Описание педагогического опыта

Сидоровой Галины Александровны
преподавателя начального отделения
МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»

1. Тема педагогического опыта.

«Изотерапия как составляющий компонент здоровьесберегающего пространства в организации учебного процесса на занятиях начального отделения ДХШ»

2. Актуальность и перспективность опыта.

В последние годы вырос интерес педагогов к механизму воздействия искусства на ребёнка в процессе воспитания и обучения.

Искусство – это особая среда, способствующая развитию эмоционально-чувственного мира ребёнка, где он ощущает себя защищённым и свободным в своих суждениях. Искусство уникальным образом воздействует на человека, даёт преобразующую силу его внутренним ресурсам, способствует личностному росту и благотворно влияет на психику. Здесь могут взаимодействовать, развиваться и обучаться дети разного уровня развития, различного социального положения, это одарённые, способные, левши и правши.

Если ребёнок испытывает какие-либо затруднения (неуверенность, незащищённость, агрессивность, нестабильность, беспокойство и тревога), то это отражается в его творческих работах. Отсюда следует, что главная цель педагога искусства обеспечить психологическое здоровье и комфорт обучающихся в эстетическом развитии, обучения и воспитания.

Способами решения этих задач и является занятия изобразительного искусства, которые используются не только как средства художественного развития и формирования художественной эстетической культуры, но и оказывают на ребенка лечебное воздействие как одна из форм арт-терапии, либо как здоровьесберегающий процесс, основанный на занятиях в ДХШ.

Все вышесказанное определяет актуальность педагогического опыта «Изотерапия как составляющий компонент здоровьесберегающего пространства в организации учебного процесса на занятиях начального отделения ДХШ**».**

3. Условия формирования опыта.

Достоинством арт-терапии является «язык» визуальной и пластической экспрессии. Согласно восточной мудрости, «картина может выразить то, что не выразить и тысяча слов». По мнению некоторых исследователей, рисунок для детей является не искусством, а речью. Им свойственно стремление рисовать. Это - своеобразное экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей реальных объектов. Посредством рисования реализуется потребность личности в самовыражении. Дети способны использовать

художественные материалы для коммуникации, игры образами, импровизации, театрализации. Они словно чувствуют, ограниченность выразительных возможностей слова, и это, наверное, делает их более «совершенными» существами по сравнению с взрослыми.

В контексте изучаемого педагогического опыта особый интерес вызвали исследования в области теоретико-практического значения в организации учебного процесса.

4.Теоретическая база опыта.

Каждый человек общается с окружающим миром, воспринимает и изучает его с помощью пяти чувств, или сенсорных (от лат. sensus – чувство, ощущение) систем: зрения, слуха осязания, обоняния, и вкуса. Полноценное сенсорное воспитание осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной деятельности.

Сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий.

В дошкольном и младшем школьном возрасте происходит обогащение чувственного опыта через совершенствование работы разных анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, кожно-мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного. Восприятие формируется на основе ощущений разной модальности. Информация, которую мы получаем при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах и т.п., неисчерпаема.

В процессе обучения ребёнок должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые сложились исторически, – сенсорными эталонами – для определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов. Только тогда появится точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия.

Усвоению сенсорных эталонов – системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра, пространственных и временных ориентировок, звуковысотного ряда, шкалы музыкальных звуков, фонетической системы языка и др. – сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон – значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения свойств в самых различных ситуациях.

Рассмотрим основные сферы сенсорного развития изобразительными средствами:

Развитие моторики, графомоторных навыков. Одним из факторов психологического базиса для развития высших психических функций у детей является развитие крупной (или мелкой) и мелкой (или ручной) моторики. Моторика – это совокупность двигательных реакций, свойственные детскому возрасту.

Одной из важных задач развития моторики, является координация движения целостной системы тела ребенка, частных систем координации движений (рука – зрение, зрение - слух, рука – зрение – слух, слух – речь и др.), способствующих установлению связей между умениями: видеть, слышать, чувствовать, двигаться, говорить.

