

«Утверждаю»

Директор Государственного
казенного учреждения социального
обслуживания Московской области

«Королевский социально-
реабилитационный

Центр для несовершеннолетних

«Забора»

Е.Б. Буханцова



Программа По изотерапии Разноцветный мир



Руководитель:

Педагог дополнительного образования – Воронина М.Ю.

г.о. Королёв

2017

Рисование – это творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды. Это не только отражение в сознании детей окружающей и социальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней.

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. Некоторые ученые склонны рассматривать рисование как один из путей выполнения программы совершенствования организма. Рисование развивает чувственно-двигательную координацию. Его достоинство заключается в том, что оно требует согласованного участия многих психических функций.

Рисую, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными, травмирующими образами. Таким образом, рисование выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных. Поэтому рисование широко используют для снятия психического напряжения, стрессовых состояний, при коррекции неврозов, страхов.

«Художественное самовыражение» так или иначе, связано с укреплением психического здоровья ребенка, а потому может рассматриваться как значительный психологический и коррекционный фактор. Использование изотерапии во многих случаях выполняет и психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами, восстановить его эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения поведения. В настоящее время формы арттерапевтической работы с детьми разнообразны. В некоторых случаях эта работа имеет явно "клинический" характер. Как, например, в случае умственной отсталости,

аутизма, грубых эмоциональных и поведенческих нарушений у ребенка. В других случаях арт-терапевтическая работа имеет скорее профилактический или “развивающий” характер, как, например, в случае наличия у ребенка легких эмоциональных и поведенческих расстройств, или определенных проблем психологического порядка. Ребенок использует изобразительную деятельность как способ осмысления действительности и своих взаимоотношений с нею. По рисунку можно судить об уровне его интеллектуального развития и степени психической зрелости.

Изотерапия **по форме организации** может быть индивидуальной и групповой. В современной зарубежной и отечественной изотерапии (В. Е. Фолке, Т. В. Келлер; Р. Б. Хайкин, 1977, М. Е. Бурно) выделяют **направления** этого метода:

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

Основная цель изотерапии – гармонизация внутреннего состояния личности, т. е. восстановление способности находить оптимальное, способствующее продолжению жизни состояние равновесия.

Эффективность данной методики возрастает при его комплексном применении в сочетании с другими арттерапевтическими приемами.

Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а также — освободиться от негативных переживаний прошлого. Это не только отражение в сознании клиентов окружающей и социальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней.

Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного участия многих психических функций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных

- ❖ развивать речь;
- ❖ развивать коммуникативные способности;
- ❖ развивать мелкую моторику пальцев;
- ❖ развивать фантазию и воображение;
- ❖ развивать самостоятельности в новом виде деятельности;
- ❖ развивать познавательную активность;
- ❖ познакомить с основными видами и жанрами изобразительного искусства, с произведениями известных мастеров.

Занятия с использованием изотерапии служат инструментом для изучения чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе.

Существует ряд серьезных моментов, касающихся выбора **материалов** в соответствии с целями занятий:

1. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые материалы, такие как карандаши, мелки и фломастеры, позволяют «усилить» контроль, в то время как другие — пастель, краска и глина — способствуют более свободному выражению.
2. Если клиент не уверен в себе или просто устал, он будет чувствовать себя увереннее и спокойнее при работе с материалами, которые легче контролировать.
3. При индивидуальной работе с детьми или группами, чье поведение трудно контролировать, стоит начать с «контролируемых» материалов.
4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих художественных способностей. Вырезание картинок из журнала для создания коллажа «уравнивает» участников и позволяет даже очень неуверенным клиентам присоединиться к работе.
5. Как только все клиенты с удовольствием начнут участвовать в упражнении, такие материалы как краска или глина могут дать возможность более глубокого самовыражения, особенно при изучении чувств или реакций.

Техники изотерапии

Техника медитативного рисунка — мандала.

Одной из техник изотерапии является создание циркулярных композиций - мандал. Слово мандала имеет санскритское происхождение и означает «магический круг». Мандала помогает стимулировать основные внутренние источники, запечатленные на глубинных уровнях разума, включая механизмы саморегуляции. Это психологический преобразователь, помогающий человеку установить связь с самим собой.

Техника направленной визуализации.

В арт-терапии совместно с изотерапией используется также техника направленной визуализации — направление потока воображения клиента в определенное русло.

Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми с различными проблемами — задержкой психического развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной отсталостью, при аутизме, где вербальный контакт затруднен. Во многих случаях рисуночная терапия выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами.

Техника живописью гуашью.

