

Методическая разработка

«Использование метода арт-терапии на занятиях по дополнительной общеобразовательной программе «Декоративно-прикладное моделирование»

И.Н. Глотова,
педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Кудесница»

Декоративно-прикладное моделирование - создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту. Работая с детьми 7-16 лет, я не только приобщаю их к изобразительному искусству через восприятие, практическую деятельность, но и духовно обогащаю их внутренний мир. Первые уроки красоты и добра, связанные с художественным творчеством, могут остаться в памяти ребенка на всю жизнь. Поэтому бережное отношение к детскому творчеству и одновременно тактичное руководство этим процессом – основные слагаемые успеха.

Марк Твен сказал: «Самый главный инструмент художника, который формируется благодаря постоянной тренировке, - это вера в свою способность творить чудеса, когда это необходимо».

Программа «Декоративно-прикладное моделирование» построена так, чтобы научить понимать язык изобразительного искусства, научиться работать разнообразными художественными материалами, использовать средства художественной выразительности. Начиная с первых занятий создаются все условия, чтобы обучающийся мог актуализировать имеющийся у него опыт. Затем постепенно через освоение изобразительной грамоты в интересной и доступной, порой игровой, форме ребенок подготавливается к решению творческих задач. Обучение по программе, с использованием разнообразных современных методик, помогает раскрыться каждому учащемуся. Одни более склонны к графическому воплощению образов, другие для их создания выбирают живописные материалы, третьи предпочитают создавать декоративные или дизайнерские композиции. Таким образом, в программу включены следующие разделы:

- обучение основам рисунка (свет и тень, пропорция, перспектива, прорисовка отдельных предметов, композиция);

- обучение основам живописи (основы цветоведения, история живописи, работа акварелью, гуашью);

- обучение приемам художественной росписи;

- обучение приемам создания декоративных композиций (работа с пластичными материалами, изонить, бисероплетение, вязание, фелтинг (валяние из шерсти), топиарии, бонсай);

- моделирование (органайзеры, шкатулки, макеты, мобили).

В процессе занятий создаются благоприятные условия: самостоятельный выбор посадочного места, самостоятельное цветовое решение в работе, подбор средств и материалов для будущей поделки. Введение в тему происходит через прочтение педагогом притч, легенд, сказаний. В ходе беседы на заданную тему дети выполняют работы.

При организации работы с детьми по программе дополнительного образования невозможно ограничиться использованием однажды усвоенных методов работы. Быстро меняющийся мир, а также специфичность системы дополнительного образования, обеспечивающей наибольшую возможность для проявления творчества, мотивируют педагога на поиски новых технологий, методов, форм и средств организации профессиональной деятельности.

Задача педагога - развить чувство меры, эстетический вкус ребенка, чтобы избежать бездумного копирования образцов, помочь обрести творческое лицо каждому ученику.

Источником инновационной идеи для меня послужила тема по самообразованию: «Арт-терапия в работе с детьми». Имея высшее образование по специальности «Педагогика и психология» и изучая материал по теме самообразования, я пришла к мысли использовать метод арт-терапии для предоставления обучающимся свободы творчества, в тоже время, обучая их различным видам

изобразительной деятельности. Так, в результате поиска новых подходов к организации обучения по программе декоративно-прикладного моделирования, удовлетворения творческих и психологических потребностей обучающихся, возникла идея использования на занятиях с детьми метода арт-терапии.

Задача арт-терапии не научить ребенка делать работу (рисунок, поделку) не приближая его к какому-то образцу, а научить его выражать свой внутренний творческий потенциал, который заложен абсолютно в каждом; научить понимать самого себя. Не может быть красивых и некрасивых рисунков или поделок, потому что каждый продукт творчества отражает мир маленького человека. Важно объяснить, что ребенок может сделать сам что-то особенное, такое, чего не будет ни у кого, и ни один человек не сможет это воспроизвести так, как он.

Использование метода арт-терапии по степени новизны можно отнести к комбинаторной инновации, так как на занятиях происходит интеграция таких двух элементов, как образовательная деятельность и метод психотерапии.

Использование арт-терапии осуществляется по модульному принципу, как комплекс частных видов изобразительной деятельности. Для арт-терапии подходят очень многие виды рукоделия, например создание тряпичной куклы, лепка, рисование любыми материалами, создание игрушек из различных материалов и многое другое. Предложенные виды деятельности доступны в том или ином варианте детям, подросткам и взрослым, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, и направлены на: обучение работы с материалами, тренировку когнитивных навыков, выражение широкого спектра переживаний, регулирование взаимоотношений с окружающими, рефлексию индивидуальных потребностей, развитие коммуникативных навыков.

Примерный план проведения занятия с элементами арт-терапии:

1. Рассказ притчи (например: «Самые красивые розы»).
2. Обсуждение и вывод.
3. Погружение в тему занятия.
4. Выполнение задания (например: роза из гофрированной бумаги).

