

Лекция от

стресса

Каждый ребенок — художник.

Трудность - остаться художником, выйдя из детского возраста!

**Арт-педагогические приемы работы с детьми
в образовательном процессе на занятиях
искусствоведческого цикла**

Шишлянникова Е.В. МБОУ гимназия №8 г.

Дубна московская обл.

Сущность арт-педагогики

- состоит в воспитании и обучении, развитии детей (в том числе с проблемами) средствами искусства, формировании у них основ художественной культуры и овладении практическими умениями в разных видах художественной деятельности.

Арт-педагогика – лекарство от стресса

- Психическое здоровье детей, обучающихся в общеобразовательных школах, вызывает сегодня у медиков и педагогов серьезную тревогу. Нарастает количество неврозов; отмечается потеря интереса к учебе и общественной жизни.

- Все это побуждает искать новые психолого-педагогические средства предупреждения подобных негативных проявлений.

Одним из таких средств является арт-педагогика – вовлечение учащихся в различные виды деятельности (рисование, лепку,

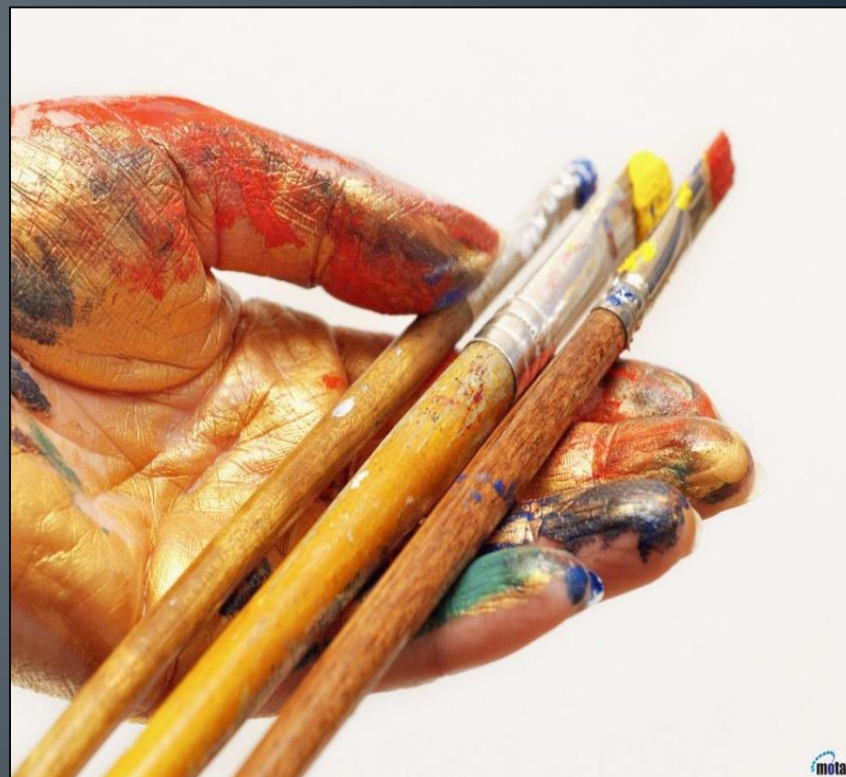

Сущность арт-педагогики

Одна из важнейших задач арт-педагогики и арт-терапии – это адаптация ребенка посредством искусства и художественной деятельности в макросоциальной среде.

- **Воспитательная**

1. **воздействует** на нравственно-этические, эстетические,
2. коммуникативно-рефлексивные основы личности
3. способствует социокультурной адаптации с помощью искусства.
4. реализует психотерапевтическую функцию, помогая детям справляться со своими психологическими проблемами,
5. восстанавливает эмоциональное равновесие,
6. Помогает переключаться с отрицательных переживаний на положительно окрашенные чувства и мысли

- Л. С. Выготский, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Б. П. Юсов и другие исследователи в области психологии и педагогики искусства придавали и придают особое значение средствам искусства в формировании субкультуры личности ребенка и отмечают необходимость участия детей в разных видах художественно-творческой деятельности.