Здоровьсберегающая направленность занятий предполагает работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений рук и пальцев. Это ручной труд, рисование, лепка, мозаика. Для развития мелкой моторики очень полезно штриховать, закрашивать, рисовать карандашом.

Штриховка помогает ребёнку координировать движения, соблюдая границы контура, распределять нанесения рисунка по всему силуэту изображаемого предмета. Штриховку можно выполнять сплошной, пунктирной или волнистой линией. Но, самое увлекательное занятие – заштриховывать несколько предметов на одном рисунке.

Главным выразительным средством на занятиях является линия. Она наносится на бумагу различными художественными графическими материалами: шариковой или гелевой ручкой, цветным или простым карандашом разной твердости, фломастером, углем, восковым мелом, пастелью, беличьей или колонковой кистью при работе гуашью, акварелью или тушью.

Работа с различными материалами позволяет оценить специфику выразительных возможностей, но и корректировать работу с мышечным тонусом кисти руки, что важно для письма. Для формирования тонко координированных графических движений полезны следующие направления:

– штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и амплитудой движения руки;
– обведение рисунка по контуру;
– рисование по опорным точкам;
– дорисовывание изображений;
– рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности;
– разлиновка;
– графический диктант.

Для развития мелкой моторики полезны упражнения и игры используются:

– разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, зерна т.д.), различные коробки, лотки;
– наматывание ниток, веревочек, проволоки;
– наборы лент, плетение косичек, завязывание бантов;
– различные виды мозаики.

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира не может сложиться без ***тактильно-двигательного* восприятия.** «Тактильный» (от лат. tactilis) – осязательный.

Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого комплекса качеств объектов, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, ощущения давления, температуры, боли. В результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека дают возможность познать величину, упругость, плотность или шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.

С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, расположение в пространстве, качестве использованных материалов.

Здесь используются такие виды изобразительной деятельности прямо или косвенно способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений:

- лепка (глина, пластилин, тесто);
- папье-маше;
- аппликация (бумага, ткань, пух, вата, фольга);
- аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка пластилином);
- конструирование из бумаги (бумажная пластика, оригами);
- макраме (плетение из ниток, веревок);
- коллаж (камушки, бусинки, ракушки и т.д., всевозможные материалы разные по величине, формы, материалу).

Практическая деятельность вызывает положительные эмоции у детей, помогает снизить умственное утомление.

Кинестетические и кинетическое развитие (от греч. kineo – двигаюсь и aesthesis – ощущение) – ощущения движения, положения частей собственного тела производимых мышечных усилий. Кинестетические ощущения тесно связаны с работой вкусовых, болевых, температурных, зрительных рецепторов, расположенных на поверхности тела и воспринимающих раздражения из внешней среды.

Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная чувствительность, т.е. глубокая чувствительность), является ведущим при осуществлении зрительно-моторных, слухо-моторных, координационно-моторных факторов. Умение сосредотачивать внимание, мобилизовать сенсорно-двигательную память**,** сформированные зрительно-моторные и вестибюлярно-моторные координации также служат основой формирования познавательной деятельности ученика.

Таким образом, опыт восприятия художественной деятельности ребенка складывается из зрительных, слуховых и кинестетических ощущений. Разделение внутреннего опыта на три категории (зрение, слух, кинестетика) представлено в психологии и особенно продуктивно в нейролингвистическом программировании (М.Эриксон, Дж. Бендлер, Р. Гриндер). В нейролингвистическом программировании всё, что относится к зрению, – воспоминание и представление зрительных образов – называется визуальной модальностью. Слуховое восприятие, обработка и информация, слуховая

память именуется аудиальной модальностью. Опыт движения, ощущения, прикосновений – кинестетической модальностью. У ребёнка в силу природных особенностей доминирует та или иная модальность, то есть преобладает определённый тип восприятия информации. Чтобы достичь понимания на бессознательном уровне, необходимо преподносить материал в трех модальностях. Одновременное включение трех сенсорных систем способствует, во-первых, хорошей тренировки ведущих каналов восприятия, необходимых для облегчения процесса обучения, а во-вторых, позволяет каждому ребенку, используя преимущественную модальность, представить предлагаемый образ в полной мере.

