

МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Работа представлена кафедрой рисунка.

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Л. Б. Михаленко

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением особенностей применения методов арт-терапии в общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства в качестве профилактического, развивающего, диагностического и реабилитационного методов. Автор выявляет и анализирует целесообразность инновационных введений в учебный процесс, останавливая свое внимание на таком виде изобразительной деятельности, как иллюстративно-тематическое рисование.

The article dwells upon issues related to the study of peculiarities of art-therapy methods application at Art lessons in secondary school as a preventive, developing, diagnostic and rehabilitation techniques. Expediency of innovations in educational process are analyzed with specific attention paid to such kind of fine arts as thematic drawing.

В условиях современной жизни многие процессы, происходящие в социокультурном пространстве, как положительные, так и отрицательные, переносятся, если рассуждать об образовании, на подрастающее поколение, в частности на семью, школу. Состоянию неуравновешенности, неопределенности, неустойчивости, незащищенности в одинаковой мере подвержены и учителя, и ученики. Число детей с отклонениями в поведении, эмоционально неустойчивых, неуравновешенных, тревожных, агрессивных растет. Актуальной и насущной для школьных учителей остается проблема, как поступать с детьми, развитие, поведе-

ние которых вышло из общепринятых норм. Исключением являются особо одаренные дети, которые кардинальным образом выделяются в коллективе. Тем не менее и к тем и к другим учащимся необходимо применять особый подход, а педагогический процесс рассматривать в рамках лично-ориентированной педагогики с возможностью введения инновационных технологий и методик.

Таким образом, использование, например, арт-терапевтических методов при обучении изобразительному искусству в общеобразовательной школе может являться своевременным и результативным нововведением.

Однако до настоящего времени проблема использования методов арт-терапии при обучении изобразительному искусству в 5–8-х классах является недостаточно изученной областью художественной педагогики.

Термин «арт-терапия» переводится с английского языка как лечение, основанное на художественном, изобразительном творчестве. Считается, что термин «арт-терапия» (Art- therapy) впервые был предложен Адрианом Хиллом (1938). Являясь по профессии художником, он связывал исцеляющие возможности изобразительной деятельности с эффектом отвлечения и освобождения пациента от «болезненных переживаний».

В настоящее время можно говорить о том, что арт-терапия обладает достаточно солидной теоретической базой, для которой свойственен мультидисциплинарный подход и тенденции к интеграции различных теоретических влияний.

В конце XX в. арт-терапия стала развиваться и применяться в нашей стране не только как разновидность психиатрии, но и как самостоятельное направление. На настоящий момент арт-терапия отражает процессы обособления нескольких самостоятельных направлений: медицинского, психологического, социального, педагогического.

Один из ведущих специалистов в области арт-терапии педагогического направления в нашей стране Л. Д. Лебедева исследует возможности арт-терапии в образовании. Доктор педагогических наук, автор многих книг и публикаций, она всесторонне изучает и освещает эту проблему. В ее трудах изложены теоретические основы арт-терапии, содержатся диагностические проективные методики, разработана система тематических занятий и упражнений, в том числе и в начальной школе.

По мнению Л. Д. Лебедевой: «Словосочетание арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как

забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности»¹.

Наряду с такими видами изобразительной деятельности, как рисование с натуры, декоративное рисование, беседы об изобразительном искусстве, немаловажную роль занимает на уроках тематическое иллюстративное рисование. Во время работы над сюжетом иллюстраций к литературным произведениям: сказкам, стихотворениям, пословицам, загадкам и т. п. учащиеся часто создают художественный образ через аллегорическое осмысление содержания своего рисунка.

По мнению Л. Д. Лебедевой, обращение к эмоциональной сфере человека посредством аллегорий и метафор актуализирует присущие личности эмоциональный и поведенческий паттерны².

В подростковом возрасте для детей чаще всего авторитетом становится сверстник или «крутые» сверстники, поэтому ориентация учащихся не на мнение педагога и родителей, а на оценку одноклассников часто является препятствием к объективной самооценке в процессе изобразительной деятельности. В задачу педагога входит не дать потерять интерес к предмету, быть для них авторитетом, заинтересовать их, создать условия для самореализации, осуществления их творческих замыслов. Тем самым реализовать основополагающий принцип арт-терапии – создание так называемого безопасного пространства.

В процессе тематически-иллюстративного рисования решаются образовательные, воспитательные, развивающие, реабилитационные, диагностические задачи. При этом установка на творческую задачу создания иллюстрации может позволить педагогу при необходимости оказать учащемуся помощь в решении его внутренней проблемы. При иллюстрировании литературных произведений учитель не должен оглашать возможную

проблему в коллективе учащихся, а в завуалированной форме предоставлять ребенку условия для преодоления фактора стеснения, а иногда и страха «раскрыться», показать свое собственное «Я», свою проблему.