Искусство- «лекарство»

- Переход из дошкольного учреждения в школу является для ребенка определенным стрессом.
- Это усиливает его психическую напряженность, в результате в большей степени проявляются имеющиеся отклонения в развитии: гиперактивность или выраженная заторможенность, страхи, повышенная утомляемость и т.п.
- Искусство помогает преодолеть подобные проблемы, поскольку способно оказать регулирующее воздействие на ребенка, снять напряжение, помочь в адаптации его к

- Художественное эстетическое образование, являясь неотъемлемой частью всего педагогического процесса, приобретает особую значимость в работе с детьми, имеющими трудности в обучении.
- На уроках художественно-эстетического ряда, на занятиях объединений дополнительного образования педагог имеет прекрасную возможность создания для слабоуспевающих учеников ситуации успеха.

Игры - упражнения

Игры-упражнения с изобразительными материалами снижают эмоциональную напряженность детей, помогают им осознавать свои чувства, переживания, учат управлять ими.

Рисунок на асфальте.

- Дать ребенку цветные мелки и предложить нарисовать все, что ему хочется.

Наскальная живопись.

- На специально отведенной стене, например в рекреации, крепится большой лист бумаги, где дети рисуют все, что хотят и чем хотят (цветными мелками, фломастерами и т.д.).

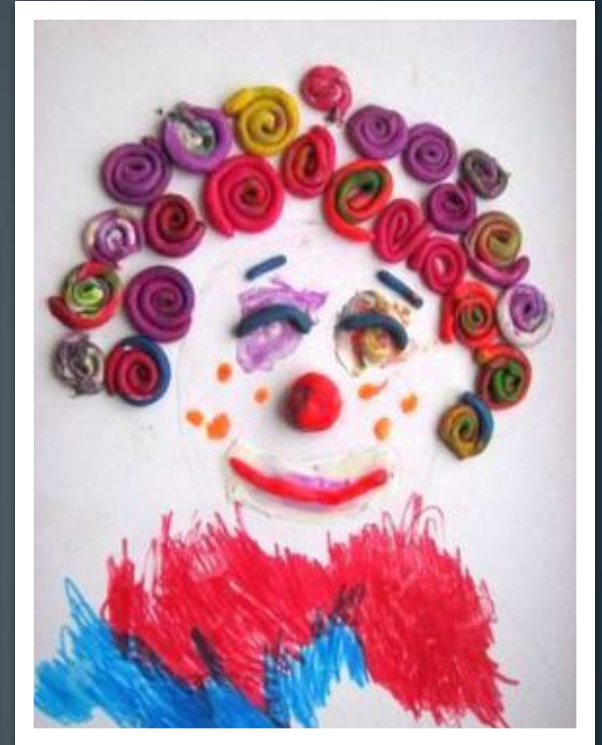
Рисунок на стекле.

- Кусок стекла размером с альбомный лист аккуратно оклеить липкой лентой (чтобы не пораниться) или вставить в деревянную рамку. Рисовать на стекле можно красками, фломастерами, мелками все, что захочется. С обратной стороны листа можно подкладывать разноцветные листы бумаги (фон), из-за чего эмоциональное восприятие рисунка будет меняться.

Восковой рисунок. – граттаж.

Лист бумаги натирается свечой. Затем раскрашивается красками или мелками и процарапывается...

