

Источник

Элементы терапии изобразительным искусством как средство развития личности подростка

Овчинникова М.

Художественно-графический факультет, 3 курс

Научный руководитель: Ершова Е.М., ст. преподаватель

Ценности современного образования определяются парадигмой гуманистической педагогики. Её общая направленность выражается в понимании личности как изначально открытого, проективного (самоактуализирующегося) существа, активность которого понимается как реализация креативных начал. Сущность образования рассматривается как становление человека человеком, обретение индивидом личностной идентичности. Таким образом, ведущей ценностью современного образования становится саморазвитие личности, актуализация личностных смыслов учащегося в творческих формах деятельности. Отсюда широкое внедрение нетрадиционных методик обучения. Ценностный акцент переносится с универсальных, всеобщих характеристик личности на её специфические, индивидуально неповторимые особенности, на черты самобытности и уникальности. Потребности индивидуальной самореализации представляются весомее задач «общего дела».

Всё вышесказанное касается и работы кружка изобразительного искусства. Именно в работе кружка изобразительного искусства, в отличие от традиционных уроков, возможно внедрение нетрадиционных средств обучения. В частности, возможно использование элементов терапии изобразительным искусством.

Изотерапия представляет собой терапию посредством изобразительного творчества (прежде всего рисования), которая широко применяется в ходе психологической коррекции личности, в работе с детьми и подростками, испытывающими сложности в обучении, социальной адаптации, а так же при внутрисемейных конфликтах [3]. По мнению Юнга, искусство значительно облегчают процесс индивидуализации и саморазвития личности. Это происходит на основе установления баланса между бессознательным и сознательным «Я» [6].

С точки зрения гуманистического направления, коррекционные возможности изотерапии предоставляют ребёнку практически неограниченные возможности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества. Происходит утверждение и познание своего «Я». Рисуночная терапия, как доказывает О.А. Карабанова, рассматривается как проекция личности ребенка, выражение его взгляда на мир.

Изотерапия по форме организации может быть индивидуальной и групповой. В современной зарубежной и отечественной изотерапии (В. Е. Фолке, Т. В. Келлер, Р. Б. Хайкин, М. Е. Бурно) выделяют направления этого метода:

- использование уже существующих произведений изобразительного искусства путем их анализа и интерпретации;
- побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной деятельности.

Такая работа, на наш взгляд, актуальна при работе с подростками, поскольку это «трудный возраст», который как раз может требовать психотерапевтического воздействия. На занятиях кружка изобразительного искусства работа с рисунками подростков должна вестись с большим тактом и осторожностью, при тщательном контроле. Очень важно заострить внимание на следующем: не должно быть никаких эстетических требований к результату. Важно снять всякое чувство ответственности, создать атмосферу без напряжённости, безразличия к уровню художественности результата и концентрироваться только на сюжете и максимальном самовыражении.

Изотерапия использует процесс рисования в качестве инструмента осуществления различных целей:

1) Рисунок как игра для учащегося. Посредством рисования, ученик может компенсировать свои возможности и желания среди взрослых. Ему хочется распоряжаться своими вещами и собой, как хочется ему самому. А рисунок, пусть даже и иллюзорно, позволяет сделать это. Ребенок творит свой собственный мир. Он создает свою реальность, где он делает то, что ему нравится. Для ученика важен не столько результат, сколько процесс рисования. Поэтому изотерапия так эффективна в работе с детьми – ребенок не думает о конечном результате, а довольствуется рисованием. Поэтому процесс рисования является терапевтическим.

2) Психокоррекционные занятия с использованием изотерапии служит инструментом для того, чтобы изучить чувства ученика, для

формирования межличностных навыков, укрепления самооценки и уверенности в себе.

3) Следует обратить внимание, что изобразительный материал является для ребенка орудием психологической защиты, к которому учащийся прибегает в трудных для себя ситуациях. Это связано с возможностью образа «удерживать» переживания, не давая им «вырваться» наружу. А так же с их способностью отодвинуть переживания за счет механизма проекции.

Поэтому образ может хранить сложные переживания ребенка, пока он не сможет осознать их или «принять». Такая «защитная» функция игрового пространства и изобразительного образа предполагает, что они обеспечивают возможность регресса психики, обеспечивая тем самым необходимый уровень «открытости» ребенка для психотерапевтической работы [1].

