

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Опыт инклюзивного образования в детской художественной школе

Веселова Надежда Евгеньевна,

заместитель директора по учебно-методической работе,

Тимиргалеева Вера Матвеевна,

преподаватель высшей категории,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург

Мы благодарны детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) за приобретенный бесценный опыт работы, они научили нас смотреть иначе на работу, которую мы делали и делаем. Преподаватели-художники творят добро через искусство, порой не думая об этом, они просто выполняют свою работу – учат детей рисовать. Обучая детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, главной целью перед системой детских школ искусств становится выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в области искусств (Статья 83.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) [26].

Но реалии жизни таковы, что в школе искусств, где занимаются творческие, одаренные дети могут оказаться, и оказываются в группе ученики «особенные». Это могут быть дети с аутичным поведением, с диагнозом – шизофрения, детский церебральный паралич (далее – ДЦП), эпилепсия и т. д. И тут мы, как преподаватели системы художественного образования в сфере изобразительного искусства, оказывались перед проблемой, которая не описана в наших методиках. Как эффективно учить детей? Какие методы использовать?

Как выстроить общение в работе с группой, в которой есть дети с особыми потребностями? При этом, мы должны научить рисовать всех детей в классе и дать возможность одаренным детям поступить в учебные заведения следующей ступени. Приходилось пересматривать подход к работе в целом, искать новые пути в достижении целей и задач курса обучения, учитывая стратегию и задачи инклюзивного образования.

В настоящее время общество ставит перед образовательными учреждениями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий спектр образовательных услуг, а также доступность образования для всех категорий детского населения. Выполнение этих задач возможно при условии создания в образовательных учреждениях комфортной образовательной среды, в которой учебные процессы протекают в наиболее благоприятных для учащихся условиях. Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса.

Задачи инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями сформулированы Н. Н. Малофеевым: – создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности; – развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; – организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности; – освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом; – коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личностного развития; – формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; – охрана и

укрепление физического, нервно-психического здоровья детей; – оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей особыми образовательными потребностями, включение их в процесс обучения; – успешная социализация обучающихся, воспитанников [17].

Согласно исследованиям Н.Н. Малофеева успешному формированию инклюзивной образовательной среды в образовательном учреждении служит четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура специализированной психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, участие в образовательном процессе специалистов в сфере общей и специальной педагогики, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, медицинских работников.

Имея опыт работы (который насчитывает более двадцати лет) с такими учениками мы пришли к выводу, что «исцеляющая сила искусства» реализуется на протяжении всего курса обучения в детских школах искусств. Рисование – выражение себя, своих мыслей через изобразительное искусство. Оно помогает найти решение многих проблем, дает возможность выпустить наружу и избавиться от всего, что держит в плену разум, тело и дух, а также приводит к раскрытию новых способностей, влияя, таким образом, на многие аспекты жизни ребенка.

Язык человеческий сложен и неоднозначен. Поэтому не переработанная, не сгармонизированная в соответствии с особенностями восприятия человека информация о нем самом порой оказывается не просто раздражающей, но и губительной. Дети не нуждаются в том, чтобы их «разоблачали» или «уличали». Они нуждаются в помощи, они ищут поддержки и стремятся к обретению гармонии с самим собой и окружающим миром.

Феномен изобразительного искусства и особенности взаимодействия человеческого организма издревле интересовали исследователей души. Сотни поколений ученых пытались разгадать загадку глубинного влияния изобразительного искусства на внутреннюю жизнь человеческого «микрокосмос». Преподаватели-художники, психологи владеют методикой,

«инструментом» исцеления души. Вопросами эмоционального воздействия цвета на человека интересовались многие практики и теоретики искусства – Леонардо да Винчи, И. Гёте, Э. Делакруа, М. Дерибере, К. Юон, И. Грабарь и др. Иоганн Вольфганг фон Гёте писал: «Цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают или волнуют, они печалят и радуют» [18]. Известный психиатр В.М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее действовать на нервную систему, чем иные микстуры» [2]. Изобразительное искусство помогает привести в движение исцеляющую силу. Оно может помочь освободиться от вызывающих стресс эмоций, которые могут ослабить психику ребенка. Искусство помогает избавиться от негативных мыслей и чувства страха, которые блокируют способности тела, направленные на физическое, эмоциональное и духовное исцеление.

Система преподавания Павла Петровича Чистякова, «Золотое сечение» Леонардо да Винчи, цветовой круг Иоганна Вольфганга фон Гёте, импрессионисты и весь накопленный опыт поколений, используемый в арт-терапии, помогает психологам и педагогам-художникам создавать гармоничный мир в душах наших и наших детей.

Преподаватель, работающий в детской школе искусств, обязан не только совершенствовать свои знания в области преподавания рисованию, но и в психологии. В мире компьютерных технологий изменились и дети, они меньше двигаются, много сидят, их игры тоже стали другими (компьютерными). Психологические проблемы тоже изменились.