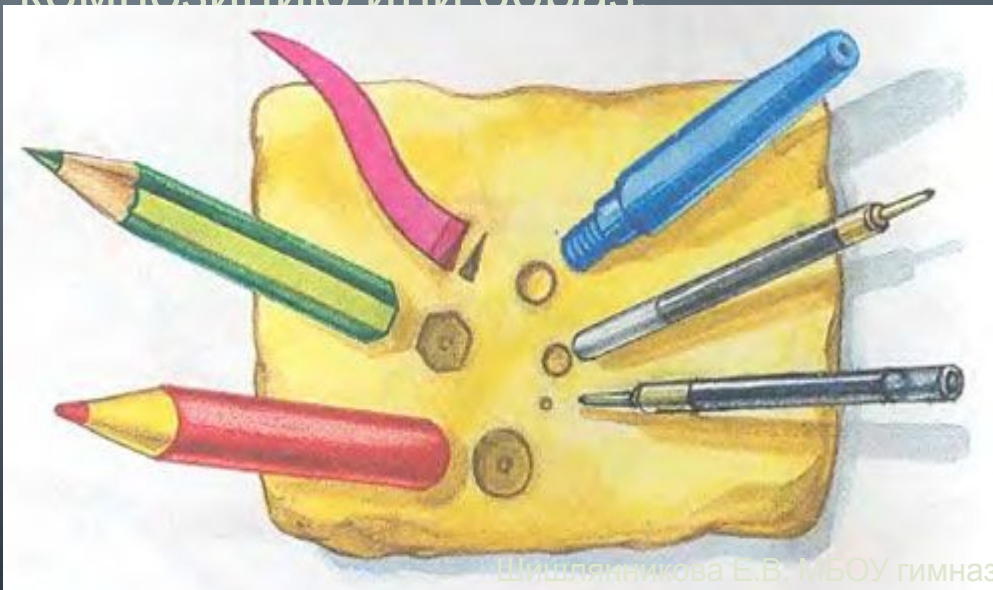
Пластилиновая живопись

- Можно использовать несколько цветов, накладывая их друг на друга, чтобы придать объемность. Излишки пластилина убираются.

Отпечатки

- Использовать предметы с рельефной поверхностью, найденные на природе (камешки, шишки, пузырчатая полиэтиленовая упаковка, пробкой и т.д.).
- Создать из отпечатков целостную композицию или образ

Шишляникова Е.В. МБОУ гимназия №8 г.

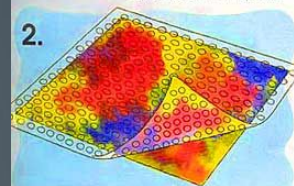
Дубна московская обл.

Пятнистая черепаха

Тебе понадобятся:

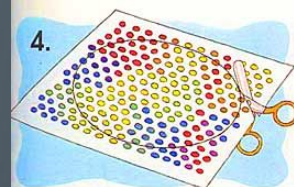

1.

Пузырчатую упаковку положи на раскрашенный лист. Аккуратно разгладь упаковку рукой, затем сними ее.

2.

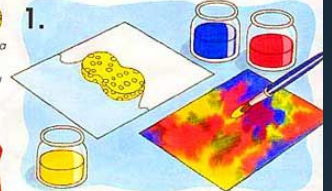

Подожди, пока высохнет. Нарисуй панцирь черепахи в виде большого овала. Аккуратно вырежь.

3.

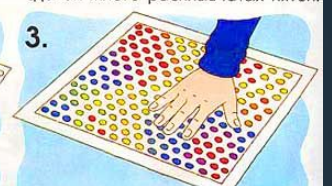

1.

Губкой смочи один лист бумаги. Яркой краской или чернилами сделай много расплывчатых пятен.

2.

Положи упаковку закрасившей стороной на чистый лист бумаги. Тщательно разгладь упаковку, затем сними ее.

3.

Из цветной бумаги вырежь голову черепахи, лапы и хвост. Наклей их на обратную сторону панциря.

Вместо пузырчатой упаковки можно использовать упаковочную пленку, но тогда получится не пятнистая черепаха.

