

Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
«Центр детей и юношества»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУ ДО ЯО

«Центр детей и юношества»

Е.А.Дубовик

Приказ № 17-01/176 от 01.04.2022 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Путешествие в мир искусства»

направленность программы – социально-гуманитарная

уровень программы – стартовый

возраст учащихся – 5-6 лет

срок реализации программы – 2 года

Автор-составитель:

Кожохина Светлана Константиновна,
старший педагог дополнительного
образования

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	3
II.	Учебно-тематический план	6
III.	Содержание программы	7
IV.	Обеспечение программы	12
V.	Список информационных источников	16
Приложения		
1	Примерный календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. Первый год обучения	19
2	Словарь терминов, используемых в программе	22

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие в мир искусства» (далее – программа) представляет собой взаимодействие двух областей научного знания: искусства и педагогики. Такой синтез принято называть арт-педагогикой. Арт-педагогика – самостоятельная и достаточно молодая отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами искусства.

Занятия художественным изобразительным творчеством – это мощное средство самовыражения, которое помогает ребенку самоидентифицироваться и обеспечивает путь для проявления чувств. Сущность арт-педагогики в большей степени выражена в ее воспитательной функции, направленной к тому, чтобы воздействовать на нравственно-этические, эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствовать ее социокультурной адаптации с помощью искусства.

Научные знания подтверждают сходство основных целей арт-педагогики и общей педагогики, а именно – помочь ребенку научиться понимать себя и жить с собой в ладу, научиться жить вместе с другими людьми и быть готовым к познанию окружающего мира. Другими словами, способствовать развивающейся личности в ее социализации и самореализации. Основные особенности арт-педагогики – это оперирование средствами искусства и художественно-творческой деятельностью, обладающими развивающим и воспитательным потенциалом.

Программа «Путешествие в мир искусства» имеет социально-гуманитарную направленность и относится к арт-педагогическим (арт-терапевтическим) программам, решающим воспитательные, образовательные, социализирующие, психопрофилактические и здоровьесберегающие задачи. В качестве концептуальной основы программы взята новая концепция образования, гуманистическая педагогика и психология, арт-педагогика и арт-терапия.

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительной общеобразовательной программы в очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, реализация Программы может осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализация Программы будет осуществляться через специализированные сервисы организации занятий, утвержденные приказом директора образовательной организации. Выбор специализированного сервиса будет осуществляться по конкретным обстоятельствам ограничительных мер.

Программа представляет собой целостную систему двух уровней:

1. Уровень психологического здоровья (сохранение и укрепление здоровья детей).
2. Образовательный уровень.

Исходя из этой системы **цель программы** – психическое и творческое развитие детей дошкольного возраста посредством погружения в пространство искусства методами арт-педагогики и арт-терапии.

Задачи:

- осуществление психологической интеграции – укрепление чувства «Я», единства разных аспектов личного опыта;
- формирование внутренних ценностей культуры здорового образа жизни;
- поддержка и укрепление психического здоровья;
- повышение социальной активности;
- формирование чувства ответственности за окружающую среду, развитие экологического сознания;
- полисенсорная стимуляция и интеграция деятельности различных сенсорных систем организма;
- развитие коммуникативных навыков (в том числе навыков творческой коммуникации);

- расширение диапазона художественно-творческих возможностей учащихся;
- активизация воображения, творческого мышления и интуиции;
- развитие чувства прекрасного.

Отличительные особенности и своеобразие программы.

Авторство программы заключается в том, что на основе теоретических идей арт-педагогике и методов арт-терапии, педагогом построена авторская концепция развития дошкольников на основе изобразительной деятельности.

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только медицинская и социальная, но и педагогическая, нравственная, семейная. Ребенок сам должен хотеть и уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение детей дошкольного возраста к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс его воспитания и социализации, осознания нового, более высокого уровня внутреннего душевного благополучия (комфорта), который закладывается с детства на всю жизнь.

Для осуществления данной цели содержанием программы создаются условия для организации здоровьесберегающего процесса:

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- создание для детей с особыми образовательными потребностями индивидуальных образовательных маршрутов;
- поощрение самостоятельности и творческого воображения;
- создание позитивного эмоционального опыта у ребёнка;
- поощрение активного самовыражения.

Программа адресована детям дошкольного возраста 5-6 лет. В этот период детства получают определенное развитие все стороны психики ребенка, закладывается фундамент для дальнейшего роста, формируются основы личности. Ребенок активно, целенаправленно действует, объективно оценивая себя, и учится осознавать свое «Я». Стараясь управлять своим поведением и деятельностью, учащиеся учатся предвидеть результат деятельности и контролировать его выполнение. Формируется адекватность эмоций и чувств.

В начале каждого года обучения есть адаптационно-диагностический период, который позволяет провести первичное арт-терапевтическое тестирование и диагностику, выявить детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в дополнительной индивидуальной поддержке, детей с признаками одаренности. Для таких учащихся программой предусмотрена арт-терапевтическая поддержка в виде индивидуальных маршрутов.

Объем программы.

Общее количество часов для групповых занятий, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы, составляет 144 часа в год.

Занятия для детей проходят два раза в неделю по два академических часа (групповые арт-терапевтические сессии). Продолжительность часа для дошкольников 5-6 лет – 30 минут с перерывом не менее 10 минут.

Оптимальная наполняемость группы составляет 9-10 человек. Это обусловлено:

- инклюзивным составом учащихся;
- возрастными и индивидуальными особенностями детей;
- индивидуализированностью деятельности групповых арт-терапевтических сессий;
- специфическим характером арт-терапии на основе экспрессивных искусств;
- характером инновационной эко-средовой арт-терапии;
- требованиями к помещениям для занятий художественной деятельностью и их оборудованию.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- укрепление психического здоровья;
- раскрытие творческого потенциала;
- сформированность эмоционального интеллекта;

- сформированность индивидуального языка самовыражения и конструктивного общения с окружающим миром;
- улучшение работы сенсорных систем, их способности к интенсивной концентрации;
- сформированность восприятия и видения красоты мира;
- сформированность экологического сознания и чувства ответственности за окружающую среду;
- сформированность внутренних ценностей культуры здорового образа жизни;
- повышение социальной активности.

Исходя, из поставленных задач первого года обучения:

- формирование основных функций и проявлений психического здоровья;
- развитие духовного здоровья и душевного комфорта;
- формирование основных изобразительных навыков;
- овладение разнообразными художественными техниками и навыками;
- формирование объема начальных знаний о жанрах живописи;
- формирование начальных навыков создания творческого произведения и нарративной истории;
- формирование эффективного взаимодействия с окружающим миром и самим собой.

