маска может быть выполнена из кожи, шерсти, бумаги или пластика. Этот проект помогает учащимся осознать и выразить свои эмоции через материальное воплощение.

Темы, связанные с освоением материалов:

- «Нарисованная сказка»

- «Рисование в «воздухе». Педагог рисует в воздухе какую-либо фигуру, изображающую простой предмет. Затем просит ребенка повторить изображение сначала в воздухе, а потом на бумаге.

«Озорные рисунки». Упражнение выполняется в парах. Один из участников задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя ронять. Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит смена ролей.

Также на занятиях можно использовать нетрадиционные техники рисования, вот одни из них:

1). Рисование с помощью мятой бумаги. Кусочки мятой бумаги окрашиваются и прижимаются к бумаге, где планируется появиться картина.

2). «Набрызг». Набрав краску на кисточку и ударив ею о картон над бумагой, ребёнок получит целый фейерверк брызг из краски, которые лягут на бумагу.

3). Клясография. Через пластиковую трубочку можно выдувать разноцветные кляксы. А можно их ставить обычной пластиковой ложечкой. Применив фантазию, кляксы можно превратить в забавных персонажей или элементы пейзажа.

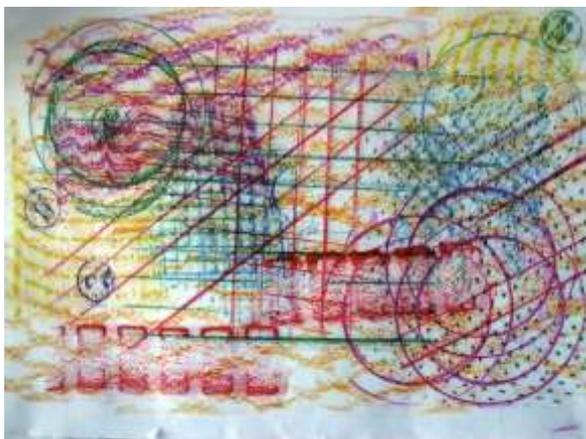
4). **Монотипия** – это одна из распространённых видов художественного искусства. Другое название этой техники – акватипия. Выполненные в ней работы смотрятся изящно, имеют плавные переходы цвета и разнообразие форм. Необычность техники заключается в том, что для её выполнения нужно изобразить свои фантазии на гладкой бумаге, а затем отпечатать рисунок на втором листе. Если положить краски на лист, изображая лес и сложить лист пополам, то получится отпечаток леса на другой половине листа, дополнить картину стволами деревьев и получится пейзаж, отражение леса в воде. Как правило на уроках изобразительного искусства используются краски – гуашь. Также это могут быть бабочки и т.д где необходима симметрия.

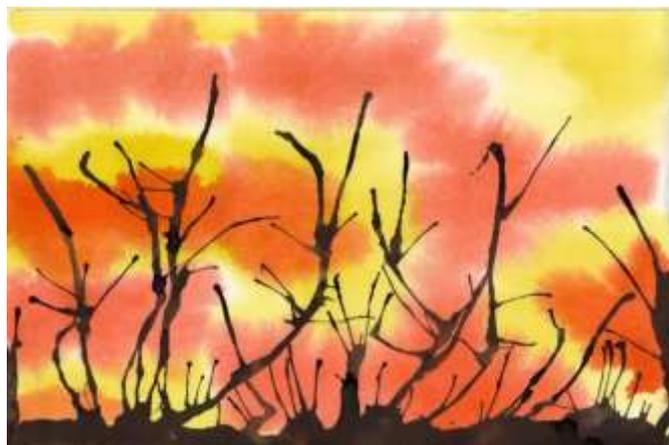
5). Граттаж – эта техника схожа с привычной нам гравюрой. Французское слово граттаж - означает процарапывать. Она выполняется путём процарапывания верхнего слоя покрытия. Его можно сделать густой гуашью. Плотный лист бумаги необходимо натереть свечой или восковыми мелками и покрыть несколькими слоями краски. После высыхания можно приступить к работе, процарапывая рисунок зубочисткой или заостренным предметом.

6). Фроттаж – очень интересная и довольно лёгкая техника. Для её выполнения понадобится плоский рельефный предмет, например, монета. Подложить её под лист бумаги и пройти сверху карандашом. В результате получается перенесённый с предмета узор. Помимо монеток в технике используются листочки с прожилками, узорчатые изделия и многое другое. Просто дайте волю своей фантазии!