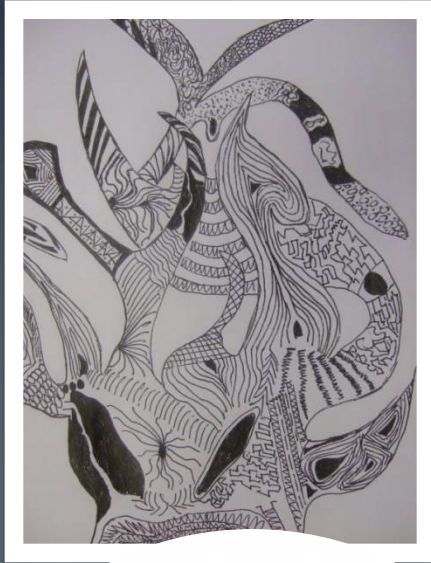

Изображение своего настроения

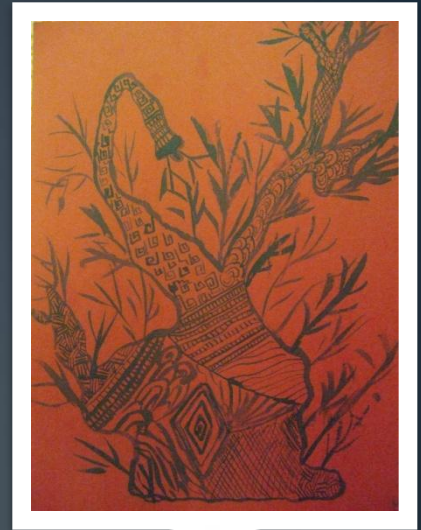
- Педагог предлагает ребенку выбрать по желанию цвет краски и на белом листе бумаги нарисовать цветные линии, пятна, круги, узоры, выражающие его настроение в данный момент.
- Можно использовать и компьютерную графику.

Победа над страхом

- Ребенку предлагают нарисовать то, чего он больше всего боится, а затем его рисунок обсуждается.
- После этого ребенку дают ножницы и предлагают разрезать (или порвать) свой «страх».

... может он ему понравится и он перестанет его бояться...

Кляксы

- Детям предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, какого им хочется, плеснуть «кляксу» на лист бумаги и сложить его вдвое так, чтобы «клякса» отпечаталась на второй половине листа. Затем лист развернуть и рассказать, на кого или на что похожа полученная «клякса».

В каждой кляксе
Кто-то есть,
Если в кляксу
Пальцем влезть.

В этой кляксе -
Кот с хвостом,
Под хвостом -
Река с мостом,
Судоходная река
Для судов и судака.

На мосту -
Чудак с чудачкой.
Под мостом -
Судак с судачкой,
И плывут туда-сюда
Всевозможные суда:

Туда плывут с тудачками,
Сюда плывут с сюдачками,
Отражаются в реке
Судаки с чудачками,
Чудаки с судачками.

Этой кляксе - конец,
Надо сделать новую,
В ней - огромный дворец
И балкон с коровою!

Рисование на мокрой бумаге

- Обычный способ, но очень позитивно воздействует на ребенка.
- Много неожиданностей, тем и привлекает...

