

**Практикум по арттерапии как
инновационная форма организации
совместной образовательной
деятельности в инклюзивных группах
и классах.**

***Д.п.н., проф. АГПУ
Е.А. Тупичкина.***

**В какой степени Вы осведомлены по
обсуждаемой проблеме?**

Ваши ожидания от мастер-класса?

Ключевые понятия	Рассматриваемые проблемы
Арт-терапия	Каковы профессиональные виды работы с арт-техниками?
Инклюзивные группы	Какие задачи позволяют решать арт-техники?
Инновационные формы	Какие нестандартные методы арт-деятельности можно практиковать в работе с детьми с ОВЗ?
Совместная деятельность	Организационные формы реализации арт-техник в работе с детьми в инклюзивных группах?

1. Каковы профессиональные виды работы с арт-техниками?

Арт-техники

Арт-терапия

Арт-педагогика

Арт-коучинг

Виды работы с арт-техниками?

Виды использования арт-техник	Арт-терапия	Арт-педагогика	Арт-коучинг
Временное пространство	Взаимодействие с прошлыми переживаниями	Взаимодействие с настоящим состоянием	Взаимодействие с будущим (помогаем выстроить путь достижения цели)
Состояние психики ребенка	Взаимодействие с «больной частью» психики	Взаимодействие со «здоровой частью» психики, нуждающейся в псих.-пед. поддержке	Взаимодействие со «здоровой частью» психики
Ресурсы личности	Ресурсы дает специалист	Ведется совместный поиск ресурсов	Ресурсы открывает сам ребенок при поддержке спец-та
Профессиональная деятельность	Работа психотерапевта, психолога	Работа педагога, психолога	Работа коуча.

Арт-педагогический подход в совместной образовательной деятельности в инклюзивных группах и классах.

- **Отличие от традиционной художественной деятельности:** не столько отражение внешнего окружающего мира в образах различных видов искусства (графического, музыкального, пластического и др.), сколько *раскрытие внутреннего мира*, отражение в художественных образах своего *эмоционального состояния*, выражение отношения к окружающему миру.

Арт-педагогический подход

- осуществляется внутренняя поддержка эмоционально-гармонического состояния личности, преодоление негативных эмоций.
- *творчество ребенка рассматривается не столько как процесс создания нового, а как преодоление ребенком стереотипов, своих границ, расширение пределов своих возможностей, попытку достичь состояния эмоционального равновесия, позитивного настроения, проявить активность в самовыражении чувств и эмоций, раскрыть свой внутренний потенциал.*

- В процессе арт-практики реализуется терапевтическая (исцеляющая), катарсическая функция искусства (очищающая: нравственно, от аффектов, негативных эмоций и пр.).
- Специфика реализации арт-педагогического подхода состоит в его главной функции педагогической поддержки детей:
гармонизации личностной сферы ребенка, его адаптации в современном мире средствами искусства, через художественно-творческую деятельность.

2. Какие задачи позволяют решать арт-техники в работе с детьми с ОВЗ?

**Сферы коррекции, развития,
профилактики**

```
graph TD; A[Сферы коррекции, развития, профилактики] --> B[Эмоционально-волевая сфера]; A --> C[Коммуникативная сфера]; A --> D[Познавательная сфера]; B --- E[Когнитивный, социальный и эмоциональный интеллект]; C --- E; D --- E;
```

Эмоционально-волевая сфера

Коммуникативная сфера

Познавательная сфера

Когнитивный, социальный и эмоциональный интеллект

Коррекция, развитие эмоционального интеллекта, предупреждение эмоционального неблагополучия

ПРОБЛЕМЫ ребенка с ОВЗ

- Эмоциональное напряжение,
- проявление агрессии,
- эмоциональная неустойчивость,
- эмоциональная раздражительность,
- повышенная тревожность,
- подверженность стрессам,
- подавленное настроение и др.

РЕШЕНИЯ посредством арт-техник

- гармонизация их эмоциональных состояний;
- эффективное эмоциональное отреагирование;
- осознание своих эмоций, чувств и переживаний;
- вооружение детей способам и приемам регуляции эмоциональных состояний и реакций;
- формирование стрессоустойчивости,
- профилактика негативных психо-эмоциональных состояний и деструктивного поведения,
- формирование эмоционального благополучия.