Подростки часто имеют серьезные проблемы в области социализации, детей с ОВЗ тоже стало больше появляться в наших школах. Раньше они занимались в специализированных школах, а сегодня они имеют право заниматься вместе с обычными детьми.

Делая из этого вывод, понимаешь, что и нам нужно менять методические вопросы подхода к обучению детей. Вот здесь и появляется потребность в психологии. Арт-терапия опирается на наш методический опыт, а мы на их.

Объединив две большие методики, можно добиться хороших успехов в области преподавания рисования и решения психологических проблем для развития творческих личностей.

Тут сразу хочется уточнить, что методика преподавания изобразительного искусства здесь будет выступать в роли корректирующей процедуры или методики, и, ни в коем случае, преподаватель-художник не ставит диагноз и тем более не занимается лечением. Изобразительное искусство здесь нужно рассматривать как средство поддержки и социальной адаптации детей с ОВЗ, которое назначает врач-психотерапевт или психолог.

Давая темы урока, ставя цели и задачи перед ребенком, преподаватель художественной школы создает «творческий посыл». Например: у психологов есть тесты для постановки диагноза и коррекции психики ребенка «Дом-дерево-человек», а у нас есть тема «Пейзаж со стаффажем». Если их сравнить, то становится понятно, что конечная цель одна – гармония «микrokосмоса» ребенка. Приобретается успокоение, расслабление, «стираются страхи», отрицательные эмоции, агрессия.

Мы, преподаватели-художники, работающие в школах искусств и реализующие дополнительную предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства «Живопись», начинаем обучение с проведения прямой линии, регулируем нажим, толщину, добиваемся ровной линии. Здесь мы еще и решаем проблемы и психологические. Ребенок, решая такую проблему, как проведения прямой линии – еще и воспитывает терпение, усидчивость, аккуратность. С линией тоже работают психологи, ставят диагнозы и корректируют психику ребенка, имеющего проблемы.

Создавая различные настроения в композиции через цветовую гамму можно помогать в реабилитации многих психологических проблем. Снять, например, агрессию у ребенка можно, предложив ему порисовать утренний пейзаж. Цветовая гамма рассвета успокаивает психику, снимает напряжение и т. д.

Работая с маленькими детьми и предлагая нарисовать фантастическое существо, ребенок творчески подходит к этому заданию. Соединяет в рисунке несколько существ (насекомых, животных и т.д.), ломает стереотипы, включает воображение, память для достижения цели. Подобные задания используют и психологи.

Не все наши выпускники становятся профессиональными художниками, но все дети осваивают навыки и знания, которые творчески развивают личность человека. Творческая личность в любой профессии интересный, неординарно мыслящий сотрудник или руководитель, способный решать нестандартные ситуации.

Имея опыт работы с детьми ОВЗ, отметить эффективную методику тем, кто в начале пути, начинать с нахождения контакта с родителями. Родители очень осторожны и не спешат раскрыться, но с радостью открывают свою душу и делятся проблемами, когда видят перед собой понимающего «соратника» в их сложной ситуации.

Дети, которые оказались в сложной ситуации тоже осторожны в общении. Аутисты сразу «считывают», свой ли человек перед ними. Как это они делают? Не умея говорить, они могут на каком-то другом уровне донести до преподавателя информацию ту, что другой ребенок сказал бы словами. А бывают и другие примеры: девочка приходит на урок и не разговаривает. Идет работа в группе (20 человек), и преподавателю нужно узнать, поняла ли она материал, чтоб двигаться дальше.

Тимиргалеева В.М. приводит такой пример из практики работы: «Мы предлагаем ей принять такую форму общения: она кивает головой, если «да», «нет» - отрицательно качает головой. Так мы общались 2 или 3 месяца. И вот однажды она подошла и заговорила... Я слушаю звук ее голоса, не вникая в то, что она мне говорит. На радостях ее обняла. Она не сразу поняла мою реакцию, пока я не сказала: «Боже, ты говоришь!». Расслабилась и приняла меня. Позднее мне мама рассказала, что у них серьезные проблемы с общением. Дома

она крайне агрессивна. Маме она говорила: «Вот ведь в художке мы с педагогом разговариваем!», называя «наши знаки» диалогом».

Агрессия детей с ОВЗ часто бывает вызвана непониманием окружающими их. Начинаящий разговаривать аутист говорит так, что трудно понять (ребенок с высоким интеллектом, талантливый, усидчивый), но тут приходят на помощь одноклассники. Они, оказывается, понимают его и начинают работать «переводчиками». Все средства хороши, главное найти их, при этом образовательный процесс в группе не должен пострадать. Для детей, не имеющих таких проблем, подобный ребенок в классе и общение с ним – возможность научиться доброте, терпению и взаимопомощи.

