Арттерапия-ИЗО

"Инновации в художественно-творческой деятельности»

Содержание:

1. Роль изобразительной деятельности в развитии и воспитании детей дошкольного возраста.
2. Инновации в изобразительной деятельности. Арт-терапия.
3. Дети в мире творчества (нетрадиционные изобразительные технологии).
4. Методические советы.
5. На мой взгляд, изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку выразить в своих рисунках свое впечатление об окружающем его мире. Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей.

Изобразительное творчество — одно из любимейших занятий детей. Эта работа требует художественных способностей, знаний изобразительной грамоты, декоративного искусства, дизайна. Необходим большой запас зрительных образов и впечатлений, творческое воображение. У ребенка возникает вполне естественное желание передать в рисунках свои впечатления от увиденного и прочитанного. Он берет в руки карандаши, краски, кисти, бумагу...

  В психолого-педагогической науке выделяют различные стороны влияния рисования на различные аспекты развития ребенка. Причем о развивающей роли рисования упоминалось достаточно давно.

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют всестороннему развитию личности ребенка. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого: Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, многие русские преподаватели, педагоги и психологи.

Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина отмечают, что рисование, как впрочем, и другие виды изобразительного искусства, способствует умственному развитию ребенка. Ведь овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия — наблюдения. Для того чтобы нарисовать какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, величину, конструкцию, расположение частей, цвет.

В рисовании таятся богатые возможности для эстетического воспитания. Ребенок познает такие качества предметов и явлений, как стройность формы, гармоничность красок, целесообразность строения и т.д. Эти свойства – элементы прекрасного. Они придают изображению выразительность, а процессу изображения – эмоциональную насыщенность.

Таким образом, изобразительная деятельность имеет большое значение для развития таких психических процессов, как воображение, представление, мышление, внимание и память детей. Так, дети воспроизводят в рисунке то, что восприняли ранее, с чем уже знакомы. Большей частью они создают рисунки по представлению или по памяти.

1. Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. В настоящее время работа по этому направлению, а именно коррекция психологического состояния детей, развитие креативности, развитие и гармонизация личности, помогающие при решении любых проблем, называется **АРТ-ТЕРАПИЯ**.

Арт-терапия - естественный и бережный метод исцеления и развития души через художественное творчество, активно развивающийся как комплекс психотерапевтических методик.

Арттерапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для психики ребенка способом.

Арттерапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности.

Основная цель ***арттерапии*** - дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам. Работа над рисунками, картинами, скульптурами является безопасным способом выпустить «пар» и разрядить напряжение.

Рисуя, 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.

Арттерапия может использоваться как в виде основного метода, так и в качестве одного из вспомогательных методов.

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 свои мечты и надежды. Некоторые ученые склонны рассматривать рисование как один из путей выполнения программы совершенствования огранизма.

Арттерапия предполагает использование следующих методик:

Свободное рисование (каждый рисует, что хочет). Рисунки выполняются индивидуально, а обсуждение происходит в группе. Тема или задается или выбирается детьми самостоятельно. На рисование отводится 30 минут, затем рисунки вывешиваются, и начинается обсуждение. Сначала о рисунке высказываются члены группы, а затем сам автор.

Коммуникативное рисование. Группа разбивается на пары, у каждой пары свой лист бумаги, каждая пара совместно рисует на определенную тему, при этом, как правило, вербальные контакты исключаются, они общаются с помощью образов, линий, красок. После окончания процесса рисования происходит обсуждение процесса рисования. При этом обсуждаются не художественные достоинства созданного произведения, а те мысли, чувства по поводу процесса рисования, которые возникли у членов подгрупп, и их отношение друг к другу в процессе рисования.

Совместное рисование. Несколько человек (или вся группа) молча рисуют на одном листе (например, групп, ее развитие, настроение, атмосферу в группе и т.д.). По окончании рисования обсуждается участие каждого члена группы, характер его вклада и особенности взаимодействия с другими участниками в процессе рисования.

Дополнительное рисование. Рисунок посылается по кругу – один начинает рисовать, другой продолжает, что-то добавляя и т.д.

1. ***Дети в мире творчества.***

Немаловажную роль рисование играет и в развитии творческих способностей ребенка. Однако, по мнению педагогов и психологов, такое возможно лишь тогда, когда у детей развиваются эстетическое восприятие, образное мышление, воображение и когда они овладевают необходимыми для создания изображения навыками и умениями.

Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы.

Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств и материалов. Изобразительные техники и способы должны быть нетрадиционными – это одно из условий арттерапии.