Ожидаемые результаты первого года (уровня психологического здоровья):

- сформированность основных функций и проявлений психологического здоровья: интереса к жизни, свободы мысли и инициативы, активности и самостоятельности, способности к риску, веры в себя, способности к проявлению чувств и переживаний, осознания своей индивидуальности, искреннее удивление своеобразием окружающих людей и всего мира;
- достаточное развитие духовного здоровья и душевного комфорта каждого ребенка, которые лежат в основе психологического здоровья;
- сформированность основных изобразительных навыков для создания творческого продукта;
- достаточное владение разнообразными художественными техниками и навыками;
- сформированность начальных знаний о жанрах живописи;
- сформированность эффективного взаимодействия с окружающим миром и самим собой;
- сформированность навыков создания творческого произведения и нарративной истории.

Исходя, из поставленных задач второго года обучения:

- формирование продуктивного общения с миром людей и с миром искусства;
- развитие и реализация творческих возможностей каждого ребенка;
- развитие индивидуальных особенностей детей;
- формирование основных навыков взаимодействия ребенка с миром искусства;
- развитие и активизация воображения, творческого мышления и интуиции;
- дальнейшее формирование навыков создания творческого произведения и нарративной истории;
- обогащение эстетического опыта.

Ожидаемые результаты второго года (образовательного уровня).

- сформированность навыков продуктивного общения детей с педагогом и друг с другом;
- сформированность эффективного и продуктивного взаимодействия с миром искусства;
- достаточное развитие творческих возможностей каждого ребенка и реализация этих возможностей в творческой деятельности;
- оптимальное развитие индивидуальных особенностей детей – их интересов, способностей, чувств и увлечений;
- сформированность основных навыков взаимодействия ребенка с миром искусства, знакомства с основами изобразительной грамоты, вхождения в искусство;
- достаточное развитие и поддержка способности играть, получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса;
- оптимальное развитие и активизация воображения, творческого мышления и интуиции;

- оптимальное развитие чувства прекрасного;
- сформированность навыков создания творческого произведения и нарративной истории.

Взаимодействие учащихся с изобразительным искусством, друг с другом и с арт-педагогом будет способствовать созданию условий для реализации ресурсных возможностей и потенциальности каждого ребенка на протяжении всей его жизни, тем самым способствовать самоактуализации детей, формированию социальной активной, творческой личности XXI века.

Формы контроля и аттестации учащихся

1. Арт-проект. Важной формой аттестации для учащихся по окончании каждого года программы будет создание и представление творческого арт-проекта «Мой путь к успеху», «Птица счастья», «Я шагаю в будущее», «История моего преображения», «Я вместе со всем миром». Проекты дополняются нарративными описаниями; фотографиями, фиксирующими разные этапы прохождения программы; и могут быть представлены посредством живописи, танца, вокализации, медитации, свободного письма.

Примерные темы для осуществления проектов:

1. Как я укрепляю свое здоровье.	6. Образ Целителя.
2. Я выбираю здоровье.	7. Исцеляющая сила природы.
3. Руки и ноги шагают по дороге.	8. В поисках настоящего человека.
4. Путешествие в мое будущее.	9. Моя гражданская позиция.
5. Образ окна, через которое я смотрю	10. Образ настоящего человека.

на мир

2. «Творческие встречи со своим ребенком». По окончании каждого цикла программы, родители приглашаются на «Творческие встречи со своим ребенком». Участники программы представляют родителям свои рисунки, арт-проекты и устраивают выставки-презентации своего творчества. Завершается встреча общей рефлексией.

3. Диагностика. Творческая аттестация учащихся хорошо дополняется результатами диагностики и педагогического наблюдения, которые доводятся до сведения детей и родителей.

Творческая аттестация по итогам года проводится в пространстве дома-музея скульптора – академика А.М. Опекушина в селе Рыбницы Некрасовского района.

4. Педагогическое наблюдение. В процессе непосредственного познания и восприятия арт-педагогического (арт-терапевтического) процесса в пространстве арт-студии, педагог получает необходимые данные для построения общей картины личностных особенностей учащихся, и выявления успешности реализуемого арт-терапевтического процесса.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Знакомство с детьми и родителями. Создание рисунка «Мое настроение». Диагностика.	1	3	4
II	Знакомство с основными жанрами живописи. Создание творческих работ.	3	25	28
2.1	Создание осеннего пейзажа «Красавица – осень». Создание композиции. Работа в цвете. Вернисаж.	1	7	8
2.2	Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	1	9	10
2.3	Создание автопортрета «Познакомьтесь – это Я». Беседа. Создание композиции. Работа в цвете акварелью. Вернисаж.	1	9	10
III	Создание творческой композиции «Сказочный зимний лес». Беседа. Создание эскизов. Работа в цвете. Вернисаж.	1	11	12

IV	Создание творческой композиции «Звериная семейка». Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж. Промежуточная диагностика.	2	8	10
V	Сказочная птица. Образ Синей птицы. Беседа. Танец птицы. Композиция в пластилине. Вернисаж.	1	7	8
VI	Моя любимая семья. Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	2	8	10
VII	Мир реки Волги. Тайна подводного царства-государства и его обитателей. Беседа. Телесные игры. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	2	10	12
VIII	Творческая композиция «Мандала». Создание индивидуальной и коллективной мандалы	1	5	6
IX	Мир моих эмоций. Создание музея страхов. Создание рисунков и арт-объекта. Музей. Вернисаж.	2	12	14
X	Участие в массовых мероприятиях.	-	16	16
XI	Воспитательные мероприятия	2	8	10
XII	Аттестация. Представление творческого проекта. Итоговая выставка. Диагностика. Творческая встреча с родителями.	1	13	14
ИТОГО		18	126	144

2-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Беседа с родителями и обучающимися. Диагностика	-	4	4
II	Настроение и пейзаж. Творчество художников-импрессионистов. Эскизы. Композиция в цвете. Вернисаж.	2	14	16
III	Создание автопортрета «Познакомьтесь, это Я». Произведения художников. Эскизы. Композиция в пластилине. Вернисаж.	1	11	12
IV	«Как красив мой город зимой» - работа в разнообразных техниках и материалах. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Вернисаж.	3	15	18
V	Мы фантазеры и волшебники. Создание монотипии и мандалы. Эмоциональное рисование. Музыкальная визуализация. Промежуточная диагностика.	1	9	10
VI	Моя семья. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Семейный талисман. Вернисаж.	3	17	20
VII	Образ Синей птицы. Беседа. Эскизы. Арт-объект. Вернисаж.	2	12	14
VIII	Мое любимое место в городе. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Семейный талисман. Вернисаж.	2	10	12
IX	Создание коллективной мандалы. Создание коллективной работы в круге.	1	3	4
X	Участие в массовых мероприятиях.	-	16	16
XI	Воспитательные мероприятия	2	8	10
XII	Аттестация. Представление творческого проекта. Итоговая выставка. Диагностика. Творческая встреча с родителями.	1	7	8
ИТОГО		18	126	144

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-педагогика», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «экспрессивные виды искусств», «жанры живописи», «гамма», «образ».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка на свободную тему»,
Итоговая работа – создание рисунка «Мое настроение».

