УДК 376.2

DOI 10.24411/2541-9056-2020-12007

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ

Г.М. Корякина, А.В. Данкова

Статья поступила в редакцию 7 сентября 2020 г.

В статье рассматриваются основополагающие функции, методы, формы арт-педагогики, значимость основных средств арт-педагогики в развитии творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. Более подробно рассмотрены различные приемы изотерапии, разработанные А.И. Копытиным и активно применяемые в арт-педагогике.

Ключевые слова: *арт-педагогика, арт-терапия, дети с ограниченными возможностями здоровья, искусство, творческие способности, изотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, драматерапия.*

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF CHILDREN WITH DISABILITIES BY MEANS OF ART PEDAGOGY

G.M. Koryakina, A.V. Dankova

The article discusses the fundamental functions, methods, forms of art pedagogy, the importance of the main means of art pedagogy in the development of creative abilities, which children with disabilities possess. Various methods of visual art therapy developed by A.I. Kopytin and actively used in art pedagogy are considered in a detailed way.

Key words: *art pedagogy, art therapy, children with disabilities, art, creativity, visual art therapy, color therapy, music therapy, drama therapy.*

В современном мире с развитием гуманизации общественных отношений требуется особое внимание к незащищенным слоям населения, в частности к детям с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность проблемы развития творческих способностей у таких детей обусловлена важностью творчества и искусства для их личностного развития и коррекции различных проблем со здоровьем.

Советский психолог Л.С. Выготский в своих исследованиях отмечал, что ребенок, становление которого осложнено проблемами со здоровьем, развит не менее остальных, а иначе. Он ставил необходимостью создание особых методик, средств и критериев, обеспечивающих культурное становление детей. По его мнению, особая роль художественной деятельности состоит в развитии не только психических функций, но и творческих проявлений в различных видах искусства у детей, имеющих те или иные проблемы в развитии. Творческая деятельность способствует творческому самовыражению ребенка, развитию воображения, облегчению процесса коммуникации. Также у него возникает ощущение собственной личностной

значимости и чувства самодисциплины и ответственности. Помимо этого, творческая деятельность направлена на устранение психологического дискомфорта, так как помогает справиться с негативными эмоциональными переживаниями и их проявлениями.

Творческие способности ребенка подразумевают его возможность к созиданию новых продуктов. Они развиваются как самостоятельный фактор в результате обучения творческой деятельности. Важную роль в этом процессе играют методы организации творческой деятельности, творческое мышление и творческое воображение [3; 4; 11].

Для достижения данных задач в образовательном процессе активно используются средства арт-педагогики. Арт-педагогика – отрасль педагогической науки, основанная на слиянии педагогики и искусства. Она изучает закономерности воспитания и развития человека посредством искусства и художественно-практической деятельности, формирует основы педагогического коррекционно направленного развития детей с ограниченными возможностями здоровья [1]. То есть арт-педагогика позволяет рассматривать в рамках специального образования не только художественное воспитание и формирование основ художественной культуры ребенка с проблемами в здоровье, но и все компоненты коррекционно-развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами искусства [10].

На развитие арт-педагогики влияет смежная с ней дисциплина – арт-терапия. Впервые это понятие возникло в контексте идей З. Фрейда и К. Юнга и определялось как метод терапии больных посредством творчества, с помощью которого они выражали свои негативные переживания и тем самым освобождались от них. В современной науке арт-терапия рассматривается как комплекс методик и видов искусства, направленных на лечение и коррекцию различных отклонений [10].

Начало российской школы арт-терапии положил А.И. Копытин. Целью применения арт-терапии в образовании он считает сохранение или восстановление здоровья учащихся и их адаптацию к условиям образовательного учреждения. Также арт-терапия может быть использована в образовательном процессе в качестве инструмента развития определенных психологических и личностных качеств учащихся. По его мнению, решение задач развития должно рассматриваться при этом в тесной связи с задачами сохранения и восстановления здоровья [6; 7].

Существуют и другие практические программы применения арт-педагогики. Например, А.В. Гришина предлагает развивать творческую индивидуальность подростков в учреждениях дополнительного образования, используя средства арт-терапии. В этой программе используются такие характерные элементы, как рефлексивный характер занятий, свобода учеников в выборе содержания и средств изобразительной деятельности, коммуникация участников занятия между собой, принятие педагогом творческих особенностей учеников. Программа рассматривается как арт-терапевтическая, поэтому может реализовываться в основном специалистами с арт-терапевтической подготовкой.