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение ребенком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, неосознанной информации. Маленькие дети с удовольствием включаются в создание изображений необычным способом.

Арсенал способов создания изображений широк: рисуем мелом, влажным углем, печатаем пробками, расческами, ластиками, рисуем бросовым материалом, рисуем пальцами, ладонями и даже ступнями, рисуем свечой и подогретыми восковыми мелками, мятой бумагой и скотчем, песком и клеем, мелом и жидким крахмалом, нитками и трубочками и многим другим.

Нетрадиционные технологии рисования давно используются в работе с детьми в нашем детском саду. В процессе работы по этому направлению мы применяем самые разнообразные нетрадиционные техники и материалы.

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Мы пришли к выводу, что оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение. И совсем не страшно, если ребята перепачкаются, главное – чтобы они получали удовольствие от общения с красками и радовались результатам своего труда.

Многолетний опыт педагогической работы показывает, что отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и невыразительности детских работ, так как, не владея определенными способами изображения, дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и совершенствовался в своем творчестве, нужно всегда стараться своевременно помочь ему.

Новые ФГОС требуют нового подхода, переосмысления целевых и содержательных ориентиров. Ребенок, как субъект, становится самостоятельным участником процесса образования. Наша цель – создать такие условия для творчества, чтобы ребенок мог сам добывать знания, использовать интересную для него информацию. А интереса без умений и навыков никогда не будет. Тут и может пригодиться арттерапия, как возможность заниматься тем, чем хочется и рисовать так, как получится.

Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные способы рисования: кистью, карандашами, фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко раскрыть свои творческие способности. Они не способствую развитию воображения, фантазии. А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребенка:

* Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
* Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
* Внимания и усидчивости;
* Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;
* Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля.

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Выделяют следующие методы обучения:

* информационно-рецептивный;
* репродуктивный;
* исследовательский;
* эвристический;
* метод проблемного изложения материала.

В информационно-рецептивный метод включаются следующие приемы:

* рассматривание;
* наблюдение;
* экскурсия;
* образец воспитателя;
* показ воспитателя.

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает в себя:

* прием повтора;
* работа на черновиках;
* выполнение формообразующих движений рукой.

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в

каком - либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно.

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не часть, а полностью всю работу.

Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: **«В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь».**

1. **Методические советы**

Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:

* игра, которая является основным видом деятельности детей;
* сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;
* просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь тому, кто нуждается в их участии, им важно почувствовать себя значимыми;
* музыкальное сопровождение;
* использование мультимедийных технологий; и многое другое.

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и показывать приемы изображения.

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать:

* рисование пальчиками, ладошками (при создании условий – ступнями);
* оттиск печатками из картофеля, пробок, ластиков, расчесок;
* рисование поролоном;
* мятой бумагой;
* щетинной кистью;
* пластилином;

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками:

* монотипия;
* воскография;
* пластилинография;
* отпечатки листьев;
* рисунки из ладошки;
* рисование ватными палочками;
* волшебные веревочки;
* акварельными карандашами;
* бросовыми материалами;

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники:

* рисование песком (с подсветкой и без);
* рисование мыльными пузырями;
* рисование мятой бумагой;
* кляксография с трубочкой и без приспособлений;
* печать по трафарету;
* монотипия предметная, пейзажная и на стекле;
* граттаж;
* рисование нитками;
* свечками;
* подогретыми восковыми мелками;
* влажным улем;
* мелом и жидким крахмалом;
* песком и клеем;
* солью; и многим другим.

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Нетрадиционные техники

Кляксография

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, мы переходим к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. В старшем дошкольном возрасте дети могут самостоятельно составить сюжет, воздействуя на каплю воздухом, дуя на кляксу и поворачивая лист бумаги в нужном направлении или дуя через трубочку.

Рисование кусочками поролона

Почему-то мы все склонны думать, что , если рисуем красками, то обязательно и кисточкой. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех. Так же можно наносить на поролон краску кистью и рисовать что-либо.

Рисование изонитью

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.

Граттаж наоборот

Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету.

Рисование по мокрой бумаге

До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов.

Монотипия

Считается одной из простейших графических техник: на сложенном пополам листе илина гладкой поверхности - стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге - делается рисунок масляной или гуашевой краской. Конечно, материал, на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении. Всегда только один.

Монотипию могут освоить дети младшего детсадовского возраста. Пусть рисуют гуашью цветы, бабочек и "печатают" их изображения. Детям доставляет удовольствие сам процесс работы.