Рекомендуется использовать для групповых занятий в широком диапазоне возрастов.

Для более интенсивной цветопередачи гуашь используется с минимальным количеством воды.

Работы гуашевыми красками выполняются последовательно от темного к светлому. Сначала прописываются самые темные места без использования белил, потом среднего тона, затем светлые с использованием белой краски.

Техника живописи пластилином на картоне.

Рекомендуется использовать на индивидуальных занятиях с детьми младшего школьного возраста (1 – 4 классы). В данном случае цвета смешиваются путём равномерного перемешивания пальцами обеих рук двух или трёх маленьких кусочков пластилина разного цвета, после этого пластилин тонким слоем наносится на картон. Перед выполнением тематической работы в данной технике ученики выполняют одну подготовительную работу («Знакомство с материалом»). Допустимо выполнение первой тематической работы без фона. Лишний слой пластилина можно снять с помощью пластикового ножа.

Смешанная техника.

Рекомендуется использовать для групповых занятий в возрастном диапазоне младшего школьного возраста, причём каждое занятие выполняется коллективно.

Работа в смешанной технике включает в себя работу в таких техниках, как акварель, гуашь, пластилин. Аппликация выполняется при помощи вырезок из цветных иллюстрированных журналов. Иллюстрации нужного цвета нарезаются или рвутся на мелкие части и приклеиваются на бумагу. Хаотично наклеенные части цветных иллюстраций дают возможность получить оттенки цвета. Отдельные элементы иллюстраций можно использовать для построения композиции в других качествах, корректируя их, в случае необходимости, с помощью гуаши и акварели. Таким образом, происходит преобразование одной реальности в другую, при этом ребёнок получает возможность преобразовать неприятную ситуацию в приятную с помощью педагога. Для этого дети сами находят себе иллюстрацию, которая им не нравится и, используя её элементы, создают новую ситуацию, которая им приятна. Данный процесс необходимо фиксировать с помощью фото- и видео-съемки.

Приёмы изотерапии

(работа с красками, карандашами и природным материалом).

Марания

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». В нашем случае, в условиях арт-терапии, речь идет о спонтанных рисунках дошкольников и младших школьников, выполненных в абстрактной манере. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов.

Марания могут проходить не только в виде непосредственных раскрашиваний, размазываний.

Марания эффективны для помощи ребенку или родителям выразить свои эмоции. Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются гуашевые или акварельные изображения. При помощи мараний можно рисовать такие вещи, как страхи, гнев, в дальнейшем преобразовывать их во что-то позитивное. Их можно облечь в привлекательную для детей форму: они могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать города, явления природы, сказочных существ; закрашивать цветными мелками собственный силуэт, нарисованный на полу.

Марания по внешнему виду порой выглядят как деструктивные действия с красками, мелками. Однако игровая оболочка оттягивает внимание от не принимаемых в обычной жизни поступков, позволяет ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения. У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму оценку. Т.е. это снимает тревожность и помогает выплеснуть агрессию, страх и пр.

Штриховка, каракули

Штриховка – это графика. Изображение создается без красок, с помощью карандашей и мелков. Под штриховкой и каракулями в нашем случае понимается хаотичное или ритмичное нанесение тонких линий на поверхность бумаги, пола, стены, мольберта и пр.

Линии могут выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми, либо, наоборот, выверенными и точными. Из отдельных каракулей может сложиться образ, либо сочетание предстанет в абстрактной манере.

Штриховки и каракули могут иметь различное воплощение:

- ❖ заполнение пространства (тонирование, создание фона, закрашивание штрихами выделенной поверхности);
- ❖ рисование отдельных линий или их сочетаний (передача «характера» и взаимоотношений линий, например, грустной, испугавшейся линии, ссоры; так же появляются волны, лучи солнца, ветер, языки огня, взрывы, препятствия);
- ❖ изображение объектов и символов в ритмической манере, например, рисование под музыку.

Штриховки и каракули помогают расшевелить ребенка, дают почувствовать нажим карандаша или мелка, снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в исполнении, занимают непродолжительное время, потому уместны в качестве зачина арт-занятия.

Штриховки и мараания происходят в определенном ритме, который оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка. У каждого ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими ритмами организма. Ритм присутствует во всех жизненных циклах, в том числе в режиме дня, чередовании напряжения и расслабления, труда и отдыха и т.д. Ритм создает настрой на активность, тонизирует ребенка.

Рисунок на стекле

Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно обработать его кромку в мастерской (техника безопасности). А лучше взять прозрачный пластик или пластиковую доску для лепки.

В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не высыхает.

Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров, на них есть где развернуться. Прямо в процессе рисования стекло можно промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и поступают реактивные и тревожные дети.

Часто случается, что кто-нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет ее из стороны в сторону, собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Такая манера характерна для детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих проблемы аффективно-личностного плана. Пространство активности ребенка расширяется за счет вытекания воды за пределы стекла. К тому же консистенция воды значительно отличается от краски. Меньшая плотность и текучесть увеличивают скорость манипуляций, убирают статику и конкретику изображений.

За счет того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных слоев ни наносилось, под ними всегда будет просвечивать прозрачная основа. Благодаря этим свойствам изображение на стекле воспринимается как сиюминутное, временное, лишенное монументальности и постоянства. Только наброски, игра, можно не нести ответственности за результат, так как результата и нет. Ребенок словно не рисует, а тренируется рисовать, и соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без болезненных переживаний о свершившемся, которое уже не изменить.

Описанный прием используется для профилактики и коррекции тревожности, социальных страхов и страхов, связанных с результатом деятельности («боюсь ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как провоцирует активность. Раскрывает детей, «задавленных и затюканных» замечаниями учителей и родителей, учебными неудачами, нагрузкой, непомерными требованиями. Совместное рисование на одном стекле как проблемная ситуация провоцирует детей устанавливать и поддерживать контакты, формировать умение действовать в конфликте, уступать или отстаивать позиции, договариваться.

Рисование пальцами

Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь или в пальчиковую краску — плотную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок. Это целый ритуал!

Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает создание тонких мазков, линий.

Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных шаблонов. Так рисовать детей не учат ни в детском саду, ни в школе. Поэтому такой способ создания изображений проективно представляет индивидуальность ребенка.

Рисование пальцами — это разрешенная игра с грязью, в ходе которой деструктивные импульсы и действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок, незаметно для себя, может осмелиться на действия, которые

обычно не делает, так как опасается, не желает или не считает возможным нарушать правила.

Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от ярко отрицательной до ярко положительной. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисования, пробы несвойственных ребенку характеристик поведения, расширяют и обогащают образ Я.

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами)

Сухие листья приносят много радости детям. Даже если вы не производите с ними никаких действий, а просто держите их в ладонях, перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстера и ДСП вызывают сильный эмоциональный отклик. Сухие листья натуральны, вкусно пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь.

С помощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На лист бумаги клеим, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и фактурной бумаге.

Даже когда дети пытаются изобразить что-то опредмеченное, например, Чебурашку или машину, изображение получается «лохматым», пушистым, малоразборчивым, но при этом эффектным и привлекательным.

Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. При стряхивании лишних материалов изображение все равно останется только в месте приклеивания.

Перемешанные между собой и раскиданные сыпучие продукты, труха листьев по своей внешнему выражению — сор, который в обыденности аккуратно выметается, выбрасывается, от которого детей приучают избегать, к которому не разрешают прикасаться.

Обстановка помогает детям приобретать новый опыт свободной активности, а манипуляции с сыпучими материалами — в социально-разрешенной форме удовлетворять деструктивные влечения в обход социальных барьеров и догм.

Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство успешности.

Совместная деятельность и уникальная возможность в процессе, наводящими вопросами о рисунке узнавать, что тревожит ребенка. И главное — как вы можете ему помочь.

Наблюдение со стороны и раннее упреждение проблемы, вплоть до обращения к специалисту. Присмотритесь: не сменились ли резко цвета, размеры, плавность линий, неполнота картины. Внезапные изменения на протяжении длительного времени — уже повод для деликатного разговора.

Программный план реализации данного направления

Возраст		Реабилитационный период	
		<u>3 месяца</u>	<u>6 месяцев</u>
11 - 14	групповые	2 раза в неделю 22 занятия (занятия по группам)	2 раза в неделю 45 занятий (занятия по группам)
15 - 18	индивидуальные	2 раза в неделю 22 занятия	2 раза в неделю 45 занятий

Основное содержание программы (тематическое планирование)