Проблему применения арт-терапии в образовании рассматривает Л.Д. Лебедева. Она допускает применение арт-терапии педагогами без специальной подготовки в случае, если у ребенка искажена самооценка, существуют различные ограничения в эмоциональном развитии, необоснованные страхи, тревожность, депрессия, а так же если

ребенок постоянно конфликтует с окружающими [8].

Всестороннее использование разноплановых методов арт-педагогики в образовании рассматривается в работе Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссаровой и Т.А. Добровольской "Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании". Данный труд представляет собой обобщение опыта применения искусства в качестве комплексных средств воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с различными нарушениями в развитии (дети с многочисленными слухо-речевыми и проблемами зрения, задержкой в психическом развитии, нарушениями поведения и т.д.). Арт-терапия рассматривается авторами как "как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии" [10, с. 26].

В сфере образования применяются такие частные формы арт-терапии, как изотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, психодрама и некоторые другие.

Арт-педагогика выполняет ряд функций. Она определяет культуру для человека как систему ценностей, развивает личность путем освоения ею художественной культуры, обеспечивает образовательный процесс в области искусства, направленный на получение человеком новых знаний и практических навыков, воспитывает нравственные, эстетические, коммуникативные аспекты личности и способствует социокультурной адаптации, обеспечивает профилактику и коррекцию нарушений в развитии человека. Поэтому зачастую средства арт-педагогики широко применяются в специальном образовании детей [1; 10].

Принципы арт-педагогики основаны на традиционных общепедагогических принципах, а также принципах специальной подготовки и художественно-эстетического развития.

Методы и приемы арт-педагогики реализуются в сочетании друг с другом в условиях конкретной ситуации для достижения максимальной эффективности. Они направлены на формирование эстетического и нравственного потенциала ребенка посредством разных видов искусства, основ художественного творчества и способностей к самовыражению с помощью средств искусства.

На выбор методов и приемов обучения в арт-педагогике влияет ряд факторов: возрастная группа и индивидуальная особенность ребенка, его интересы, уровень подготовки, особенности и проблемы здоровья, специфика отдельных видов искусств и формы организации художественной деятельности, способности педагога.

Сочетаемость в арт-педагогике методов и приемов художественного становления личности с методами и приемами коррекционно-педагогической работы требует от педагога тщательного выбора данных методов в зависимости от конкретной ситуации. Результат такого отбора должен максимально содействовать как художественно-эстетическому развитию ребенка, так и образовательной потребности и специфике коррекционно-педагогической работы.

За время изучения арт-педагогики были выявлены некоторые арт-терапевтические средства воздействия на учеников, например, изотерапия, цветотерапия, песочная терапия, музыкотерапия, драматерапия, библиотерапия и иные. В обучении активно используются живопись,

фотографии, дидактические игры, музыка и танцы.

Изотерапия, исследованием которой занимались М.Е. Бурно, А.И. Захаров, Р.Б. Хайкин и др., является одним из наиболее распространенных видов арт-терапии, применяемой в арт-педагогике, и осуществляет коррекцию с помощью изобразительной деятельности. Она включает в себя живопись, графику, скульптуру, декоративную деятельность и активно применяется в коррекционно-развивающем, учебно-воспитательном процессе. Изобразительное искусство и художественный труд знакомят детей с художественными ценностями, формируют сенсорное восприятие, навыки изобразительной деятельности, развивают наблюдательность, пространственное и композиционное мышление, фантазию. Работа детей с новыми разнообразными материалами необходима для творчества с целью устранения страха неудачи, формирования уверенности в себе [2; 3; 8].

Преимущества изотерапии заключаются в том, что она прокладывает путь к самовыражению ребенка. Результаты его деятельности не подлежат конкретной художественной оценке, а имеют собственную значимость. Педагог не просто участвует в передаче новых знаний ребенку, но и помогает ему найти выход из проблемы, выраженной в рисунке, скульптуре или иной работе.

А.И. Копытин предлагает применять разнообразные приемы изотерапии в арт-педагогике:

1. Упражнения, основанные на разнообразии изобразительных материалов и сенсомоторных ощущениях при их использовании.

2. Обобщенные упражнения на свободную или значимую тему, способные в процессе их выполнения выразить проблемы и переживания детей.