II. Знакомство с основными жанрами живописи. Создание творческих работ.

2.1. Создание осеннего пейзажа «Красавица – осень».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения»,
Итоговая работа – создание рисунка «Красавица - осень».

2.2. Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «натюрморт», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения»,
Итоговая работа – создание рисунка «Мой любимый натюрморт».

2.3 Создание автопортрета «Познакомьтесь – это Я».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «характер», «индивидуальные особенности», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «автопортрет», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего образа»,
Итоговая работа – создание рисунка «Познакомьтесь – это Я».

III. Создание творческой композиции «Сказочный зимний лес».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка зимнего леса»,
Итоговая работа – создание рисунка «Сказочный зимний лес».

IV. Создание творческой композиции «Звериная семейка».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «История о моей семье», «Семейный талисман».

Итоговая работа – создание рисунка «Звериная семейка».

V. Сказочная птица. Образ Синей птицы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ птицы реальной», «Образ сказочной птицы».

Итоговая работа – создание рисунка «Образ Синей птицы».

VI. Моя любимая семья.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ моей семьи», «Семейный талисман».
Итоговая работа – создание рисунка «Моя любимая семья».

VII. Мир реки Волги. Тайна подводного царства-государства и его обитателей.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «четыре стихии, стихия Воды», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ реки Волги», «Тайна на дне реки».
Итоговая работа – создание рисунка «Подводное царство-государство».

VIII. Творческая композиция «Мандала».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «мандала», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: создание индивидуальной работы «Расслабляющий и гармонизирующий рисунок в круге».
Итоговая работа – создание коллективной мандалы «Я и мои друзья».

IX. Мир моих эмоций. Создание музея страхов.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «настроение», «мимика», «пиктограммы», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «История о том, как я испугался», «История моего страха».

Итоговая работа – создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи».

X. Участие в массовых мероприятиях.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ, подготовка работ и участие в выставке, посвященной Дню победы. Участие в региональном конкурсе «День победы детскими глазами».

Итоговая работа – создание работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина.

XI. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «индивидуальный образовательный маршрут», «личность», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «портфолио», «образ жизни», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ, участие в «Лаборатории безопасности дорожного движения», участие в психологическом тренинге, участие в мастер-классах, подготовка работ и участие в выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в пространстве кабинета: «Мои любимые родители», «День победы детскими глазами», «Моя любимая арт-студия», «Я люблю Центр детей и юношества».

XII. Аттестация.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «инсталляция», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: организация выставки самоанализа творческих работ: «Мой путь», «Цель моего путешествия», «Моя мечта».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге», создание художественного или нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике. Творческое семейное анкетирование.

Второй год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «природный ландшафт», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «гамма», «образ».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения, своего самочувствия».

Итоговая работа – создание рисунка «Мое настроение».

II. Настроение и пейзаж.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия экспрессивными искусствами», «эскизы», «художественные и нарративные истории», «импрессионисты», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Так выглядит мое настроение», «Рисунок моего самочувствия».

Итоговая работа – создание рисунка «Мое яркое летнее впечатление».

III. Создание автопортрета «Познакомьтесь, это Я».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «характер», «индивидуальные особенности», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «автопортрет», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Никто не знает, что я...», «Это моя история обо мне».

Итоговая работа – создание автопортрета в пластилиновой технике «Познакомьтесь, это Я».

IV. «Как красив мой город зимой» - работа в разнообразных техниках и материалах.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Любимые места моего города», «Мы гуляем в этом месте».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Как красив мой город зимой».

V. Мы фантазеры и волшебники.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «монотипия», «мандала», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Монотипия», «Мандала», «Музыка».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Картины моего правого полушария».

VI. Моя семья.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Звериная семейка», «Семейный талисман», «Традиции моей семьи», «Моя большая семья».

Итоговая работа – создание рисунка «Моя семья за любимым занятием».

VII. Образ Синей птицы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ птицы Сирин», «Образ птицы Алконост».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Это моя Синяя птица».

VIII. Мое любимое место в городе.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «городское пространство», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Мы любим гулять в этом месте», «Любимое местечко в городе».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Мое любимое место в городе».

IX. Создание коллективной мандалы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «мандала», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Это эскизы нашей мандалы».

Итоговая работа – создание коллективной мандалы «Волшебный круг».

X. Участие в массовых мероприятиях.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: подготовка работ и участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» (Москва).

Итоговая работа – создание работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина.

XI. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «индивидуальность», «индивид», «индивидуальный образовательный маршрут», «образовательная среда», «личность», «отношения личности», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «социализация», «ценности», «ценностные ориентации», «образ жизни», «интеграция», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей ЦДЮ, участие в:

- «Лаборатории безопасности дорожного движения»,
- психологическом тренинге,
- мастер-классах к традиционным праздникам,
- выставке, посвященной папам и мамам, семье,
- выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в пространстве кабинета: «Мама, папа, я – счастливая семья», «День победы детскими глазами», «Моя любимая арт-студия», «Я люблю Центр детей и юношества».

ХII. Аттестация.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «инсталляция», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: организация выставки самоанализа творческих работ: «Моя первая встреча с Синей птицей», «Добрые дела на пути», «Моя мечта», «Семейные встречи с Синей птицей».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Мой путь к Синей птице», создание художественного или нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике. Творческое семейное анкетирование.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические условия реализации программы

Концептуальные основы данной программы перекликаются с основополагающими идеями арт-педагогике и арт-терапии.

Выделяются следующие основные арт-педагогические направления – «ядро», на котором построена авторская концепция. Это – идея гуманизации, идея креативности, идея интегративности и идея рефлексивности.

Идея гуманизации. Гуманизация представляет собой стержень нового педагогического мышления, основа которого – обращение к личности, к ребенку, как высшей ценности. Это принцип деятельности по отношению к каждому ребенку вне зависимости от его личностных, психологических, художественных и других способностей.

Идея креативности. Творчество представляет собой созидание нового, необычного, нестандартного. В творческом процессе, по мнению Торренса, задействованы как сенсорные возможности ребенка - зрение, обоняние, слух, вкус, эмоции, так и экстрасенсорные. Основные значимые аспекты креативности, которые выделены в данной программе: креативная среда, креативная личность, креативный продукт, креативный процесс.

Идея рефлексивности. Одна из ведущих идей современного образования – развитие рефлексивной культуры личности. Это готовность и способность любого человека творчески преодолевать и обдумывать проблемные ситуации; адаптироваться в первичных межличностных отношениях, ставить и решать нестандартные задачи; умение обретать новые ценности и смыслы.