5. Технология опыта.

В начальной школе, когда закладывается основа эмоциональных связей между жизненным опытом детей, их изобразительной деятельностью и большим искусством, одной из важнейших задач становится помощь младшим школьникам в осмыслении самого факта присутствия изобразительных (пластических) искусств повсюду в окружающем мире и той, часто неосознанной, роли, которую они играют в организации пространственной среды и в создании самой атмосферы человеческой жизни. У младших школьников личностная ориентация определяется направленностью на внешний предметный мир, преобладает наглядно-образное мышление и эмоционально-чувственное восприятие действительности, которое является самым благоприятным в нравственно-эстетическом воспитании [19, 52].

Из программы выделим основные процессы восприятия и развития младшего школьника в художественной деятельности:

– Восприятие формы, величины, цвета;
– Развитие зрительного восприятия;
– Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений);
– Развитие слухового восприятия;
– Развитие пространства;
– Восприятие времени.

Отсюда мы видим, что у ребенка поэтапно моделируются и апробируются основополагающие свойства пространства внешнего мира, происходит социоэмоциональное развитие, взаимосвязь между психическим и моторным развитием.

6. Анализ результативности опыта.

Задача любого преподавателя, состоит в следующем: создать условия для включения ребенка в процесс творчества и найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие формированию позитивного мышления ребенка и его способности к «конструированию» собственного здоровья.

В программе для начального отделения по учебным предметам

разработана система взаимосвязанных арт-терапевтических занятий, логически выстроена, в структуре каждого занятия определены содержание и последовательность этапов. Это в какой-то мере по форме организации сближает арт-терапию с уроком. Позиция преподавателя в этой инновационной работе основана на личностно-ориентированном подходе.

Моя задача проанализировать некоторые виды уроков программы начального отделения по учебным предметам с позиции изотерепии как здоровьесберегающее направление, воздействующее на эмоциональное благополучие младшего школьника.

На занятиях изобразительного искусства мною используются следующие техники изотерапии: рисование (живопись, графика), лепка, аппликация, коллаж.

Арт-терапевтическое пространство включает в себя: классная комната, персональные рабочие места (парта и стул) для индивидуального творчества, а также свободную от мебели часть класса, в которой можно легко перемещаться, танцевать, импровизировать. Младшие школьники, когда они работают с красками, одеты в спецодежду (фартуки и т.п.), что снижает ситуативную тревожность в связи с опасностью испачкаться. Демократичная атмосфера.

Основная цель занятий - выявить педагогические подходы обеспечения эмоционального благополучия младших школьников средствами изобразительного искусства.

Рассмотрим на конкретных примерах некоторые подходы к организации арт-терапевтических занятий процессы восприятия и развития младшего школьника в художественной деятельности.

В работе предложена система занятий по изобразительной деятельности с элементами арт-терапии.

Курс состоит из 10 занятий по изобразительному искусству. Тематика занятий взята из программы.

В ходе проведения занятий наблюдались изменения в поведении и отношениях между детьми:

1. Повышение интереса к урокам рисования.

2. Положительное отношение к предоставленной возможности выбора материала и техник рисования.

3. Увеличение активности детей от занятия к занятию.

В заключительном этапе детям предлагается показать свои работы и поделиться своими впечатлениями. Степень открытости и откровенности самопрезентации определялся ими самими. Она зависит от многих факторов, в том числе от уровня доверия к группе и преподавателю. В случае, если ребенок по какой-то причине молчал, предпринимались попытки деликатно расспросить его, но не настаивая. Предлагалось сочинить историю про свой рисунок и придумать для него название. Так начало рассказа начиналось такими словами; «Жил-был человек, похожий на меня...», который облегчил вербализацию внутреннего состояния и усилил эффект проекции.