Коррекция, развитие коммуникативных способностей

ПРОБЛЕМЫ ребенка с ОВЗ

- Застенчивость
- Демонстративное поведение
- Ограниченность коммуникаций
- Слабое развитие коммуникативных способностей
- Неумение регулировать свои эмоции
- Негативизм и пр.

РЕШЕНИЯ посредством арт-техник

- повышение уверенности в себе;
- установление доверительного контакта,
- вооружение способами и приемами регуляции эмоциональных состояний и реакций,
- Развитие инициативности в общении
- улучшение микроклимата в детском коллективе
- Эмоциональная отзывчивость и пр..

Коррекция, развитие познавательных способностей

ПРОБЛЕМЫ ребенка с ОВЗ

- Сниженная работа интеллекта.
- Быстрая утомляемость.
- Склонность к репродуктивной деятельности
- Слабая развитость мелкой моторики руки.
- Недостаточно сформированное межполушарное взаимодействие.

РЕШЕНИЯ посредством арт-техник

- Развитие аналитико-синтетической деятельности мозга.
- Развитие творческого мышления.
- Развитие воображения и фантазии
- Развитие мелкой моторики руки.
- Развитие графической координации.
- Развитие межполушарного взаимодействия.

3. Какие нестандартные методы арт-деятельности можно практиковать в работе с детьми с ОВЗ?

Арт-педагогические техники

- **музыкальные** (влияние через восприятие музыки, пение, игру на музыкальных инструментах);
- **танцевальные** (влияние через движения под музыку: танец, пластику, ритмику);
- **театрализованные** (влияние через образ, театрализацию, инсценирование);
- **изобразительные** (влияние средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, конструированием, декоративно-прикладным искусством).

Изобразительные формы арт-педагогической деятельности

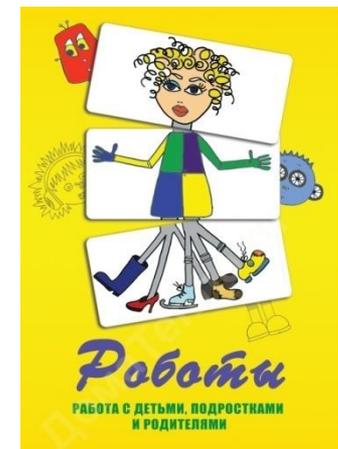
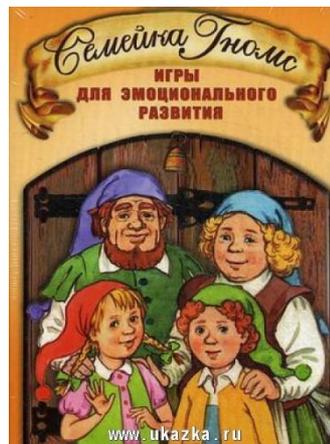

- **Перцептивные формы** арт-педагогической деятельности, которые предусматривают взаимодействие ребенка с готовыми изобразительными средствами: их восприятие, рассматривание, создание на основе увиденного своих фантазий, анализ своего эмоционального отклика на них.
- **Созидательные формы** арт-педагогической деятельности, предусматривающие непосредственную изобразительную деятельность детей, создание детьми продуктов изобразительного творчества: это могут быть изображения конкретных предметов, абстрактные образы, метафорические картинки и мн. др.

Перцептивные формы арт-педагогической деятельности

Игровые ассоциативные, метафорические карточки («Азбука развития эмоций детей», «Эти разные эмоции», «Семейка Гномс», «Злой, Веселый, Грустный», «Роботы» и др.).

- Задача: формирование способности воспринимать и распознавать эмоции, чувства и настроения свои и других людей (зрительных, слуховых).

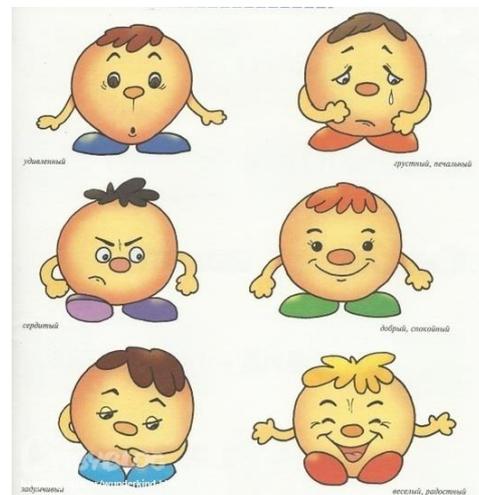

Работа с живописными жанровыми художественными произведениями.