7). Свободное дуновение – довольно известная техника нетрадиционного рисования. Чтобы нарисовать рисунок в данной технике, нужно заполнить лист жидкой краской, и с помощью трубочки подуть на картину в разных направлениях. В качестве трубочки можно использовать палочку для сока или корпус от ручки.

8). «Тычкование». Для этого метода нужно взять подходящий предмет, например ватную палочку. Ватная палочка опускается в краску, и делаются точки по бумаге. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы был выбран предмет для тычка. Если тычок делать, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится интересной неоднородной фактуры.

Мел лучше использовать нервному человеку, потому что акварель, которая растекается, может спровоцировать тревогу. Мел более легко контролировать, и человек переносит это ощущение на жизнь. Акварель лучше использовать человеку с комплексами, так как это поможет ему почувствовать себя раскованным.

6. Роль учителя в арт-терапии.

Учитель играет ключевую роль в проведении арт-терапии на уроках. Он должен быть внимательным наблюдателем, чутким слушателем и активным участником процесса. Учитель помогает учащемуся увидеть и

выразить свои чувства через искусство, а также помогает учащемуся интерпретировать и анализировать созданные работы. Учитель должен быть готов предложить дополнительную поддержку и руководство, если у учащихся возникают трудности с выполнением проектов.

Организуя занятия по изо-терапии, педагог реализует следующие функции:

- эмпатическое принятие ребёнка;
- создание психологической атмосферы и психологической безопасности;
- эмоциональная поддержка ребенка;

Изо-терапия позволяет педагогу объединить индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. Как правило, изо-терапия сочетается с музыкотерапией и обязательно присутствует в программе по игровой коррекции и обогащая развивающие возможности игры. На занятиях по изо-терапии педагог непосредственно осуществляет лечебное воздействие на психику, коррекцию посредством изобразительной деятельности. Рисуночная терапия выполняет определенную психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами, и рассматривается как проекция личности ребенка, как символическое выражение его отношения к миру. Изобразительно-игровое пространство, материал, образ в рисунке является для проблемных детей средством психологической защиты, которое помогает в трудных обстоятельствах.

Цель арт-терапии не научить ребенка рисовать, а помочь посредством рисования справиться с проблемами, вызывающими у него запертые эмоции, дать выход творческой энергии. Учитель вооружает ребенка одним из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального напряжения. Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у учащихся положительные эмоции, помогает преодолеть адаптацию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.

7. Влияние арт-терапии на развитие учащихся.

-Изо-терапия помогает в чем:

- выход внутренним конфликтам;
- помогает понять свои переживания;
- способствует повышению самооценки;
- развивает творческие способности.

-Изо-терапия используется:

для психологической коррекции с невротическими, психосоматическими нарушениями у детей и подростков;

с трудностями в общении и социальной адаптации;
при внутрисемейных конфликтах.

Арт-терапия влияет на развитие учащихся несколькими аспектами:

1. Эмоциональное развитие:

- Учащиеся начинают лучше понимать и принимать свои эмоции, что способствует улучшению их эмоционального состояния.
- Арт-терапия помогает учащимся справляться с тревогой, агрессией и разочарованием, что ведет к улучшению дисциплины и концентрации.

2. Социальное развитие:

- Учащиеся учатся выражать свои чувства и мысли через искусство, что способствует развитию навыков общения и взаимодействия.
- Ученики учатся работать в команде, что улучшает их способность сотрудничать и делиться результатами.

3. Когнитивное развитие:

- Арт-терапия способствует развитию аналитического мышления и критического осознания, что помогает учащимся лучше понимать и анализировать информацию.

- Учащиеся развивают навыки анализа и синтеза информации, что полезно для успешной учебы и карьеры.

8. Преимущества арт-терапии.

1) Гибкость и доступность:

- Арт-терапия доступна для широкого круга учащихся, независимо от возраста, способностей и уровня подготовки.
- Материалами для арт-терапии могут стать любые доступные ресурсы, такие как краски, карандаши, глина, ткань и т.д.

2) Универсальность:

- Арт-терапия охватывает широкий спектр тем и вопросов, включая исследование личных качеств, взаимоотношений, семейных ситуаций и т.д.
- Темы могут варьироваться от абстрактных концептов до конкретных ситуаций из реальной жизни.