Идея интегративности. Гармоничное сочетание всех видов и форм организации разнообразной художественной деятельности, представленной в программе, направлено на то, чтобы обогащать нравственно-эстетический образ ребенка, воспитывать у него эстетическое отношение к искусству и к окружающему миру, формировать представления о разнообразных видах искусства и способствовать овладению практическими способами художественной деятельности.

Под воздействием разных видов искусства ребенок учится переживать и накапливать чувственный опыт от увиденного и пережитого когда-то или волнующего сегодня. Такая активизация субъективного опыта детей равносильна приобретению новых знаний.

Деятельность по данной программе способствует сохранению и развитию чувственного аппарата дошкольника, что впоследствии позволит ему воспринимать окружающий мир во всем богатстве его проявления и адаптировать ребенка посредством изобразительного искусства к миру природы, к миру людей и вещей.

Передавая информацию в мозг, детские ощущения непосредственно влияют на общий уровень интеллекта.

Арт-терапевтические направления концептуальной основы программы.

За основу деятельности с дошкольниками по программе взят арт-терапевтический процесс. Арт-терапия на сегодня – одно из самых актуальных и экологичных направлений в психотерапии и психологической деятельности, поскольку позволяет современному человеку самоактуализироваться, что важно для каждого из нас. Арт-терапевтический процесс еще и физиологичен, т.к. все люди от рождения испытывают тягу к рисованию или к пению, к танцеванию или к музицированию.

Арт-терапия – это процесс воспитания, образования и социализации, исцеления и реабилитации, развития и коррекции посредством разнообразного художественного творчества.

Изобразительное творчество и другие виды творческой экспрессии позволяют детям снять напряжение и достичь состояния психического комфорта. В процессе изобразительной деятельности может осуществляться «перевод» психотравмирующей информации с эмоционального на когнитивный уровень. Одновременно с этим может меняться отношение детей к травматичному опыту и своим проблемам.

В программе используются следующие арт-терапевтические технологии:

СИСТЕМНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ (САТ) (Копытин А.И.). Она соответствует условиям организации и деятельности образовательных и медицинских учреждений в нашей стране; хорошо сочетается с другими видами развивающих, профилактических и коррекционных воздействий; базируется на системном и трансформативном подходах, биопсихосоциальной концепции здоровья и болезни, психологической концепции личности как системы отношений человека с окружающей средой, концепции творчества как особого вида деятельности, связанного с духовной сферой и механизмами адаптации [14].

МЕТАФОРА. Главное, на что будет сделан основной акцент в использовании арт-терапевтических технологий – это метафора. Метафорический мир «тоньше и ярче» эмпирического мира, его легче изменять. Зачастую дети говорят на языке метафор. Метафора близка и понятна детям, а самое главное, метафора безопасна. Метафоры помогают раскрыть самые сокровенные чувства. С одной стороны, метафора выполняет функцию защиты, с другой - помогает раскрыть глубинные переживания.

НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД. Нарративный (от лат. *narrare* - повествовать, рассказывать). Нарратив, как арт-терапевтическая технология, для личности имеет два практических значения: во-первых, открывает возможности для самоидентификации и самопознания путём создания, осмысления и проговаривания различных историй, во-вторых, это способ самопрезентации, благодаря такому рассказу о самом себе. Цель нарративной терапии в том, чтобы ребенок почувствовал себя способным влиять на собственную жизнь, стал автором предпочитаемой истории своей жизни и стал бы воплощать ее.

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД - направление психотерапии, разработанное Карлом Роджерсом и характеризующееся ориентацией терапевта на рефлексии и принятие непосредственных переживаний клиента, стимулированием к свободному выражению мыслей клиента. Ее центральная гипотеза заключается в том, что потенциал любого индивида к росту имеет тенденцию к раскрытию в отношениях, в которых тот, кто оказывает помощь, испытывает и выражает подлинность, реальность, заботу, глубокое и точное безоценочное понимание [27].

Ключевым понятием в теории Роджерса является тенденция к актуализации. (От лат. *actualis* - деятельный). Роджерс выдвинул гипотезу, что важнейший мотив жизни человека — это актуализировать, то есть сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности, заложенные в ней от природы.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, РАЗРАБОТАННАЯ НАТАЛИ РОДЖЕРС “Человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств” (*person-centered expressive arts therapy*) представляет собой синтез человекоцентрированного подхода с различными методами и техниками арт-терапии [28].

Основные идеи или принципы, воплощенные в психотерапевтической системе Н. Роджерс:

- Все люди обладают природной способностью к творчеству.
- Творческий процесс исцеляет.
- Исцеление достигается погружением в переживания.
- Переживания являются тем туннелем, по которому мы должны пройти, чтобы обрести целостность.
- Творческая связь экспрессивных искусств приближает человека к его внутреннему ядру или сущности.
- Существует связь между нашей сущностью и сущностью всех существ.
- На пути к собственной сущности или целостности человек обнаруживает свою связанность со всем миром.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ, которая направлена на формирование у учащихся средствами арт-терапии принципиально нового, ответственного отношения к здоровью как одной из определяющих ценностей человеческого существования, как ведущего показателя благополучия и ключевого условия успешной жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития человека.

Основная форма работы по программе – арт-терапевтические сессии. Структура арт-терапевтического занятия (сессии) состоит из трех частей:

I часть «Разогрев». Занимает 1/4 - 1/5 всего занятия. Настраивает учащихся на дальнейшую работу и взаимодействие, снимает напряжение.

II часть «Основная». Самая большая по времени часть занятия. Предполагает совершение реального или виртуального нацеленного путешествия в окружающий культурный или природный ландшафт и создание индивидуального или коллективного творческого проекта, арт-объекта.

III часть «Рефлексия». Занимает 1/4 - 1/5 всего занятия. Предполагает подведение итогов, размышления о своем внутреннем состоянии и проведение системы самоанализа.

Групповые занятия арт-педагогикой (арт-терапией) наиболее экологичны и эффективны для дошкольников, поскольку:

- дети могут сами контролировать, насколько доверять окружающим свои мысли и переживания (ведущей и другим членам группы), что обеспечивает им большую защищенность;
- арт-терапевтическая группа дает ощущение большей автономности, удовлетворяет потребность в независимости и, что самое главное, в сохранении границ своего личного «пространства»;
- группа обеспечивает обучающимся возможность взаимной поддержки, так необходимой детям из неблагополучных семей;
- используемая в работе невербальная коммуникация с опорой на визуальные образы, обеспечивает детям безопасность и психологическую защищенность;
- использование стратегии обсуждений и интерпретаций преимущественно языком метафор и ссылок на третьих лиц так же обеспечивает детям психологическую безопасность и защищенность;
- возможность согласования и разработки плана и содержания занятий совместно с участниками группы;
- двигательные упражнения способствуют кинестетической активности, а та, в свою очередь, помогает вербализации ими своих чувств;
- арт-терапевтические групповые занятия помогают детям ощутить, почувствовать и обозначить свои личные границы.