Рефлексия. Учащиеся, предлагающие свою идею, занимаются по следующему плану:

1. Генерирование идеи.
2. Разработка идеи в прикладном аспекте.
3. Реализация идеи на практике.

Арт-терапия при работе с детьми проходит в достаточно свободной форме: обсуждение психологических трудностей происходит на заднем фоне основной творческой или игровой деятельности. Получается, что ребенок одновременно получает удовольствие от занятия, раскрывает свои творческие способности, оказывается в центре внимания взрослого и преодолевает психологические трудности, меняет свою психологическую реальность.

Заповеди арт-терапии:

- Нет стеснительности. Задача «нарисовать красиво» вообще не ставится и даже противопоказана.
- Рисунок (или скульптура или инсталляция) должны анализироваться в первую очередь самим автором.
- Свободный процесс выполнения работы.

Подробнее остановлюсь на таком методе арт-терапии как стиль дзен-дудлинг. Дзен - достижение просветления через медитацию. Дудл - бездумные каракули, для работы в данной технике используются бумажные плитки 9:9 см и гелиевая ручка. Применение именно ручки не напрасно, так как ее невозможно стереть как карандаш. Ведь убирая линии рисунка, ребенок испытывает чувства не удовлетворенности, сомнения. А наша задача посредством стиля дзен-дудлинга привести ребенка в состояние, чтобы раскрыть весь творческий потенциал. Законченный рисунок несет радостное вдохновение.

Возможности дзен-дудлинга безграничны, но для лучшего понимания можно распределить дудлы на пять категорий: абстрактные дудлы, фигуры и предметы, животные и фантастические создания, архитектура и растительный мир.

Многие дзен-дудлы начинаются с того, что вы заранее планируете форму и сюжет своего рисунка. Абстрактные дудлы менее привязаны к форме и потому более естественны. Выполняя дудлы, время проходит незаметно, сознание как бы растворяется, происходит расслабление, пробуждающее творческую энергию. Для того, чтобы переключить внимание ребенка от бытовой суеты и направить на творческую работу порой достаточно нарисовать один дудл в течение 10 минут. В данном случае дзен-дудлинг работает как адаптация в начале занятия, снимает напряжение. Интересно выкладывать плитки с дудлами в единый ансамбль. Данное упражнение помогает увидеть новое направление в творчестве. Главное побудить ребенка к действию - сделать очередной шаг к творческой самореализации.

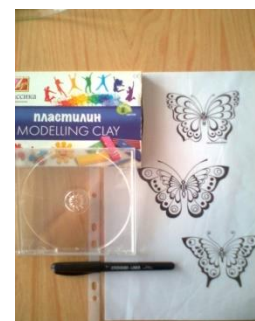
В дзен-дудлинге часто бывает труднее всего начать. Потом уже легко войти в поток и расслабиться, но весь вопрос: с чего начать и в каком направлении двигаться?

Как раз здесь пригодятся базовые, хорошо знакомые формы, объекты, фигуры. Начать рисовать дудл можно следующими словами: начни рисунок с центра или от угла, проведи диагональ, нарисуй спираль, извилистую линию, снежинку, раздели плитку на 4 части, прорисуй второй контур у рисунка, сохраняй ритм рисунка, меняй и задавай направления. Используйте в качестве источника вдохновения все то, на что вам нравится смотреть (цветы, птицы, растения или солнечный свет). Природа является неисчерпаемым источником образов и узоров.

Занятия дзен-дудлингом помогает в постановке руки при работе над каллиграфией. При прохождении таких тем по разделу рисунок, как композиция, светотень.

Дудлинг может быть хорошей разминкой, когда готовится к работе над серьезным художественным произведением. Дудлинг предоставляет руке творить все, что ей вздумается. Забавляйтесь, расслабляйтесь и наслаждайтесь творческим процессом.

Систематическое использование метода арт-терапии при организации занятий по программе декоративно-прикладного моделирование позволило создать атмосферу психологического комфорта и достичь высоких образовательных результатов. О том, что дети чувствуют себя комфортно свидетельствует высокая степень сохранности контингента в объединении, атмосфера доброжелательности и доверия, которая царит на каждом занятии.

Конспект учебного занятия с использованием элементов арт-терапии по теме «Бабочка». Пластилиновая живопись.

Цель: обеспечение зоны жизненного комфорта на занятии декоративно-прикладного моделирования посредством выполнения пластилиновой живописи.

Задачи: формировать умения и навыки работы с пластилином; развивать творческую и познавательную активность, мелкую моторику рук; развивать мотивацию к созданию области жизненного пространства, дающей ощущение комфорта, уюта и безопасности; воспитывать эстетический вкус через продуктивные виды деятельности.