- Задача: развитие способности понимать эмоциональное состояние героев, связывая его с сюжетом, сопоставлять его с аналогичными ситуациями, случающимися в жизни с детьми; вызывать посредством художественных произведений определенные эмоциональные состояния.

- Перцептивные арт-педагогические техники помогают решать педагогу такие задачи развития эмоционального интеллекта, как:
***понимать и осознавать эмоциональные состояния и чувства (эмпатия),
вербализировать эмоции и чувства
(называть их словом).***

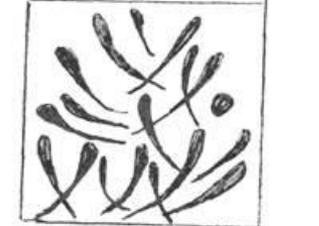
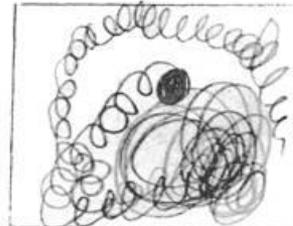
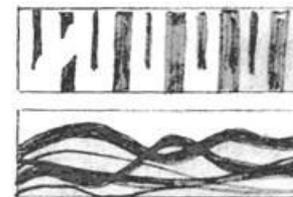
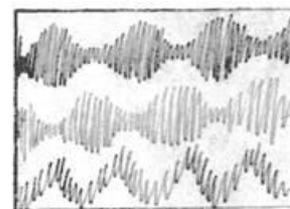
Созидательные формы арт-педагогической деятельности

- Использование различных изобразительных материалов (карандаши, краски, фломастеры, пластические, сыпучие и пр.) позволит ребенку выразить при помощи художественных средств ***свои эмоции и чувства, отразить*** их в своих графических, живописных и декоративных работах, а педагогу решить задачу развития ***эмоциональной экспрессии ребенка***.

Арт-упражнение «Линия с характером»

- Детям предполагается изобразить линию: радостную, грустную, сердитую, растерянную и др. с использованием различных графических сред (бумага, песок, пластилин), традиционных и необычных графических материалов (карандаши, краски, палочки, проволока и др.).

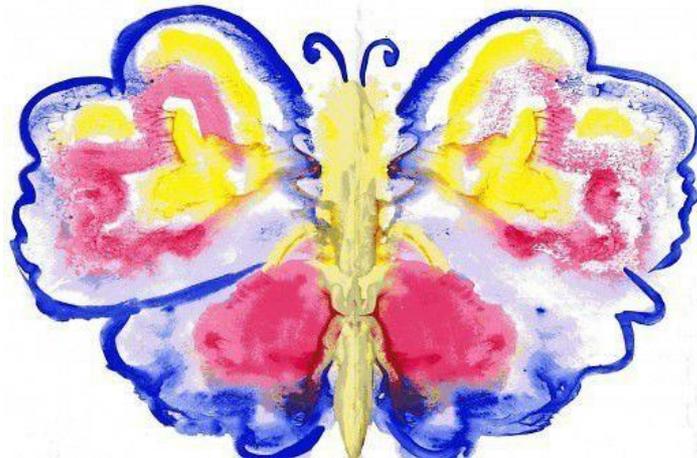

Фрактальный рисунок

- **Линейный рисунок создается с закрытыми глазами), а подобранный ребенком цвет многочисленных фрактальных ячеек отражает характер той или иной эмоции.**

- ***Кляксография, монотипия*** и др. - ребенок спонтанно создает живописные образы и затем их ассоциирует с возникающими эмоциями и настроением.

- ***Медитативное, интуитивное рисование*** основано на спонтанном заполнении пространства линиями, точками, элементарными формами, выявление в изображенном разнообразных образов.
- Такое рисование успокаивает, умиротворяет, релаксирует, позволяет избавиться от умственной усталости и улучшить, гармонизировать эмоциональное самочувствие.