Методическое обеспечение

В качестве диагностических методик и оценочных материалов используем рисуночные тесты. Применение рисуночных тестов для выявления личностных особенностей детей основано на принципе проекции, то есть на вытеснении вовне, на поверхность бумаги своих переживаний, представлений, стремлений в виде рисунка.

В зависимости от педагогического наблюдения, родительского запроса и индивидуальных особенностей детей, выбираем наиболее информативные методики из общего списка рисуночных тестов:

- для диагностики соматических нарушений – «Гомунклюс», автор А.В. Семенович.
- для оценки интеллектуального развития - «Нарисуй человека», авторы: Ф. Гудинаф, Д. Харрис, К. Маховер;
- опросник экологического сознания, авторы: В.И. Панов, Ш.Р. Хисамбеев;
- для оценки стрессоустойчивости - «Человек под дождем», авторы: Е.В. Романова, Т.И. Сытько;
- для оценки когнитивной и эмоциональной сферы детей - «Сильвер», авторы: Р.А Сильвер, А.И. Копытин или тест «Нарисуй историю», автор А.И. Копытин;
- для диагностики креативности - тесты Вильямса;
- «Человек, срывающий яблоко с дерева» в сочетании с арт-терапевтическими шкалами формальных элементов, автор А.И.Копытин.
- анкета для оценки эффектов участия в программе, автор А.И. Копытин;
- с целью определения индивидуальных предпочтений среды и объектов - экспертная оценка продуктов творческой деятельности (рисунков, текстов и др.)

Работу можно считать высоко творческой при выполнении следующих признаков:

Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, непосредственное и наивное. Прослеживается особая смысловая нагрузка, глубинное переживание ребенка, лежащее в его основе.

Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.

Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в расположении предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, уравновешенность, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.

Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, прослеживается собственный почерк в передаче движений.

Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние работы. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное состояние работы в цвете или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) или пастельность цвета. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействует на зрителя.

Работа производит вполне художественное впечатление и не нуждается в существенных «скидках» на возраст.

По данным признакам можно определить динамику творческого роста учащихся.

Воспитательный компонент программы

Воспитательные задачи в программе решаются специальными образовательными арт-терапевтическими технологиями. Они направлены на решение задач художественно-эстетического и эмоционального развития ребенка, облегчение процесса обучения, мыслительной деятельности. Они содействуют более гармоничному соединению в личности ребенка интеллектуального и художественного восприятия мира, приобщают их к духовным ценностям через сферу искусства и собственную творческую активность. Арт-педагогика предоставляет педагогу совокупность технологий и приёмов, поддерживающих более глубокое и активное участие детей в учебной и культуротворческой деятельности, развитие эмоционального интеллекта, творческого мышления, поведенческой и ценностно-смысловой сфер личности учащихся.

Материально-техническое обеспечение

Арт-терапевтический кабинет, оснащенный всем необходимым:

- раковина с холодной и горячей водой;

- рабочая зона и зона отдыха;
- музыкальный центр и компьютерная техника;
- фонотека;
- фотоаппарат;
- настольный фотопринтер;
- гончарный круг и необходимое оборудование для работы с глиной;
- электрический чайник;
- мягкое напольное покрытие;
- большое разнообразие художественных материалов;
- коллекция разных тканей (парашютный шелк, шифон разных цветов и т.д.)

Кадровое обеспечение

Программу «Путешествие в мир искусства» реализует педагог дополнительного образования, имеющий профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы.

Информация о педагоге, реализующем данную программу:

Кожохина Светлана Константиновна

Старший педагог дополнительного образования, магистр практической психологии:

- профессиональная переподготовка: практическая психология, психологическое консультирование и психокоррекция с использованием методов арт-терапии;
- Почетный член Арт-терапевтической ассоциации (решение Совета РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» за большой вклад в развитие отечественной арт-терапии);
- действительный член Арт-терапевтической ассоциации (специалист в сфере арт-терапии, один из 40 арт-терапевтов РФ, внесенных в Национальный Реестр);
- с 19.03.2019 имеет почетную аккредитацию по модальности арт-терапии (арт-психотерапия);
- лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере образования 2021 г.;
- имеет отраслевую награду Министерства образования Российской Федерации - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

V. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовая база:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся».
3. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 652н от 22 сентября 2021 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18.09.2017 г., регистрационный № 48226) «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 ноября 2021 г. № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»».
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, № 196, «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
10. Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196».
11. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
12. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года».
13. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 01.04.2022 № 17-01/175.
14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утверждено приказом от 01.04.2022 № 17-01/175.
15. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 01.04.2022 № 25-01/175.
16. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 03.03.2021 № 25-01/65.
17. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом от 25.01.2021 № 25-01/18.
18. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 24.03.2021 № 25-01/110.

Для педагога:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.: Прометей, 1994. – 352 с.
2. Арт-терапия – новые горизонты / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито – Центр, 2006. – 336 с.
3. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии / Пер. с англ. М. Злотник. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2002. – 256 с.

4. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 364 с.
5. Введение в музыкотерапию / Г. – Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
6. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, 2002. – 80 с.
7. Колошина Т.Ю., Трусъ А.А. Арт-терапевтические техники в тренинге: характеристики и использование. Практическое пособие для тренера. – СПб.: Речь, 2010. – 189 с.
8. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Издание 2-е, расширенное и дополненное. – СПб.: Речь, 2006. – 286.
9. Копытин А.И. Арт-терапевтическая среда с точки зрения клинического, социального и экологического подходов // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2016б, N4 (39) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mprj.ru/archiv_global/2016_4_39/nomer04.phpa (дата обращения: 02.07.2017).
10. Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.
11. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.
12. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 96 с.
13. Копытин А.И. Тест «Нарисуй историю»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 80 с.
14. Копытин А.И. Тренинг коммуникации: Арт-терапия. – М.: Издательство Института психотерапии, 2006. – 96 с.
15. Копытин А.И., Корт Б. Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.
16. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 197 с.
17. Назлоян Г.М. Концептуальная психотерапия: Портретный метод. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 239 с.
18. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. – СПб.: Речь, 2001. – 507 с.
19. Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
20. Практикум по арт-терапии // Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 448 с.
21. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в психологической практике. Пер. с англ. – М. ИОИ, 2015.- 200 стр.
22. Роджерс, Натали. Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств / Натали Роджерс; пер. с англ. А. Орлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с.
23. Сильвер Р.А. Копытин А.И. Рисуночный тест Сильвер. – СПб.: Издательство «Скифия», 2001. – 144 с.
24. Ялом И. Групповая психотерапия: Теория и практика / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Издательство Института психотерапии, 2005. – 576 с.
25. Сайт. Арт-терапия в психологии. www.sites.google.com/

Для учащихся и родителей:

1. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Издательство «Речь» совместно с издательством «Семантика – С», 2002. – 224 с.
2. Иллюстрированная история величайшей загадки тысячелетия / Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн; (пер. с англ. О. Фадиной, А. Костровой, К. Савельева). – М.: Эксмо; 2006 – 480 с.
3. Зеленский В.В. Толковый словарь по аналитической психологии. – СПб.: Б&К, 2000. – 324.
4. Ильин Д.П. Стихия – лекарство. Огонь, Вода, Воздух, Земля: эффективные рецепты оздоровления. – СПб.: Издательство «Крылов», 2009. – 128 с.
5. Копытин А.И. Основы Арт-терапии (серия «Мир медицины») – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 256 с.