3. Упражнения, активизирующие внимание ребенка на его собственной личности.

4. Темы, способные передать межличностные отношения в семье ребенка с целью изучения, выявления и коррекции нарушений поведения.

5. Групповая или парная работа, способная развить коммуникативные качества детей, с последующим обсуждением совместных результатов.

6. Упражнения на изображение зрительного образа, сновидения, впечатления с последующим обсуждением результатов работы.

7. Приемы, основанные на взаимодействии художественной деятельности с другими средствами творческого самовыражения, например, зарисовка эмоций от прослушивания музыки, танцев, поэтических произведений.

8. Задания, позволяющие разрешить внутренние и внешние конфликтные ситуации ребенка путем выплеска негативных эмоций в работе [10].

В процессе выполнения заданий в арт-педагогике детьми активно применяются средства художественно-конструкторской деятельности. Так, некоторые упражнения изотерапии предполагают использование формальных композиций, построенных на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишенных предметного содержания. К таким упражнениям также можно отнести техники рисования клаузур первого прочтения, в основе которых лежат определенные эмоции, требующие проработки. С помощью композиционных построений интерпретируется восприятие ребенком проблемной ситуации. Художественный образ рассматривается как проекция его чувств, отношений, значимых аспектов жизни. Таким образом, формальная композиция позволяет ребенку выразить собственный психоэмоциональный фон,

актуализировать и проработать чувства, тревоги, в том числе подавляемые. Такие упражнения помогают эмоционально разрядиться и используются в качестве «отрисовки» стресса, а также нацелены на психопрофилактику негативных переживаний ребенка и их проявлений. В арт-педагогической практике техники изображения клаузур и формальных композиций направлены на развитие личности и творческого потенциала ребенка.

Помимо формообразования значимую роль в изотерапии играет цвет. Процесс цветового восприятия человеком происходит очень быстро, так как любой цвет в определенной мере обладает той или иной чувственной характеристикой. Цвета всегда воспринимаются как горячие или холодные, возбуждающие или успокаивающие, веселые или мрачные и т.д. Соответственно, цветовые ответы окружающей действительности в той или иной мере отражают чувственность человека, при этом взывая не к отдельным личностным чертам, а скорее к общему эмоциональному тону. Упражнения с цветом так же, как и формальные композиции, используются в качестве выражения и оценки психоэмоционального состояния ребенка. Однако цвет способен и повлиять на это состояние и скорректировать его посредством цветотерапии. Необходимо отметить, что в арт-терапевтической практике зачастую применяется хроматический анализ произведений искусства, который приводит к эмоциональному восприятию чувственных отношений, значительно раздвигая границы познания окружающей действительности ребенка, а следовательно, и его интеллекта.

Вышеуказанный анализ произведений искусства в арт-терапии направлен на то, чтобы проследить логику цветового построения пространства, иначе говоря, проследить процесс перевода художественного языка изобразительных средств на язык эстетических, ценностных или психологических закономерностей. В качестве базовых особенностей данного анализа выступают фон, колорит, контраст, пространственно-временные характеристики, цветовая локальность произведения в целом. В итоге можно сказать, что колористическая структура картины, построенная не только на цветовых сочетаниях, но и с учетом смыслообразования композиционного пространства, и определяет эмоционально-чувственное восприятие. В произведениях искусства, лишенных конкретного образа, основным фактором воздействия становятся исключительно цветовые соотношения композиций. В этом случае цвет не создает впечатление материального предмета, а вызывает определенные чувства и эмоции (порой не всегда осознаваемые), передающие глубинные аспекты определенной цветовой информации. Изобразительные средства красок воспринимаются зрителем на тонком уровне цветовых отношений, которые отражают не только его эмоционально-чувственное восприятие, но и всю полноту цветовой гармонии [4; 7; 8].

Музыкотерапия, основными вопросами которой занимались Л.С. Брусиловский, И.М. Гринева, Н.Н. Лихолет, В.И. Петрушин и др., представляет собой обширное по силе воздействия направление, целью которого является лечение и коррекция, а также формирование музыкально-эстетической культуры детей и практических навыков. Такая терапия осуществляет психосоматическое воздействие на функции организма и психотерапевтическое, корректирующее эмоциональные состояния и проблемы личностного развития. Частным случаем такой терапии является вокалотерапия, в которой используются вибрационные механизмы для сброса напряжения или

диагностики. Используется система вокального тренинга на основе принципов классического пения, состоящая из упражнений. Такие занятия осуществляют биоакустическую стимуляцию жизненно важных органов, улучшают адаптационные, интеллектуальные, культурно-эстетические способности ученика [10].