3) Эффективность:

- Арт-терапия доказала свою эффективность в лечении и поддержке учащихся с различными проблемами, посттравматический стресс, потеря близких и т.д.
- Исследования показывают, что арт-терапия может значительно улучшить эмоциональное состояние и успеваемость учащихся.

4) Инновационность:

- Современные методы арт-терапии включают использование цифровых технологий, анимации, видео и других современных средств массовой коммуникации.

- Эти методы помогают расширить диапазон возможностей арт-терапии и охватить большее число учащихся.

Проблемы и вызовы:

Несмотря на все преимущества, арт-терапия сталкивается с некоторыми проблемами и вызовами:

1) Трудности с интерпретацией:

- Иногда бывает сложно отличить реальную проблему от ложной, что может приводить к неправильной диагностике и лечению.
- Учителя и специалисты по арт-терапии должны внимательно следить за реакциями учащихся и оценивать их работы.

2) Ограничения в материалах и средствах:

- Доступ к качественным материалам и инструментам может быть ограничен, что снижает эффективность арт-терапии.
- Необходимо продумать стратегию закупки необходимых материалов и оборудования, чтобы обеспечить высокое качество работ.

3) Вопросы этики:

- Некоторые аспекты арт-терапии могут вызывать этические вопросы, касающиеся конфиденциальности и приватности.
- Нужно учитывать права и обязанности учащихся, а также обеспечивать безопасность и комфорт учащихся.

4) Риск переноса и зависимости:

- Есть опасность, что учащиеся начнут зависеть от определенных техник и стилей, что может привести к формированию стереотипов и ограничений.
- Важно, чтобы учащиеся сохраняли открытость и готовность к экспериментированию, что способствует развитию творческого мышления.

Интеграция арт-терапии в уроки изобразительного искусства помогает учащимся справиться с тревогой, стрессом и другими негативными эмоциями. Творческие процессы способствуют расслаблению и освобождению от напряжения, а также дают возможность выразить свои чувства безопасным и продуктивным способом.

Практические рекомендации:

- 1) **Выбор тем и материалов:** Интегрируй темы, которые имеют личный смысл для учащихся, и предоставляй разнообразие материалов для творчества.
- 2) **Совместные проекты:** Включай групповые занятия, чтобы стимулировать социальное взаимодействие и сотрудничество.
- 3) **Отзывчивость и поддержка:** Будь открытым и отзывчивым, поощряй самовыражение и помогай учащимся обрабатывать свои эмоции.

9. Заключение.

Арт-терапевтические занятия на уроках изобразительного искусства можно рассматривать как одну из инновационных форм работы с детьми.

Арт-терапия рисованием основывается на идее, что когда ребенок не задумывается о художественной ценности своих действий в творчестве, в созданных им образах отражается его “Я”.

Арт-терапия — это ценный ресурс для учителей и специалистов по изобразительному искусству. Она помогает учащимся справляться с эмоциональными проблемами, улучшает социальную адаптацию и регулирует поведение. Интеграция арт-терапии в образовательные программы обогащает учебный процесс, превращая его в источник личного роста и самопознания. Арт-терапия на уроках изобразительного искусства является мощным инструментом для улучшения эмоционального благополучия учащихся, повышения самооценки и развития социальных навыков. Этот метод способствует развитию творческого самовыражения и навыков саморегуляции, что, в свою очередь, улучшает успеваемость и поведение учащихся. Арт-терапия помогает учащимся справляться с проблемами социализации и саморегуляции, облегчая их интеграцию в общество и учебу.

10. Список использованных источников.

1. Мюнстера// Исцеляющее искусство. 1999 № 1
2. Буко М.Е. Терапия творческим самовыражением. М., 1989
3. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. М., 2001
4. Копытин А.И. Основы арт-терапии. СПб., 1999
5. Лебедева Л.Д. Педагогические аспекты арт-терапии// Дидактика 2000 № 1
6. Практикум по арт-терапии/ Под ред. А.И.Копытина. СПб., 2000
7. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965
8. Зеньковский В.В. «Психология детства» – М., 2000
9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. "Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии". СПб.:Златоуст, 2005
10. Киселева М.В. "Арт-терапия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008
11. Копытин А.И. Теория и практика арттерапии. СПб., 2002 экспрессивных искусств. – AlienArtStudio, 1997 www.ipk.alien.ru/copyright.html.
12. Лебедева Л.Д. Теоретические основы арт-терапии подростка. – www.ipk.alien.ru/copyright.html.