6. Марит Лаурин. Вольный пересказ для юношества «Парцифалья» Вальфрама фон Эшенбаха. Пер. со шведск. – М.: Энигма», 2002. – 408 с.
7. Психотерапия детей и подростков. 2-е изд. / Под ред. Ф. Кендалла. – СПб.: Питер, 2002. – 432 с.

Приложение 1

Примерный календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

первый год обучения

место занятий: ЦДЮ каб.114

№ п/п	дата	тема занятия	кол-во часов	Форма контроля
I. Адаптационно-диагностический цикл			8	
1		Введение в программу. Знакомство. Техника безопасности. «Создание рисунка на свободную тему»	2	Рисунки Общий круг
2		ВМ. Экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ Создание рисунка «Мое настроение».	2	Рисунки Общий круг
3		Проведение первичной диагностики. Создание рисунков.	2	Диагностика
4		Знакомство с результатами диагностики. Рефлексия в общем кругу. Создание рисунков-рефлексии	2	Диагностика Рефлексия
II. Знакомство с основными жанрами живописи. Создание творческих работ			30	
5		ВМ. «Лаборатория безопасности дорожного движения». Создание рисунков-рефлексии.	2	Рисунки Рефлексия
6		Создание осеннего пейзажа «Красавица осень». Беседа. Создание эскизов.	2	Представление эскизов
7		Создание осеннего пейзажа «Красавица осень». Работа на большом листе. Композиция. Перспектива и детали.	2	Композиция Общий круг
8		Создание осеннего пейзажа «Красавица осень». Начало работы в цвете. Работа на палитре. Правила смешивания цветов.	2	Рисунки Общий круг
9		Создание осеннего пейзажа «Красавица осень». Работа в цвете. Название и нарративы. Вернисаж. Приглашение родителей.	2	Вернисаж
10		Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Беседа. Создание эскизов.	2	Рисунки Общий круг
11		Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Начало работы в цвете. Работа на палитре. Правила смешивания цветов.	2	Рисунки Общий круг
12		Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Продолжение работы в цвете. Детализация и обобщение.	2	Рисунки Общий круг
13		Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Продолжение работы в цвете. Детализация и обобщение.	2	Рефлексия Рисунки
14		Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Название и нарративы. Вернисаж. Приглашение родителей на открытие выставки.	2	Вернисаж
15		Создание автопортрета «Познакомьтесь – это я». Беседа. Создание эскизов. Правила работы с натуры.	2	Рисунки Общий круг
16		Создание автопортрета «Познакомьтесь – это я». Начало работы в цвете. Работа на палитре.	2	Рисунки Общий круг
17		Создание автопортрета «Познакомьтесь – это я». Продолжение работы в цвете. Детализация и обобщение.	2	Рисунки Общий круг
18		ВМ. Тренинг по психологической гигиене «Я себя знаю». Создание рисунков. Общая рефлексия. Создание автопортрета «Познакомьтесь – это я». Продолжение работы в цвете. Детализация и обобщение. Общая рефлексия.	2	Рисунки Рефлексия Общий круг

19		Создание автопортрета «Познакомьтесь – это я». Название и нарративы. Вернисаж. Приглашение родителей на открытие выставки.	2	Вернисаж
III. Создание творческой композиции «Сказочный зимний лес»			14	
20		ВМ. Интерактивное занятие «Современное искусство». Создание рисунков. Общая рефлексия.	2	Рефлексия Общий круг
21		«Сказочный зимний лес». Беседа и выполнение творческой работы: «Создание рисунка зимнего леса». Эскизы.	2	Рисунки Общий круг
22		«Сказочный зимний лес». Создание композиции на большом листе.	2	Рисунки Рефлексия
23		«Сказочный зимний лес». Начало работы в цвете. Палитра.	2	Рисунки
24		Продолжение работы в цвете над композицией «Сказочный зимний лес». Работа на палитре. Колористика.	2	Рисунки Общий круг
25		ВМ. Музыкальная программа «Угадай мелодию». Создание рисунков. Общая рефлексия.	2	Рефлексия Общий круг
26		Завершение работы «Сказочный зимний лес». Название и нарративы. Приглашение родителей на открытие выставки.	2	Вернисаж
IV. Создание творческой композиции «Звериная семейка»			12	
27		Выполнение творческих работ: «История о моей семье», «Семейный талисман». Название и нарративы.	2	Рисунки Общий круг
28		«Звериная семейка». Беседа. Создание эскизов.	2	Эскизы
29		«Звериная семейка». Создание композиции на листе.	2	Рисунки
30		«Звериная семейка». Работа в цвете. Палитра.	2	Рисунки
31		«Звериная семейка». Продолжение работы в цвете.	2	Рисунки
32		«Звериная семейка». Завершение работы в цвете. Название и нарративы. Приглашение родителей на вернисаж	2	Вернисаж
V. Сказочная птица. Образ Синей птицы			8	
33		Выполнение творческих работ: «Образ птицы реальной», «Образ сказочной птицы». Беседа.	2	Рисунки. Общий круг
34		Создание рисунка «Образ Синей птицы». Композиция.	2	Рисунки
35		Создание рисунка «Образ Синей птицы». Работа на большом листе пластилином.	2	Рисунки Общий круг
36		«Образ Синей птицы». Завершение. Название и нарративы. Приглашение родителей на вернисаж.	2	Вернисаж
VI. Моя любимая семья			10	
37		Выполнение творческих работ: «Образ моей семьи», «Семейный талисман». Беседа.	2	Рисунки Общий круг
38		Создание рисунка «Моя любимая семья». Беседа. Эскизы.	2	Эскизы
39		«Моя любимая семья». Композиция на большом листе	2	Рисунки
40		«Моя любимая семья». Работа в цвете. Палитра	2	Рисунки
41		«Моя любимая семья». Завершение. Название и нарративы. Приглашение родителей на вернисаж.	2	Вернисаж
VII. Мир реки Волги. Тайна подводного царства-государства и его обитателей			14	
42		Выполнение творческих работ: «Образ реки Волги», «Тайна на дне реки». Беседа.	2	Рисунки Общий круг
43		Создание рисунка «Подводное царство-государство».	2	Рисунки
44		«Подводное царство-государство». Работа в цвете	2	Общий круг
45		ВМ. Арт-тренинг «Четыре стихии». Рисунки. Рефлексия	2	Рисунки
46		Промежуточная диагностика.	2	Диагностика
47		Промежуточная диагностика. Участие в «живом общении». Технология «Вопросов и ответов».	2	Диагностика
48		«Подводное царство-государство». Название. Вернисаж.	2	Вернисаж
VIII. Творческая композиция «Мандала»			8	