Музыкотерапия имеет два следующих вида: пассивный и активный. При пассивном восприятии музыки в фоновом режиме ребенком активизируются эмоциональные процессы. Активная форма работы с образами музыки предполагает эмоциональную обработку произведения, например, с помощью рисунка, письма, танца.

Положительными результатами музыкотерапии могут служить регуляция психических, физиологических и эмоциональных состояний организма, повышение социальной активности, а также стимуляция творческих способностей детей.

В свою очередь, активная музыкотерапия может выражаться в таких видах, как танцетерапия, коррекционная ритмика, основанных на соединении музыки и движения. В настоящее время это может рассматриваться как самостоятельное направление терапии – кинезитерапия, приемами которой могут служить как постановочные танцы и хороводы, так и свободные творческие танцы [9; 12].

Библиотерапия, изучением которой занимались А.М. Миллер, В.В. Мурашевский, Ю.Б. Некрасова, Е.Ю. Рау и др., основана на художественном описании, использовании для чтения специально подобранной литературы для решения поставленных задач. При помощи направленного чтения ребенок ассоциирует себя с образом художественного произведения. Так читатель приходит к нужному выводу сам. Важным показателем успешности данной терапии является активизация творческих способностей детей, желание изложить собственные мысли, переживания, личностную проблему с целью избавиться от нее. Зачастую в работе со школьниками, имеющими проблемы в развитии, применяется сказкотерапия, основанная на средствах такого литературного произведения, как сказка.

Драматерапия, на данное время являясь одной из наиболее популярных, предполагает организацию различных условий игры и использование в ней разнообразных ролей. Именно малая востребованность игрового потенциала современного человека, его редкое обращение к народной игровой культуре и является одной из главных причин активного распространения драматерапии в настоящее время.

Результатом терапии является коррекция личностных проблем и конфликтов. Немаловажно отметить, что драматерапия, как и другие виды арт-терапии, также способствует развитию творческих способностей детей и наиболее креативного взаимодействия с миром.

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья значение педагогического контроля возрастает, ведь такие ученики несамостоятельны. Без поддержки педагога дети с проблемами зачастую не могут овладеть знаниями и навыками художественной деятельности, с освоением которых здоровые дети справляются автономно в процессе накопления жизненного опыта. Такие дети ограничены в различных видах деятельности, поэтому мотивация к различным видам работы снижается. Как показывают исследования, в таком случае важна роль личного примера педагога. Интерес детей к личности учителя и позитивное отношение к нему положительно сказываются на влечении

детей к предмету, связанному с искусством.

Педагогу, осуществляющему художественное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, должны быть присущи такие способности как:

1. Академические художественные, то есть способности в определенном виде искусств. Педагог должен сам владеть тем, что преподает.
2. Креативные, позволяющие творчески видеть проблему, создавать новые ценности, обеспечивающие решение коррекционно-педагогических задач в художественном формировании детей.
3. Дидактические, определяющие способность педагога преподносить материал по искусству ясно, с учетом их возможностей, вызывать интерес к разным видам искусства. Владея такими навыками, преподаватель может при необходимости реформировать предлагаемый материал, сделать его более понятным.
4. Перцептивные, включающие в себя наблюдательность, умение в нужный момент оказать поддержку ребенку в проблеме, сопереживание его успехам.
5. Речевые, показывающие уровень владения педагогом художественно-речевой выразительностью и его способность ясно и четко выражать свои мысли.
6. Организаторские, позволяющие сплотить коллектив учеников в процессе художественной деятельности, активизировать творческие проявления детей, организовать собственный рабочий процесс, строить планы работы, распределять время.
7. Коммуникативные, побуждающие педагога к общению с детьми, умение устанавливать связь с учеником с помощью общения в художественной деятельности.
8. Прогностические, выражающиеся в предвидении результатов педагогической, воспитательной, коррекционно-развивающей деятельности, умении прогнозировать развитие определенных качеств ребенка и определять возможные пути компенсации его проблем [5; 8; 10; 11].

Интерес педагогов и психологов к влиянию искусства на ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения с каждым годом все более возрастает. Поэтому современный процесс коррекции проблем таких детей значительно ориентирован на использование различных видов искусства как средств их воспитания и развития творческих способностей, ведь арт-педагогика предполагает активное вовлечение ребенка в практическую деятельность.