- ***Коммуникативные арт-техники:*** «рисование по кругу», «разговор двух линий», «коллективная картина» и др.
- В процессе реализации данных арт-техник дети переживают эмоции совместного творчества, учатся чувствовать и учитывать графическую позицию партнера, вести невербальный экспрессивный диалог, проявлять эмпатию, организовывать коммуникацию в процессе совместной деятельности, радоваться участию в совместном творчестве.

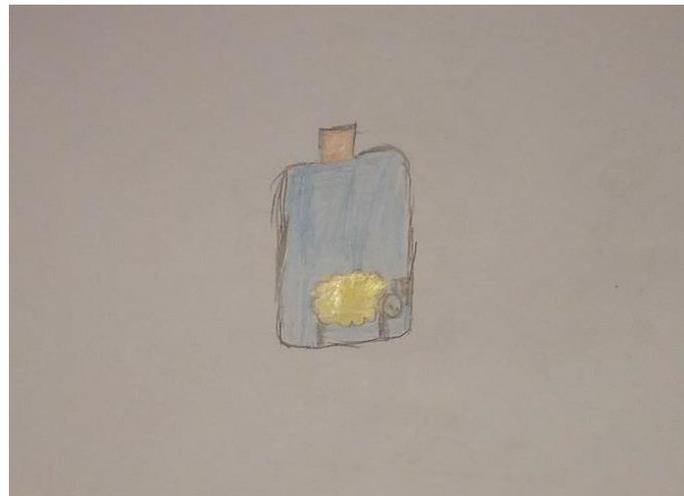
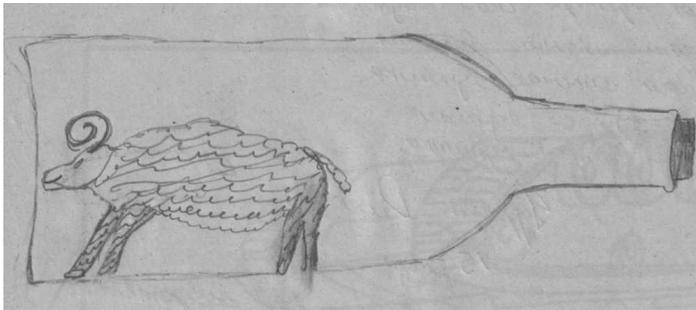

Арт-техники управления своим эмоциональным состоянием, отреагирование эмоций (ресурсные техники).