49		Выполнение творческих работ: создание индивидуальной работы «Расслабляющий и гармонизирующий рисунок в круге». Рефлексия в общем круге.	2	Рисунки Общий круг
50		ВМ. Творческий вечер «Мои любимые». Продолжение работы над мандалой. Название и нарративы.	2	Рисунки Общий круг
51		Создание коллективной мандалы «Я и мои друзья». Работа в цвете.	2	Общий круг Рефлексия
52		Создание коллективной мандалы «Я и мои друзья». Завершение работы в цвете. Название, нарративы.	2	Вернисаж. Рефлексия
IX. Мир моих эмоций. Создание музея страхов.			16	
53		Выполнение графических историй (комиксов): «История о том, как я испугался», «История моего страха».	2	Рисунки Рефлексия
54		Выполнение графических историй (комиксов): «История о том, как я испугался», «История моего страха». Описание.	2	Нарративы Общий круг
55		Создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи». Работа над эскизами.	2	Рисунки Общий круг
56		Создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи». Создание образов в пластилине.	2	Арт-объекты Общий круг
57		ВМ. Интерактивная программа ЦДЮ с мастер-классами «Масленица». Рефлексия в общем кругу.	2	Рефлексия Общий круг
58		Создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи». Продолжение работы над образами в пластилине.	2	Арт-объекты Общий круг
59		Создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи». Названия и нарративные описания.	2	Арт-объекты Общий круг
60		Создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи». «Оживление» музея с экспонатами и экскурсоводами.	2	Арт-объекты Рефлексия.
X. Аттестация			24	
61		Создание рисунков для участия в конкурсе «День победы детскими глазами». Работа над эскизами.	2	Рисунки Общий круг
62		Создание рисунков для участия в конкурсе «День победы детскими глазами». Работа над композицией в цвете.	2	Рисунки Общий круг
63		Создание рисунков для участия в конкурсе «День победы детскими глазами». Продолжение работы в цвете.	2	Рисунки Общий круг
64		ВМ. Творческая программа ко Дню победы. Завершение работы в цвете. Рефлексия.	2	Рисунки Рефлексия
65		Создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге». Эскизы из разнообразных материалов. Фотографирование.	2	«Рабочая выставка»
66		Создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге». Продолжение работы в материале.	2	Арт-объекты Общий круг
67		Создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге». Продолжение работы в материале.	2	«Рабочая выставка»
68		ВМ. День рождения ЦДЮ. Рефлексия.	2	Общий круг
69		Создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге». Продолжение работы в материале.	2	Арт-объекты Общий круг
70		Итоговая диагностика. Создание рисунков-рефлексии.	2	Диагностика
71		Диагностика. Творческое подведение итогов. Создание рисунков-рефлексии.	2	Рефлексия Общий круг
72		«Руки и ноги шагают по дороге». Завершение работы, подготовка арт-объекта к выставке. Творческое семейное анкетирование. Подведение итогов в пространстве выставки «Успешно пройденный путь» в доме - музее скульптора-академика А.М. Опекушина. Общая рефлексия и создание рисунков-метафор.	2	Итоговая выставка
Итого по программе			144	

Словарь арт-педагогических и арт-терапевтических терминов, используемых в программе

Адаптация психическая — психическое явление, выражающееся в перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей среды.

Актуализация — перевод знаний, навыков и чувств в процессе обучения из скрытого, латентного, состояния в явное, действующее.

Акцентуации характера (личности) — чрезмерное усиление отдельных черт характера и их сочетаний, представляющих крайние варианты нормы; им присуща тенденция к социально-положительному и социально-отрицательному развитию в зависимости от воздействий среды и воспитания. Автор термина – немецкий психолог и психиатр К. Леонгард. Учителю знание А.Х. (л) необходимо при изучении и понимании учащихся и осуществлении индивидуального подхода к ним.

Амбивалентность чувств (от греч. ambi — приставка, обозначающая двойственность, лат. valentia — сила) — сложное состояние личности, связанное с одновременным возникновением противоположных эмоций и чувств; проявление внутреннего конфликта личности. Часто наблюдается у подростков во взаимодействии со сверстниками, родителями, педагогами.

Амбидекстрия — способность одинаково успешно пользоваться как правой, так и левой рукой.

Арт-педагогика — отрасль педагогической науки, базирующаяся на слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности воспитания и развития человека посредством искусства.

Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) – это направление в психотерапии, психологической коррекции и реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством.

Арт-терапия является частной формой терапии творчеством и связана, главным образом, с так называемыми визуальными искусствами (живописью, графикой, фотографией, скульптурой, а также их различными комбинациями с другими формами творческой деятельности).

Арт-терапевт – специалист, прошедший соответствующую профессиональную и личностную подготовку и применяющий при работе с клиентами арт-терапевтический подход на различных уровнях (базовой методологии, методов и техник).

Арт-терапевтический кабинет – специально оборудованное для арт-терапии помещение, оснащенное соответствующими материалами и средствами для работы, имеющее условия для хранения и экспонирования изобразительной продукции.

Арт-терапевтический процесс – различные изменения в поведении, состоянии и отношениях клиента и арт-терапевта в ходе их совместной работы, приводящие к достижению определенных психотерапевтических результатов.

Архетип (от греч. archetipos - первообраз) – связь образов (Бога, матери, вождя и т. п.), переходящих из поколения в поколение. Термин введен К. Юнгом, швейц. психологом и психиатром. Архетипы сокрыты в коллективном бессознательном, к-рое существует в каждом человеке наряду с личным бессознательным и сознанием, определяют особенности поведения, мышления личности, наполняясь в течение жизни конкретным содержанием.

Ассоциация — связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между элементами, предметами или явлениями.

Аутизм (от греч. autos - сам) – состояние психики, характеризующееся замкнутостью, отсутствием потребности в общении, предпочтением своего внутреннего мира контактам с окружающими. Термин, введенный Э. Блейером (швейц. психологом), используется как для обозначения грубой аномалии психического развития, так и применительно к нормальной психике (А. может являться способом психологической защиты). Дети-аутисты обладают хорошей памятью, проявляют математическую и музыкальную одаренность, способны к

обучению, изучению языков, но сроки овладения знаниями могут быть сдвинуты на более поздние возрастные периоды, чем обычно. Такие дети должны жить и воспитываться в семьях, а не в специнтернатах.