Тимиргалеева В.М. делится опытом: «Если у меня такой ребенок, «особенный», появлялся в группе, и я замечала негатив, исходящий от других детей, искала возможность остаться после урока с остальными детьми. Вела разъяснительную такую беседу: «Ребята, к нам пришло счастье в лице Анюты! У нас появилась возможность научиться добру и терпению. Ей так это нужно. Очень многое в ее жизни зависит и от нас с вами». Этого было достаточно для того, чтоб закрыть эту тему на все годы обучения. Я своим примером показывала, что это реально. Дети очень старались быть моими помощниками. Даже, когда дети становились подростками (у них тоже появлялись проблемы), отношение к этому ребенку оставалось неизменным. Любовь к своей работе, желание помочь ребенку – это путь к успеху, для развития творческой личности».

Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить, что осознанное знание о подходах инклюзивного образования и применение традиционных методик обучения в сфере изобразительного искусства в комплексе реабилитации детей с ОВЗ в качестве корректирующей процедуры, помогут всем обучающимся не только в качественном освоении навыков рисования, но и создадут атмосферу доверия и психологического комфорта в процессе обучения для каждого участника образовательного процесса на уроках в детской школе искусств.

Хочется надеяться, что данный опыт работы послужит источником вдохновения в работе с детьми ОВЗ. Для тех, кто встретится с этими проблемами, методика рисования, знание психологии и изобразительное искусство послужит выражением эмоций, чувств и перспектив, всего того, что нельзя выразить словами.

Список использованной литературы

1. 20 мастер-классов от Гретхен Рубин, Сэта Година и других. «Муза по расписанию». Организация рабочего дня для творческих личностей. Составитель Жослин Глей (перевод с англ. языка А.В. Андреева). ООО «Издательство «Эксмо», 2018г. – 240 с.
2. Бехтерев В.М.. Феномены мозга. - ООО «Издательство АСТ», 2014. – С. 384
3. Войнов И. Советы православного врача. – Владимир: Владимирская епархия, 2004. – 360 с.
4. Ганим Б. Исцеление через искусство // Пер. с англ. Л.А. Бабук. – Мн.: ООО «Поппури», 2005. – 336 с.
5. Драгунский В. Цветовой личностный тест: Практической пособие. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 448 с.
6. Егорова Е. проЦВЕТание по Максу Люшеру. – СПб.: Питер, 2007. – 160 с.
7. Иванова О. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка. СПб.: Речь, 2010. – 92 с.
8. Киселева М. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. - СПб.: Речь, 2007 г.- 336 с.
9. Киселева М. Арт-терапия в работе с детьми. - СПб.: Речь, 2007. - 160 с.
10. Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии. – СПб.: Речь, 2010. – 256 с.
11. Копытин А., Свистовская Е. Арт-терапия детей и подростков. – СПб.: Когито-Центр, 2010. – 200 с.
12. Купер М., Мэтьюз А. Язык цвета. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 144 с.
13. Ланская А. Язык рисунка: характер человека - как на ладони. – СПб.: Центрполиграф, 2008. – 383 с.
14. Лебедева Л. Практика арт-терапии. Подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 2007 г.- 256 с.
15. Лебедева Л., Никонорова Ю., Тараканова Н.. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и АРТ-терапии. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с.
16. Малофеев Н., Гончарова Е., Кукушкина О., Никольская О. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные положения концепции. – М.: Российская академия образования, 2008. – 31с.

17. Малофеев Н.Н. Шматко Н.Д. Базовые модели интегрированного обучения. Дефектология. 2008, с.71-78
18. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг. Гёте и его учение о цвете (часть первая) / СВ. Месяц. — М.: Кругъ, 2012. — XXXII + 464 с, с илл. (Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. II]: изд. с 2010 г. / Отв. ред. серии — М.С Петрова).
19. Новикова Н.В., Казакова Л.А., Алехина С.В.; под общ. ред Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. Гос. Пед. Ун-т им В.П. Астафьева [и др.]. Красноярск, 2013. С.71-95 Сору://www.inclusive-edu.ru/peoples/1/26/
20. Норрис С. Секреты цветотерапии. - СПб.: АСТ, Астрель, 2004 г.- 224 с.
21. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психиатрии. – М.: «Маркетинг», 2004. - 184 с.
22. Практическая арт-терапия. Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Когито-Центр, 2008. – 288 с.
23. Райн Э. Раскрась свою жизнь./Пер. с англ. Меньшикова И.А. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 256 с.
24. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография/
25. Тумашенко А.Ф. Неврологические нарушения у детей. Причина, профилактика, коррекция.- СПб.: ООО «Издательство « Детство-пресс», 2010г. 160 с.
26. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)
27. Шевченко М. Серия книг «Говорящие рисунки» Екатеринбург: У-ФАКТОРИЯ АСТ. Москва. 2009г. – 128 с.