Характеристика учебного занятия	Описание
по типу	обобщение и систематизация изученного материала; практическое применение знаний и умений
по степени новизны	комбинаторная инновация, так как на занятии происходит интеграция двух элементов: образовательная деятельность и метод психотерапии
дидактические принципы	связь теории с практикой; последовательность, систематичность; доступность; наглядность; разнообразия методов; активность обучаемых; прочность усвоения ЗУН в сочетании с опытом творческой деятельности

использованные методы	объяснительно - иллюстративный (рассказ, устное инструктирование); репродуктивный (повторение описания наглядного изображения объекта); частично - поисковый; психологический метод арт-терапии
учебно - методический комплекс	- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное моделирование»; - календарно-тематический план; - дидактический материал.

Оборудование и материалы: энциклопедия Школьный путеводитель «Бабочки», магнитофон и диск со звуками природы; панно - образец, выполненный педагогом; раздаточный материал (черная гелиевая ручка, бумажная плитка размером 9:9 см; коробочка с прозрачной крышкой для DVD диска или рамка со стеклом; черные маркеры для DVD; брусочки пластилина, стек; цветной картон.

План проведения занятия с использованием элементов арт-терапии:

1. Рассказ притчи. Загадки, легенды. Обсуждение и вывод. Погружение в тему занятия.
2. Выполнение задания.
3. Рефлексия.

Учащиеся, предлагающие свою идею, занимаются по следующему плану:

1. Генерирование идеи.
2. Разработка идеи в прикладном аспекте.
3. Реализация идеи на практике.

Содержание занятия

Вводная часть. Знакомство с восточной притчей.

На востоке жил один мудрец, помогал людям мудрыми советами. Раз в аул, где он жил, пришел мальчик и захотел опозорить мудреца.

Он поймал бабочку и решил обмануть мудреца, спросив: «Жива ли бабочка?»

Если мудрец ответит, что она жива, он сожмет ладони, и бабочка умрет, а значит это не будет правильным ответом. А если он ответит, что нет, мальчик отпустит ее, и мудрец перестанет быть мудрецом.

Так что же сказал мальчику мудрец? (Все в твоих руках)

Правильно. И сейчас я вам предлагаю отправиться в удивительный мир бабочек. Согласны? (да)

На минутку закройте глаза и представьте, что вы превратились в бабочку. (далее педагог задает вопросы каждому ребенку и выслушивает ответ)

- Опишите, какая вы бабочка?
- Расскажите, какая вокруг вас природа?
- Расскажите, какие бабочки летают вокруг вас?

Я сегодня приготовила для вас сюрприз. (Педагог показывает панно, на котором изображены бабочки). А сейчас я предлагаю вам нарисовать свою бабочку на бумажной плитке гелиевой ручкой.

Физкультминутка «Бабочка»

Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево.)

Больше спать не захотел, (туловище вперед, назад.)

Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться.)

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)

Солнце утром лишь проснется,

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)

Основная часть

Практическое выполнение задания.

Повторение пройденного материала по теме «Цветоведение».

Педагог вместе с детьми выделяет и выполняет основные этапы работы по инструкционной карте (Приложение).

1. обвести нарисованную бабочку маркером на левой стороне крышке коробочки от диска или стекле рамки;
2. отделить по 1 см пластилина 2-х цветов по своему выбору;
3. приготовить живописный пластилин: скатать 2 колбаски, скрутить, скатать (повторить действия 3 раза)
4. тонким слоем размазать пластилин на крылья и туловище бабочки;
5. вырезать из картона фон для работы или продолжить работать над фоном в технике пластилиновая живопись.

Практическое выполнение задания детьми.

Индивидуальная помощь педагога.

Заключительная часть

Вы очень хорошо работали на занятии, были внимательными, старались. Вы молодцы! Предлагаю организовать небольшую выставку из замечательных бабочек, которые у вас получились.

Выставка работ.

Использованная литература.

1. Арт-терапия /сост. Г.В. Черемных. - М.: Формат-М, 2012. - 208с.
2. Арт-терапия. Часть вторая /сост. Е.Е. Литвинова. - М.: Формат-М, 2013. - 208с.
3. Вальдес Одриосола М.С. Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности: метод. пособие /М.С.Вальдес Одриосола. - М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 63 с.
4. Воронова А.А. Арт-терапия для детей и их родителей /А.А. Воронова.- Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 253с.
5. Сумнительный К. Инновации в образовании. Вектор развития и основная реальная практика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mos-cons.ru/file.php/1/innov_v_obrazov/innov_v_obrazov.htm. Дата обращения: 21.11.2014.
6. Ю.А. Дунаева/Бабочки. Школьный путевоитель. – СПб.: «БКК», 2009 – 96с., ил.

Инструкционная карта

<p>1. обвести нарисованную бабочку маркером на левой стороне крышке коробочки от диска или стекле рамки</p>	
<p>2. отделить по 1 см пластилина 2-х цветов по своему выбору</p>	
<p>3. приготовить живописный пластилин: скатать 2 колбаски, скрутить, скатать (повторить действия 3 раза)</p>	
<p>4. тонким слоем размазать пластилин на крылья и туловище бабочки</p>	
<p>5. вырезать из картона фон для работы или продолжить работать над фоном в техники пластилиновая живопись</p>	