Бессознательное — совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта. В ряде психологических теорий – это особая сфера психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания.

Вдохновение — состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники. У учителя, работающего вдохновенно, рождаются новые идеи, педагогическая деятельность приносит удовольствие, удовлетворение и дает высокие результаты в обучении и воспитании.

Вербализация — отражение опыта в речи, является речевым показателем личности.

Воображение — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий.

Гуманизм — принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, прав личности на свободное проявление своих способностей, убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки уровня общественных отношений. В настоящее время становится одним из основных принципов педагогики.

Драматерапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование театрального искусства и ролевой игры в психотерапевтических целях. В ходе спектакля происходит идентификация себя с образом, наблюдаются элементы трансперсонализации, трансляции и модифицирования образа; происходит выражение клиентом различных эмоций.

Здоровье — состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; представляет собой не только биологическую, но и соц. категорию, т. е. З. — это состояние полного телесного, душевного и соц. благополучия. З. является личной и общественной ценностью. Формированием у человека установки на сохранение и поддержание собственного З. занимается новая отрасль знания, получившая название *валеология* — наука о здоровье.

Инсталляция – художественно организованное пространство, включающее любые предметы: произведения изобразительного творчества и объекты, которые рассматриваются как художественные, приобретая в связи с этим новое значение.

Интегративная арт-терапия – термин, объединяющий различные методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с психотерапевтической целью.

Качество жизни — характеристика положения человека в различных соц. системах, выражающая степень его соц. свободы (или несвободы), возможности (или препятствия) для личностного развития, содержания культурных и духовных ценностей, предоставленных в его распоряжение, уровень его материального благосостояния, физического и психического здоровья.

Креативность — творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.

Мотивация — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Музыкотерапия – одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование музыки в психотерапевтических целях. Преимущественно ориентирована на

восприятие клиентом музыки (для развития различных личностных качеств и снятия стрессового напряжения), а не на её создание и воспроизведение

Перформанс-арт – процесс, напоминающий искусство театра; может включать любые виды спонтанного творческого самовыражения, связанные с существованием в реальном, а не в сценическом времени, действиями с реальными предметами, игрой самого себя, новыми переживаниями по принципу «здесь и теперь».

Проекция – процесс неосознанного переноса клиентом своих переживаний и мыслей на изобразительную продукцию, в результате чего субъективный опыт человека становится доступным для восприятия и сознательного осмысления.

Психика - свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического отражения — его активность.

Психодрама (социодрама) (от греч. drama — действие) — вид групповой психотерапии. Попеременно выступая в качестве актеров и зрителей, пациенты моделируют жизненные ситуации, помогающие им устранить неадекватные эмоциональные реакции, глубже самопознать себя, наладить взаимоотношения с окружающими. Понятие и процедура П. предложены Д. Морено (США).

Психология — наука об общих закономерностях развития и функционирования психики и индивидуально-типологических особенностях ее проявления, наука об общих закономерностях взаимодействия человека с окружающей средой.

Психотерапия - система психических воздействий, направленных на лечение больного. Цель психотерапии — устранить болезненные отклонения, изменить отношение больного к себе, своему состоянию и окружающей среде.

Психотерапия искусством – вид психотерапии, который представлен следующими основными направлениями: арт-терапией, драматерапией, музыкотерапией и танцедвигательной терапией. В отдельных странах они признаны в качестве самостоятельных профессий.

Рисуночная техника – выражение клиентом своего ощущения, состояния, представления, отношения и других форм проявления личности через цвет и сочетание ахромных и полихромных цветов в рисунке на заданную тему.

Самоактуализация - стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов. Проблематику самоактуализации активно разрабатывал А. Маслоу. Он считал, что самоактуализация является наивысшей потребностью человека.

Самовыражение - описывает свободную, естественную и непосредственную деятельность тела и, как и самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого обыденного, такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и танцы.

Самооценка — это представление человека о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание себя и собственных качеств, и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. В качестве основного критерия оценивания выступает система личностных смыслов индивида.

Символизм - форма непрямого, косвенного представления; символизация- уникальный, присущий только человеку психический процесс замещения одних образов другими идеационными образованиями, характеризующимися лишь отдаленным сходством с первичными представлениями - сходством, основанным на случайных, вторичных, малосущественных деталях.

Сознание — это один из способов, которым объективная действительность отражается в психике человека. Согласно культурно-историческому подходу, характерной особенностью сознания является то, что промежуточным звеном между объективной реальностью и сознанием являются элементы общественно-исторической практики, позволяющие строить объективные картины мира.

Способности — это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, обуславливающими возможность их приобретения.

Сублимация — защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество. Впервые описан Фрейдом.

Танцевальная психотерапия — использование танца и танцевальных движений для снятия напряжения, эмоциональной разрядки; выражение пластикой тела своего состояния, мироощущения и внутренних проблем, к-рые перестают тяготить личность.

Творчество — формулирующая деятельность духа, интеллектуальная активность человека, непреложное явление природы, являющееся отражением вечного процесса Божественного Творения. Человеческое творчество ограничено во времени и пространстве способностями личности и границами сознательной части человеческой жизни.

Терминация — завершающий этап арт-терапии; период подведения итогов и оценки результатов психотерапии. На этом этапе возможны деструктивные действия клиента, направленные на разрушение созданных им ранее образов.

Художественная экспрессия — выражение чувств, потребностей и мыслей клиента посредством его работы с различными изобразительными материалами и создания художественных образов.

Фантазия — это необходимый компонент творческой деятельности человека, который выражается в построении образа или наглядной модели её результатов в тех случаях, когда информации об условиях и средствах достижения цели недостаточно.

Фобия — это сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. В результате развития фобии человек начинает бояться и соответственно избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций.

Фрустрация — психическое состояние нарастающего внутреннего напряжения, возникает при наличии реальных или мнимых препятствий на пути к достижению цели, удовлетворению потребности, желания. Состояние Ф. может сопровождаться разочарованием, тревожностью, чувством безысходности и отчаяния, агрессией и др. отрицательными переживаниями.

Цель арт-терапии состоит в *гармонизации развития личности* через развитие способности самовыражения и самопознания. С точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-терапии является **сублимация** - выражение бессознательных инстинктов и влечений (порой деструктивных) с помощью трансформации их в творения искусства; искусство может одновременно "направить в другое русло" и выразить также чувства злости, боли, тревоги, страха.

Чувство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.

Экспрессия — яркое проявление чувств, настроений, мыслей; повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника.

Эмоция — эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в душевные переживания др. людей, сочувствовать им, сопереживать. Э. трудно воспитать, но также трудно и разрушить. Э. сближает людей в общении, доводя его до уровня доверительного, интимного. Профессионально значимое личностное качество для педагога.

«Я» - концепция («я» - образ, образ «я») — система представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью. www.sites.google.com/