Темы	Раз-дел 1	Задание №1 «Давайте познакомимся»	Раз-дел 2	Задание №1 «Знакомство с изобразительным материалом»	Раз-дел 3	Задание №1 «Цветная мозаика»	Задание №2 «Копирование произведения искусства»
Цель и задачи							
Цель		Создать благоприятную атмосферу для совместной творческой деятельности		Обучить начальным навыкам работы с изобразительными материалами		Развитие цветного видения	Обучение живописным приемам посредством копирования работ известных художников
Задачи:							
Обучающая		Формирование коммуникативных навыков		Обучение организации рабочего места при работе с различными изобразительными материалами и навыкам поведения в процессе работы, знакомство с цветом		Обучение смешиванию красок, знакомство с оттенками цвета	Обучение технике копирования произведения искусства, умению работать по образцу, планировать свою деятельность, формирование понятий «целое» и «часть»
Воспитательная		Формирование культуры взаимоотношений		Воспитание позитивного отношения к изобразительной деятельности		Воспитание художественного вкуса	Приобщение к художественной культуре
Коррекционно – развивающая		Коррекция взаимоотношений с окружающими, развитие речи		Развитие интереса и формирование мотивации к изобразительной деятельности, развитие зрительно-моторной координации, тонкой моторики кисти и пальцев рук, внимания, памяти, речи, пространственных и временных представлений		Формирование эмоционального отношения к цвету как к источнику приятных тонизирующих впечатлений, развитие мелкой моторики кисти и пальцев	Повышение эрудиции детей в области изобразительного искусства, развитие познавательной активности, образного мышления, пространственных представлений, зрительно-моторной координации, тонкой моторики кисти руки.
Количество часов		2		2		4	6

Темы	Задание №3 «Волшебные полоски»	Раз- дел 4	Задание №1 «Фантастические пятна»	Задание №2 «Пейзаж – моё настроение»	Задание №3 «Мой друг – животное»	Задание №4 «Храм»
Цель и задачи						
Цель	Закрепление ранее пройденного задания №2, понятие «светлота»		Развитие творческих способностей	Диагностика эмоционального состояния ребёнка	Трансформация негативных эмоциональных состояний в позитивные средствами искусства	Формирование понятий добра и зла средствами изобразительного искусства
Задачи:						
Обучающая	Обучение способу получения нужного тона		Обучение пониманию своих чувств и чувств других людей, выражению своих внутренних переживаний средствами искусства	Обучение выражению своего эмоционального состояния средствами искусства	Обучение навыкам преобразования своих негативных эмоций в положительные средствами искусства	Знакомство с христианской этикой
Воспитательная	Воспитание волевых качеств, целенаправленности, аккуратности, прилежания		Воспитание интереса к художественному творчеству, стремления находить в художественном творчестве утешение и поддержку	Воспитание социально приемлемых форм выражения эмоций, привычки контролировать свое поведение	Формирование эмоционального отношения к форме и содержанию	Воспитание духовности
Коррекционно – развивающая	Коррекция эмоционально- волевой сферы, нарушений внимания и гиперактивного поведения		Развитие творческого воображения. Формирование творческой направленности личности	Коррекция аффективного поведения. Развитие эмоционального отношения к цвету как к средству самовыражения	Коррекция ценностных ориентиров	Коррекция ценностных ориентиров
Количество часов	2		4	6	6	6

Темы	Задание №5 «Вредные привычки»	Задание №6 «Цветущий луг»	Задание №7 «Подарок»	Задание №8 «Портрет мамы»	Задание №9 «Подводный мир - аквариум»	Задание №10 «Оформление праздника»
Цель и задачи						
Цель	Формирование понятий добра и зла средствами изобразительного искусства	Диагностика взаимоотношений с окружающими при помощи проекции внутреннего мира ребёнка средствами искусства	Коррекция взаимоотношений с окружающими	Коррекция внутрисемейных отношений средствами изобразительного искусства	Формирование жизненного комфорта	Формирование навыков работы в группе
Задачи:						
Обучающая	Обучение ребёнка стандартам здорового образа жизни на примере героев художественных произведений	Обучение выражению отношения к окружающим в социально приемлемой форме	Обучению этике взаимоотношений с окружающими	Обучение этике семейных взаимоотношений	Обучение эстетической организации жизненного пространства	Обучение коммуникативным навыкам
Воспитательная	Воспитание навыков и привычек здорового образа жизни художественными средствами	Воспитание доброжелательности и отзывчивости в отношениях с окружающими	Воспитание культуры взаимоотношений с окружающими	Формирование эмоционально-тёплого отношения к близким людям	Воспитание эстетического отношения к окружающей действительности	Воспитание культуры взаимоотношений
Коррекционно – развивающая	Воздействие на эмоциональную сферу ребёнка посредством вызывания неприятных впечатлений от образов антигероев: наркомана, алкоголика, драчуна, хулигана и т.д.	Тонизирование эмоциональной сферы посредством коррекции взаимоотношений ребёнка с близкими людьми	Коррекция межличностных отношений	Коррекция внутрисемейных взаимоотношений	Развитие эмоционального отношения к цвету как к источнику приятных тонизирующих впечатлений	Коррекция взаимоотношений со сверстниками
Количество часов	4	6	6	6	6	6