По тому, как и что, рассказывает ребенок, кого осуждает, кому сочувствует, кем восхищается, нетрудно было составить представление о нем

самом, его ценностях и интересах, отношениях с окружающими. Дети с удовольствием рассуждали о нарисованных персонажах, наделяя их такими чертами, которые расценивались как показатели собственных свойств самих авторов. При этом нередко наблюдалась идентификация личности с изображением на рисунке.

Приведу примеры из рассказов второклассников:

- «Я – маленькая рыбка. Мне очень одиноко».

- «Около домика нарисованы птицы. Вот этот воробушек - я, а рядом мой братишка, его собирается кормить мама».

- «Наверное, это кот. Его все любят, гладят, вкусно кормят. Нет, пусть лучше это буду я».

А вот другие подобные высказывания:

- «Мне - березке - очень холодно»,

- «А мое дерево большое и доброе. Его все уважают и любят и он не боится мороза».

Наблюдения за учениками в процессе творческой работы было замечено, что многие дети предпочитают графические материалы: карандаши, фломастеры, восковые мелки по сравнению с гуашью и акварелью, т.к. легче поддается сознательному контролю. Хотя живописные материалы способны вызвать сильный эмоциональный отклик, стимулировать воображение и свободу творчества. Полифония цветов и оттенков позволяет более точно отразить нюансы настроения, психического состояния.

В детских рисунках отразился не только уровень интеллектуального развития, но и эмоциональное отношение ребенка к окружающему. Свое положительное отношение к изображаемому дети выразили яркими, чистыми тонами, при этом старательно прорисовывались детали, включают в рисунок элементы декорирования (цветы, флаги, яркие занавесочки; у людей - бусы, красивую одежду, бантики и т.д.). Отрицательное эмоциональное отношение передавалось при помощи темных тонов (черного, темно-коричневого, темно-зеленого, синего, фиолетового). В целом такие рисунки носят незаконченный характер, линии прерывистые, небрежные, декорирование отсутствует.

На последнем этапе творческих работ проходила самокоррекции детей в процессе самостоятельной работы.

При построении занятий мною учитываются следующие отличия уроков рисования от занятий по арт-терапии:

1. Несовпадение приоритетных целей. На уроках изобразительного искусства, как известно, главное – научить ребенка основам изобразительной деятельности. Причем знания, умения и навыки должны соответствовать определенным для данного возраста нормативам. Уровень их сформированности у каждого ребенка оценивается в баллах.

На арт-терапевтическом занятии основные цели терапевтическая и коррекционная в сочетании с косвенной диагностикой и воспитательными задачами. Отметки за работу не ставятся. Не применяются так же оценочные суждения типа: красиво-некрасиво, правильно-неправильно, и т.п. искренность, открытость, спонтанность в выражении своих чувств и переживаний,

индивидуальный стиль самовыражения представляют большую ценность, нежели эстетическая сторона продукта и изобразительной деятельности.

2. Содержание и порядок деятельности учащихся на уроках задается и строго контролируется. Напротив, арт-терапия предоставляет высокую степень свободы и самостоятельности. Так обучающиеся определяют замысел, форму, материалы, цвета и т.п. в соответствии с выбранной темой, контролирующей последовательность действий. За ребенком остается право выбирать меру участия в групповой работе.

3. Заметно отличается стиль общения, методы и формы воспитательного воздействия. Преподаватель на арт-терапевтических занятиях равноправный партнер.

Арт-терапевтические техники направлены на изменение в психологическом самоощущении, эмоциональную поддержку, выработку у детей гуманно-ориентированных моделей поведения.

7. Трудоемкость опыта

Исходя из вышеперечисленных особенностей и учитывая то, что синтез урока изобразительного искусства и арт-терапии, вынуждает нас как можно лучше решить задачи и той и другой формы организации работы, а так же необходимость максимально добиться здоровьесберегающего эффекта эмоционального благополучия, система занятий может быть выстроена следующим образам:

1. Тематика занятий выбирается учителем из программы начального отделения.