Таким образом, изучение влияния средств арт-педагогики в образовательном процессе на детей с ограниченными возможностями здоровья показывает, что искусство катализирует их творческие возможности, расширяет общий и художественный кругозор, реализует познавательную деятельность. Для ребенка становятся практически неограниченными возможности для самосовершенствования и самореализации как в процессе творчества, так и в результатах творческой деятельности. Средства арт-педагогики помогают детям с ограниченными возможностями здоровья ощутить мир во всем его богатстве и многообразии, а также осуществить попытки его преобразования, используя различные художественно-творческие виды деятельности.

Искусство, являясь, с одной стороны, основой для различных положительных эмоциональных переживаний, рождает определенные креативные потребности, и способы их удовлетворения при помощи творческих способностей. А с другой стороны, искусство представляет собой

мощное средство реализации и коррекционных технологий. социально-педагогических, и

Список литературы

1. **Артпедагогика** [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Артпедагогика
2. **Бурно М.Е**. Терапия творческим самовыражением. – М.: Медицина, 1989. – 304 с.
3. **Выготский Л.С.** Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Изд-во «Перспектива», 2020. – 125 с.
4. **Выготский Л.С.** Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – 416 с.
5. **Гришина А.В.** Развитие творческой индивидуальности подростков средствами АРТ-терапии в учреждениях дополнительного образования: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2004. – 186 с.
6. **Копытин А.И.** Основы Арт-терапии. – СПб., 1999. – 346 с.
7. **Копытин А.И.** Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002. – 368с: ил.
8. **Лебедева Л.Д.** Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 2003 - 256 с.
9. **Лихолет Н.Н.** Подготовка студентов в педагогическом вузе к искусствотерапевтической деятельности на уроках музыки: монография. – Воронеж: ВГПУ, 2006. – 178 с.
10. **Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А.** Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учебн. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений.– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с.
11. **Неменский Б.М.** Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – 253 с.: ил.
12. **Подуровский В.М., Суслова Н.В.** Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. центр «ВЛАДОС», 2001. – 320 с.: ноты.

References

1. **Artpedagogika.** [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Artpedagogika
2. **Burno M.E.** Terapiya tvorcheskim samovyrazheniem. – M.: Medicina, 1989. – 304 s.
3. **Vygotskij L.S.** Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste. – M.: Izd-vo «Perspektiva», 2020. – 125 s.
4. **Vygotskij L.S.** Psihologiya iskusstva. – SPb.: Azbuka, 2000. – 416 s.
5. **Grishina A.V.** Razvitie tvorcheskoj individual'nosti podrostkov sredstvami ART-terapii v uchrezhdeniyah dopolnitel'nogo obrazovaniya: Dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Volgogr. gos. ped. un-t. – Volgograd, 2004. – 186 c.
6. **Kopytin A.I.** Osnovy Art-terapii. – SPb., 1999. – 346 s.
2. **Kopytin A.I.** Teoriya i praktika art-terapii. – SPb.: Piter, 2002. – 368s: il.
3. **Lebedeva L.D.** Praktika art-terapii: podhody, diagnostika, sistema zanyatij. – SPb.: Rech', 2003 - 256 s.
4. **Liholet N.N.** Podgotovka studentov v pedagogicheskom vuze k iskusstvoterapevticheskoj deyatel'nosti na urokah muzyki: monografiya. – Voronezh: VGPU, 2006. – 178 s.
5. Medvedeva E.A., Levchenko I.YU., Komissarova L.N., Dobrovol'skaya T.A. Artpedagogika i artterapiya v special'nom obrazovanii: uchebn. dlya stud. sred. i vyssh. ped. ucheb. zavedenij. –. – M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2001. – 248 s.
6. **Nemenskij B.M.** Pedagogika iskusstva. – M.: Prosveshchenie, 2007. –253 s.: il.
7. **Podurovskij V.M., Suslova N.V.** Psihologicheskaya korrekciya muzykal'no-pedagogicheskoj deyatel'nosti: uchebn. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedenij. – M.: Gumanit. centr «VLADOS», 2001. – 320 s.: noty.

Для ссылки: **Корякина Г.М., Данкова А.В.** Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ средствами АРТ-педагогики // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2020. – №3 (16). – С. 71-78.