Арт-терапевт может, занимаясь индивидуально с пациентом, попросить нарисовать, например, его страхи, его линию жизни и т. п. В общеобразовательной школе на уроках ИЗО некоторые темы заданий могут вызвать у учащихся различные реакции: агрессии, фрустрации, тревожности и т. п. Так, например, итогом задания по иллюстрации может оказаться рисунок, на котором на зрителя смотрит оскалившийся колобок с оружием в руках, у которого за спиной располагается глухой забор. Анализируя результаты работы, педагог делает вывод о том, что у ученика имеется личная проблема. Разрешить ее не просто. Но надо внутренне поблагодарить ученика за честность и желание работать над проблемой дальше, а не просто отрицательно отреагировать, поставив плохую оценку. Учитель, знакомый с методами арт-терапии, может распознать, что некая агрессия в рисунке или проблемное сюжетное отображение обращено не к учителю лично, а проявляется подсознательно и является призывом к помощи в разрешении его внутренней проблемы.

Особенно ярко эта тенденция проявляется при выполнении задания по иллюстрированию русских народных пословиц, например, таких, как «У кошки котят – те же ребята», «Курица по зернышку клюет, да сыта живет», «Пчела мала, а и та работает», «Еж под елками, как клубок с иголками», «Трусливому зайке – и пенек волк», «Рыба в реке – не в руке» и др., с возможным последующим изготовлением макета книги «Про зверей для детей», предназначенной для детей дошкольного возраста.

Большинство учеников делают свой выбор пословицы согласно своим внут-

ренним потребностям, возникшим чувствам, эмоциям. При этом наблюдается соответствие темперамента и характера автора смыслу пословицы, изображаемому образу: благополучная семья кошек, трудолюбивые пчелы и т. п. Однако были рисунки, которые говорили сами за себя: «Здесь есть какая-то проблема, которую нужно разрешить!»

Это полностью отвечает мысли К. Юнга о терапевтическом свойстве художественного творчества посредством взаимодействия с так называемыми архитипическими образами. Пословицы и поговорки – это мудрые, меткие, образные изречения, которые являются материалом выражения коллективного бессознательного.

Например, Стас А. изобразил семью кошек: испуганный маленький беленький котенок залез на дерево, кошку-матушку бьет электротоком, еще один котенок испражняется под деревом. Во время индивидуальной беседы с ним была затронута тема материнства, проблемного восприятия ребенком себя и взрослых. Эмоциональные переживания, связанные с этим, как раз и были выражены в этой работе. После нескольких пробных вариантов, поиска решения Стас решил изобразить «идеальную картину» жизни кошачьей семьи. Изменение личностной позиции способствовало в данном случае и изменению качества детского рисунка.

Маша Б., выбрав из всех пословиц «Еж под елками, как клубок с иголками», нарисовала непроходимый лес, в центре находилась высокая старая ель, под ней то и можно было с трудом разглядеть уткнувшегося в ствол, спрятавшегося, ошестившегося ежонка. Цвета на рисунке были преимущественно темные. Параллельно с учащимися мною разрабатывался проект такой же книги. Я показала Маше свою иллюстрацию на ту же тему. На моем рисунке веселый ежик нашел грибок, за ним изображены были две небольшие елочки. Мы сравнили наши работы. Маша отметила, что по сравне-

нию с моим рисунком в ее работе цвета мрачные, а потом сказала, что ежику на ее рисунке лучше, удобнее. На мой вопрос, а как же воспримут маленькие зрители твой рисунок, не покажется ли им твой ежик маленьким и испуганным, она обещала подумать. Необходимо отметить, что Маша проявляла неуверенность и робость в общении со сверстниками, некоторые дети обижали и дразнили ее. На следующем уроке Маша начала рисунок заново. Ежик у нее получился на этот раз веселый и оптимистичный, на спинке он нес яркие грибы и ягоды. Он не прятался, а шел по тропинке, где рядом росли маленькие елочки. Я с удовольствием отмечала в дальнейшем, что отношение у Маши с коллективом детей изменилось к лучшему. Она стала спокойней и уверенней.

В ходе экспериментальной работы по тематическому иллюстративному рисованию были использованы арт-терапевтические методы, позволяющие найти особый подход к детям, нуждающимся в особом внимании со стороны педаго-

гов. К этим методам относятся методы отвлечения от болезненных переживаний; методы, способствующие налаживанию контакта с учащимся; методы, позволяющие в завуалированной форме привести к формированию социально-эмоциональных отношений, повышению самооценки, самораскрытию и творческой самореализации.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на уроках изобразительного искусства можно реализовать не только образовательные, но и диагностические, развивающие, реабилитационные, коррекционные задачи. В процессе изобразительной деятельности взаимодействие с художественным образом может побуждать участников занятий обращаться к собственным ассоциациям, внутреннему опыту, нравственным ценностям используя язык аллегорий и метафор. Подобная практика работы нацелена как на достижение определенных изобразительных, творческих результатов, так и на выработку гуманно-ориентированных моделей поведения учащихся.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лебедева Л. Д.* Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб., Речь, 2003. С. 16.

² *Лебедева Л. Д., Никанорова Ю. В., Тараканова А. А.* Энциклопедия признаков и интерпретаций в проектном рисовании и арт-терапии. СПб., 2006. С. 23.