Старайтесь пробудить фантазию малыша, а для этого обратите занятия в увлекательную игру. Так, на листе бумаги оставьте несколько довольно крупных капель жидко разведенной краски. Согните листок пополам и плотно сожмите. Развернув, вы увидите необычные, причудливые узоры. Их можно при желании назвать и кляксами.

Еще доступнее детям так называемая, ***Диатипия*** - (от греческого dia - сквозь, через). Эту технику обычно считают разновидностью монотипии, но есть и существенные различия.

Специальным роликом (годится и ролик для накатки фотографий) или тампоном из тряпки, наносится легкий слой краски на стекло или гладкую поверхность картонной папки. Сверху накладывают лист бумаги и начинают рисовать. Рисуют карандашом, а то и просто заостренной палочкой, стараясь не давить сильно руками на бумагу.

На той стороне, которая была прижата к стеклу или картону, получится оттиск - зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном.

Можно работать и с двумя красками. Если нужно получить прямое воспроизведение рисунка на цветном фоне, нарисуйте картину прямо на кальке, затем, положите поверх подготовленной для отпечатка бумаги лицом вниз, то есть изображением. Остается только обвести контуры рисунка заостренной палочкой и.(!) оттиск готов.

Рисунок получится слегка выпуклым, что придаст ему некоторую необычность и новизну. Часто в этом случае используют цветную бумагу, но лучше отпечатать изображение на тонированной бумаге.

Хотите изобразить чайку, парящую в голубом небе? Нанесите на стекло или папку бледно-голубую краску, прижмите - там, где вы прижали сильнее, краска отпечаталась лучше, а рядом - белое пятно, просвечивает бумага. Тем лучше - это похоже на облака. А сверху оттисните выпуклый силуэт чайки.

Совсем иная по основным приемам работы техника ***Акватипии.***

Разведите гуашь и крупно, широкими мазками нарисуйте на бумаге дерево или гриб, птицу или дом, животное или человека - что угодно. Желательно, чтобы рисунок был крупным.

Когда гуашь подсохнет, покройте весь лист черной тушью (последняя сохнет быстро, если ее слой не слишком толст).

А затем проявите рисунок в ванночке с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь - лишь частично. И остается на черном фоне интересный белый рисунок со слегка размытыми контурами. Бумага, естественно, должна быть плотной, чтобы не разорваться при намокании.

Граттаж

Это способ выделения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово "Граттаж" произошло от французского gratter - скрести, царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья.
Начинающие работают обычно так: плотную бумагу покрывают толстым слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бумаге свечку. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на поверхность слой туши. Когда тушь высохнет, острым предметом - скребком, ножом, вязальной спицей - процарапывают рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи.

Разновидность граттажа – пластилиновый граттаж. На плотный лист бумаги наносится тонкий слой пластилина и процарапывается острой палочкой рисунок.

Рисование смятой бумагой или пакетом

Для этого берутся небольшие кусочки бумаги, сминаются в шарики. Затем бумага окунается в краску нужного цвета и примакиванием наносится рисунок на лист бумаги. Для каждого другого цвета нужен отдельный комок бумаги. Чем мельче изображение, тем меньше кусочек бумаги для сминания нужен. Эта техника интересна детям тем, что кроме того, что результат работы всегда положительный, рисунок получается интересный, а так же сам процесс сминания бумаги доставляет детям не меньшее удовольствие и развивает мелкую моторику. Так же можно использовать и полиэтиленовый кулек.

Рисовать можно даже скотчем

Детям нравится эта технология, хотя на самом деле эта работа требует много старания и терпения. На плотный лист бумаги наклеиваются полоски скотча нужного цвета, стараясь придать неровную, мятую поверхность. В результате получается объемное изображение.

Приемом тычок

Результаты этой технологии напоминают рисование мятой бумагой. Только для этой техники нужна жесткая кисть «щетина». Кисть должна быть сухой. Она обмакивается в разведенную гуашь и тычками наноситься рисунок на лист бумаги, при этом кисть «смотрит в потолок»

Рисование через марлю

На лист бумаги накладывается смоченная марля и на нее гуашью наносится рисунок. Когда краска чуть подсохнет, марлю снимают. Детали прорисовывают тонкой кистью . в результате получаются образы пушистых животных, живописные пейзажи.

Мыльными пузырями

Добавить в воду шампунь или мыло, отжать в ней губку для образования густой пены. Затем собрать губкой пену на стекло, добавить краску, сверху положить лист бумаги. Разгладить его и поднять. Фон готов.

Творите, выдумывайте, и у вас все получится!