2. Занятия совмещаются, как с целями программного урока, так и с терапевтическими, коррекционными, воспитательными и диагностическими целями арт-терапии.

3. Не применять анализ в творческих работах оценочных суждений.

4. Замысел и форму работы предоставляется определять учителю, материалы и цвета – детям.

5. За ребенком оставляется право отказаться от выполнения работы. В этом случае с ним проводится индивидуальное занятие по программе.

6. Анонимность выполняемых работ.

В соответствии с вышеперечисленными особенностями и принципами несколько изменяется структура и приемы занятия.

1. В каждом уроке определяются не три, а пять задач:

- обучающую,
- развивающую,
- воспитательную,
- диагностическую,
- терапевтическую.

2. Выбор оборудования предоставляется детям.

3. Не используется звуковой ряд, так как музыка может изменить настроение ребенка или отвлечь его от самосозерцания.

4. Зрительный ряд ограничивается демонстрацией кинофильмов, слайдов и работ художников. Не применяется показ способов рисования, так как это может привести к копированию со стороны детей.

На первом этапе вводная беседа совмещается с изучением эмоционального состояния и настроения объекта рисования (5 - 8 мин.) – в конспекте этот этап обозначается как разогрев (настрой).

Цель данного этапа – понимание особенностей поведения в тех или иных ситуациях и средств выразительности.

Вторая часть занятия – осознание ребенком своего настроения и обозначение его цветом, линией. Экспресс-диагностика эмоционального состояния детей. Показ учителем или ребенком способов коррекции данного состояния. Самокоррекция детей (5 – 10 мин.)

Третья часть - в напоминание детям приемов рисования и средств выразительности, определение задания (1 – 2 мин.).

Четвертая часть - практическая работа (20 – 25 мин.)

Пятая часть - подведение итогов, выставка работ (5 – 7 мин.).

Цель данного этапа – дать детям возможность самостоятельно выявить работы, в которых выражена патология в поведении. Откорректировать их словесно либо непосредственно на рисунке. На данном этапе учителю необходимо заранее запомнить авторов этих работ и именно их привлечь к исправлению. Однако не нужно показывать, что вы знаете, кому принадлежит рисунок и не говорить об этом детям, тем самым, обеспечивая анонимность и, следовательно, увеличивая шансы, на согласие ребенка на исправление. Если ребенок отказывается менять что-либо в своём рисунке, можно привлечь к этому другого ребенка, пусть он сделает это устно.

После анализа работ их сразу же необходимо вернуть авторам. Можно предложить ребятам сохранить их в архиве класса для оформления выставки, унести домой или порвать и выбросить.

Структура занятий может меняться в зависимости от темы, содержания и цели урока.

8. Адресность опыта.

Педагогический опыт поможет преподавателям ДХШ и ДШИ, а также учителям практикам начальной школы, учителям изобразительного искусства общеобразовательных учреждений более эффективно решать задачи по формированию здоровьесберегающих педагогических подходов арт-терапии младших школьников средствами искусства.

9. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися.

Наглядные приложения представлены на сайте школы http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (раздел «Методическая копилка»):

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ.

сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 258 с.

2. Выготский, Л.С. Психология искусства / под ред. М.Г. Яроевского. – М. : Педагогика, 1987.

3. Дрезина, М. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника / М. Дрезина. – М. : «Издательский дом «Искатель», 1998. – 79 с.

4. Кожохина, С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности / С.К. Кожохина. – М. : ТЦ Сфера, 2002. –192 с.

5. Копытин, А. И. Основы арт-терапии /А.И. Копытин. – М. : СПб., 1999.

6. Мухина, Ю. Творим волшебство/ Юлия Мухина // Школьный психолог - 2009. - №4 (434) – С. 25 - 29.

7. Хрисонова, Е. Артпедагогика в системе современного воспитания / Елена Хрисонова, Наталья Сергеева // Народное образование – 2003. - №7 – С. 137 — 141.