Практические занятия кружка с элементами изотерапии возможно проводить в нескольких формах, преследующих различные цели.

Так, можно проводить творческие занятия, на которых учащиеся рисуют что-либо, а затем проводить беседы с ними, глядя на то, что они нарисовали. Такого рода занятия проводятся для того, чтобы лучше понять подростка, понять его ощущение окружения и т.п.

Возможны так же занятия созерцательные. Такие занятия заключаются в ознакомлении с различными картинами, анализе смысла, который картина несёт зрителю. Анализ проводится в форме диалога с педагогом, что позволяет понять точку зрения подростка относительно картины и раскрыть для него в новом качестве краски и грани жизни, переданные художником. Появляется возможность заострить внимание, подтолкнуть к выводу, задать наводящие вопросы, чтобы подросток сам понял, что именно руководитель кружка пытается до него донести.

Учитывая то, что работа кружка ориентирована именно на подростков, необходимо рассматривать соответствующую возрасту проблематику. Взаимоотношения в семье, обществе, ответственность, свобода, любовь, дружба - эти вещи подросток только начинает понимать. Если показать ему позитивную сторону мира и его положительные аспекты, многогранность различных ситуаций и множество точек зрения – мы можем рассчитывать на то, что он быстрее и эффективнее найдёт своё место в обществе, и, как следствие – свой смысл жизни.

Выбрав конкретное личностное качество или отношение, руководитель кружка тем самым выбирает цель занятия, которую будет

достигать посредством изотерапии. Если подросток прочувствовал то, что педагог хотел до него донести – можно считать, что получен положительный результат.

После выбора качества личности (или отношения) нужно найти картины, которые эту ситуацию в той или иной степени отражают. Нужно проработать как можно больше вариантов выражения исследуемого качества в живописи. Здесь разработку можно вести в двух направлениях: больше картин или больше деталей. Первый вариант проще, однако, часто второй более интересен подростку в виду его природного любопытства ко всему скрытому. Лучше всего для каждой ситуации применять свой подход.

Выбрав картины, следует заранее проработать в общих чертах возможные варианты диалога с подростками, ответы на их вопросы. При этом не стоит пытаться учесть всего, но требуется именно заострить внимание на моментах, понимания которых следует добиваться.

Чтобы правильно оценить эффективность, не стоит навязывать подростку мнение или давить на него. Нужно мягко подталкивать его к пониманию сути, намекая на неё, задавая наводящие вопросы, чтобы он сам сделал вывод. Не стоит ограничивать размышления подростка временем занятия, пытаясь получить от него вывод быстро. Продуманный, прочувствованный вывод будет куда полезнее.

Использование средств изотерапии можно проводить как индивидуально, так и в группе. Сначала эффективнее будет работать с группой, и, по мере необходимости, индивидуально.

Плюсы работы в группе:

- тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт глаз);
- демократизм отношений;
- чувство значимости – повышение самооценки;
- чувство коллективизма;
- высокая степень активизации самостоятельной работы каждого члена группы;
- комфортный психологический климат (доброжелательность, открытость, откровенность, выслушиваются мнения каждого);
- умение слушать и принимать чужую точку зрения;
- умение высказывать, отстаивать свою точку зрения;
- развитие речи и коммуникативных навыков;

- умение четко и ёмко излагать свои мысли.

Имеются и веские минусы работы в группе. В группе из множества человек всегда будет образовываться «серая масса» - дети, которые по тем или иным причинам думают и реагируют медленнее, чем другие. От этого можно избавиться, если проводить занятия в небольших группах – не более 6 человек.

Мы предлагаем пример темы и картин для проведения занятия в кружке изобразительного искусства с использованием средств изотерапии в группе. Чувство, которое мы предлагаем рассматривать на занятии – любовь. Картины, которые рекомендуем рассмотреть на занятии следующие: Вечеллио Тициан – «Любовь земная и Любовь небесная» 1514 г., Густав Климт – «Поцелуй» 1907-1908 гг., Баюскин В.С. – «За обедом» 1950 г.