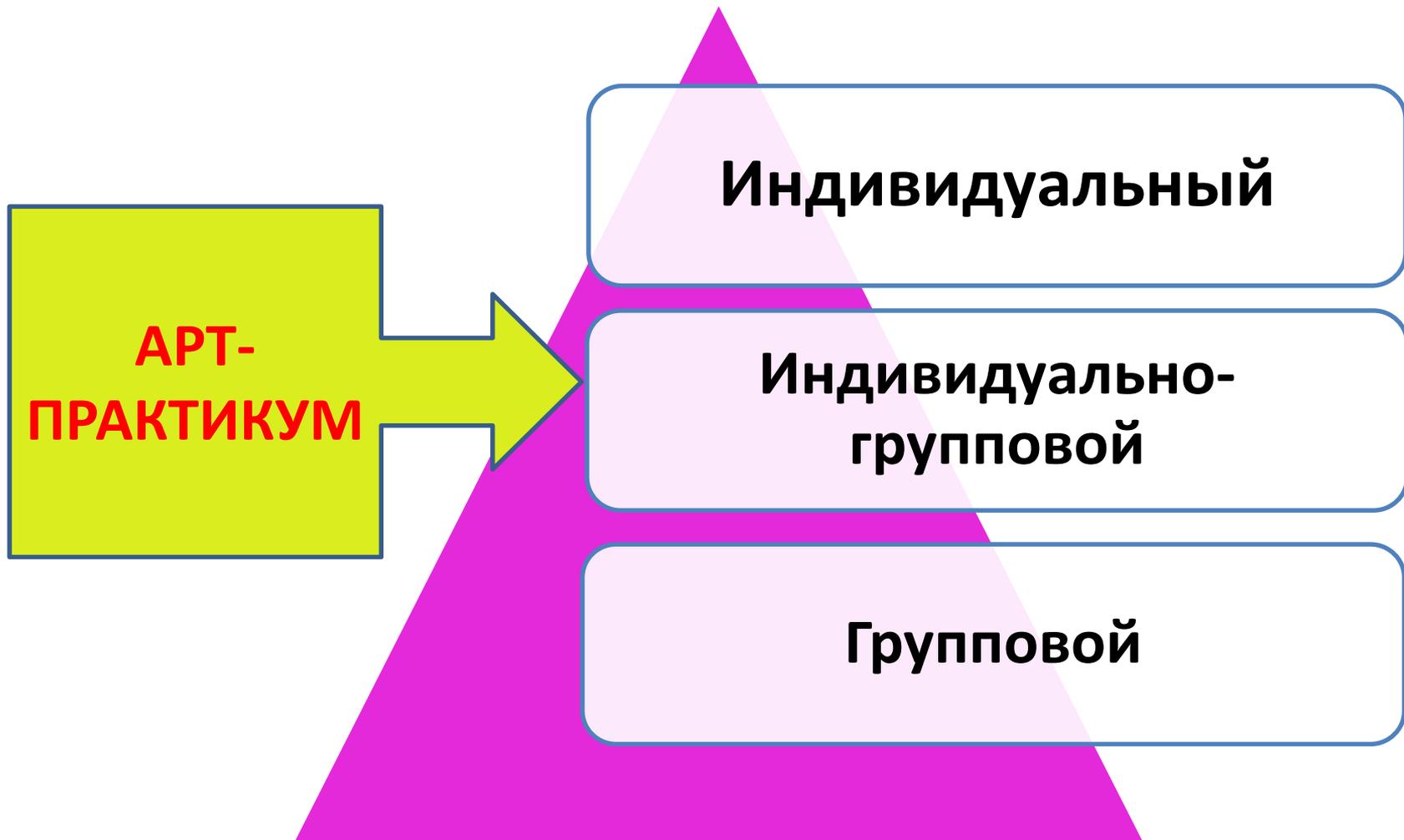
- Специальные игровые графические упражнения с сыпучими материалами, например, «Песочный дождик», «Мусорное ведро», «Волшебные превращения» и др. помогут ребенку снизить тревожность, отреагировать отрицательные эмоции, гармонизировать свое эмоциональное состояние.

- **Арт-педагогическая деятельность имеет проективный, а, значит, диагностический характер, и позволяет выявить эмоциональные проблемы и переживания ребенка, неосознаваемые им чувства (например, проективная техника «Барашек в бутылке»).**

4. Организационные формы реализации арт-техник в работе с детьми?

Пространство совместной арт-деятельности

Арт-педагогический кабинет представляет собой помещение, где ребенок пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при сопровождении специалиста включается в арт-практику.

При создании кабинета учитывается комплексное воздействие на все органы чувств – релаксирующая музыка, изменение освещения от яркого до приглушенного, возможность принять удобное положение, аромотерапия.

- Полисенсорный подход в организации кабинета***

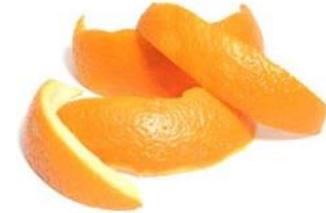
- **Арт-педагогический кабинет состоит из четырех основных зон:**
- **- диагностическая зона;**
- **- сенсорная зона;**
- **- зона художественной творческой деятельности;**
- **- выставочная зона.**

В какой степени можете оценить свою осведомленность по обсуждаемой проблеме сейчас?

Арт-упражнение «СОКОВЫЖИМАЛКА»

- Что не обрело законченного вида
- О чем задумались?
- Что хотите узнать?

- _____
- _____
- _____

- Какую познавательную «жажду» удалили?
- Что узнали нового?
- Что понравилось?

- _____
- _____
- _____

- Что не понравилось?
- Что было не актуально?
- Что хотелось бы изменить, скорректировать?

- _____
- _____
- _____

С КАКИМ «ПОСЛЕВКУСИЕМ» УХОДИТЕ?

**Поблагодарим друг друга за
соучастие в работе!**