Подростковый возраст – период взросления, переломный момент в жизни человека. Отрок сталкивается с аспектами взрослой жизни: выбор, ответственность за этот выбор. В силу своей неопытности, подросток совершает ошибки, получает свои уроки жизни, порой не столь приятные. Любовь, ещё один новый аспект в его жизни. Он может столкнуться с неразделённой любовью или предательством со стороны любимого, ему кажется, что родители его не понимают и не любят. Стоит показать подростку всю красоту любви, правильно её донести. Начать в этом случае следует с самого базового понятия «любовь». Нужно показать её с помощью картин, и обсудить, как он видит любовь.

При планировании занятия руководителю кружка сначала стоит определить для себя, в каком свете и какие аспекты понятия он будет раскрывать подростку. В нашем случае понятие «любовь» предлагается рассмотреть с трёх позиций: любовь духовная и физическая, любовь между мужчиной и женщиной и любовь в семье. Основной вывод всего занятия – «Любовь – это то, что создают люди. Каждый сам решает для себя, что это». Люди обычно определяют любовь как близость. Но у близости есть два аспекта: близость духовная и близость физическая. В полной мере оба аспекта доступны лишь в варианте любви матери к ребёнку – ведь мать всецело привязана к нему. В варианте же любви между мужчиной и женщиной – любовь может представлять собой тысячи различных вариаций духовной составляющей и чуть меньше вариаций физической.

Картина «Любовь земная и любовь небесная» раскрывает суть множества вариаций любви между мужчиной и женщиной. Художник

считал, что земная любовь – утилитарна, т.е. удобна, связана с удобством, любовь-сделка. Её символизирует одетая женщина с вазой для драгоценностей и цветком в руках. Небесная же любовь для художника – это страсть, взаимное влечение. Её символизирует нагая женщина с лампадой в руках. Между этими женщинами на картине изображён купидон – бог любви, который касается воды руками, как бы перемешивая её. Это означает смешение земной и небесной любви в реальной жизни [2].

Картина «Поцелуй» показывает нам один из неотъемлемых атрибутов любви – поцелуй. Художник здесь пытается изобразить всю трогательность и яркость момента соприкосновения губ. Для него этот миг наполнен красками и светом, можно даже сказать волшебством. Фон картины неопределённый, не изображает какого-то места, а символизирует отречённость от мира [4].

На картине «За обедом» отражено сразу две стороны любви: быт и родственная близость. Семья ест за одним столом. Всё пропитано атмосферой уюта и комфорта, спокойствия и размеренной жизни. Это тоже немаловажная сторона любви, ведь любовь в своём развитии ведёт к семье. И уют в семье в первую очередь зависит от родителей, нежели от детей. На картине просматривается забота о ближних, общение, уважение к старшим. Всё это – тоже проявления любви [5].

Вкупе эти три картины позволяют нам описать любовь с нескольких сторон и показать подростку несколько аспектов этого чувства.

Изотерапия – это достаточно прогрессивная, но вместе с тем и сложная терапия, а это предъявляет набор требований к квалификации руководителя кружка. Но, будучи освоенной, она способна принести очень ценные результаты, а именно – творческое развитие личности подростка.

Литература

1.Бороздина, Т. Лечение искусством. Значение художественного творчества для детей с нарушениями в развитии [Текст] / Т. Бороздина // Педагогический вестник Кубани. – 2006.

2.Бранский, В.П. Искусство и философия [Текст] / В.П. Баранский. - М.: Янтарный сказ, 1999. – 704 с.

3.Киселева, М. В. Арттерапия в работе с детьми [Текст] : пособие для учителя / М.В. Киселева. - С. Петербург, 2008.

4.Поцелуй (картина Климта) [Электронный ресурс] : Википедия – Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Поцелуй_\(картина,_Климт,_1907-1908\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Поцелуй_(картина,_Климт,_1907-1908)) (дата обращения 14.04.2013).

5. Предметы советской жизни – Советская семья [Электронный ресурс] : Живой Журнал – Режим доступа: <http://soviet-life.livejournal.com/23154.html> (дата обращения 14.04.2013).

6. Юнг, К.Г. Человек и его символы [Текст] / К.Г. Юнг. - 1998.