Рисование абстрактными формами, ЛИНИЯМИ

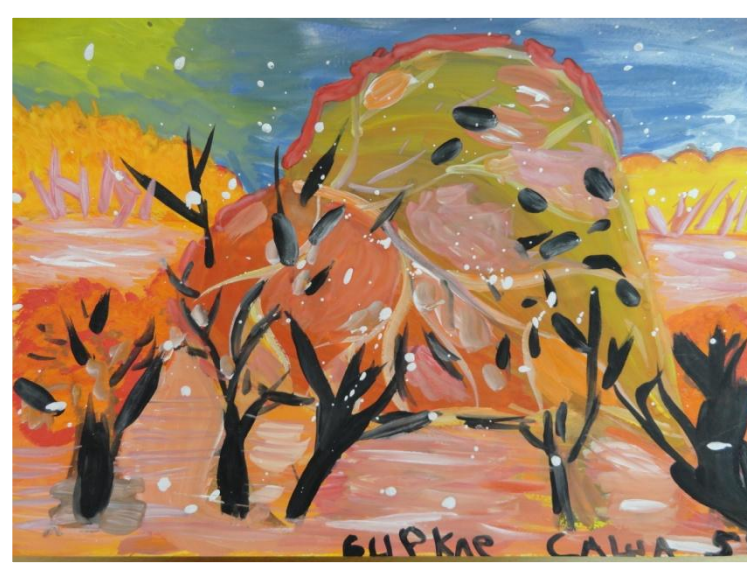

Рисование «мягкого» пейзажа

Для рисования
предлагается

- Пейзаж-море
- Пейзаж- облака, небо
- Пейзаж- пустыня (песок)
- Космические дали
- Пейзаж-впечатление и др.

Рисование в воздухе

- Педагог рисует в воздухе какую-либо фигуру, изображающую простой предмет. Затем просит ребенка повторить изображение сначала в воздухе, а потом на бумаге.

Озорные рисунки

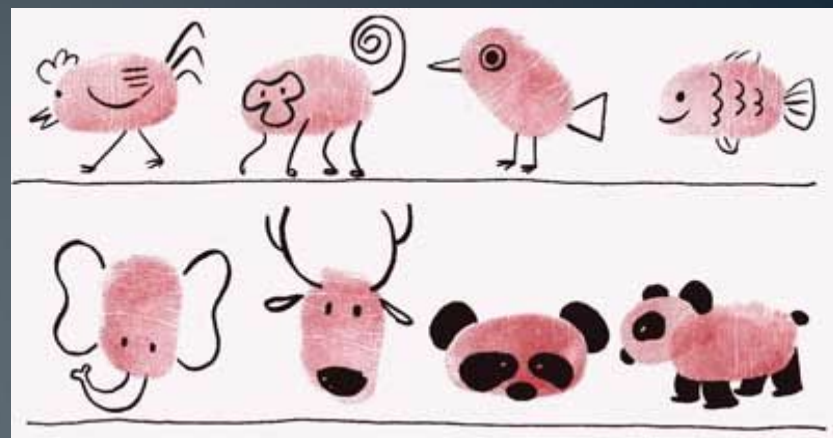
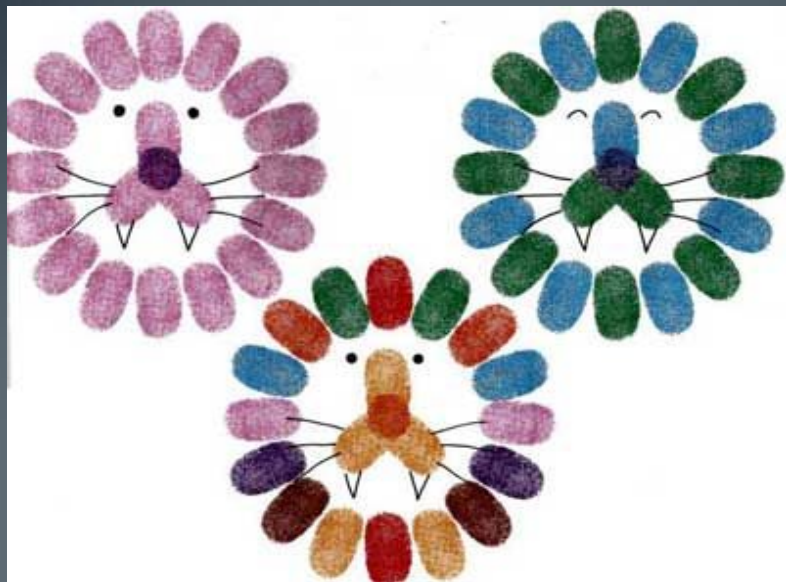
- Упражнение выполняется в парах.
- Один из участников задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя ронять.
- Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит смена ролей.

Пальцевая живопись.

- Педагог предлагает детям нарисовать предмет, накладывая цветные пятна (гуашь) пальчиком или используя палочки. Можно нарисовать не весь предмет, а только его контур.

Примеры работы

1.

4.

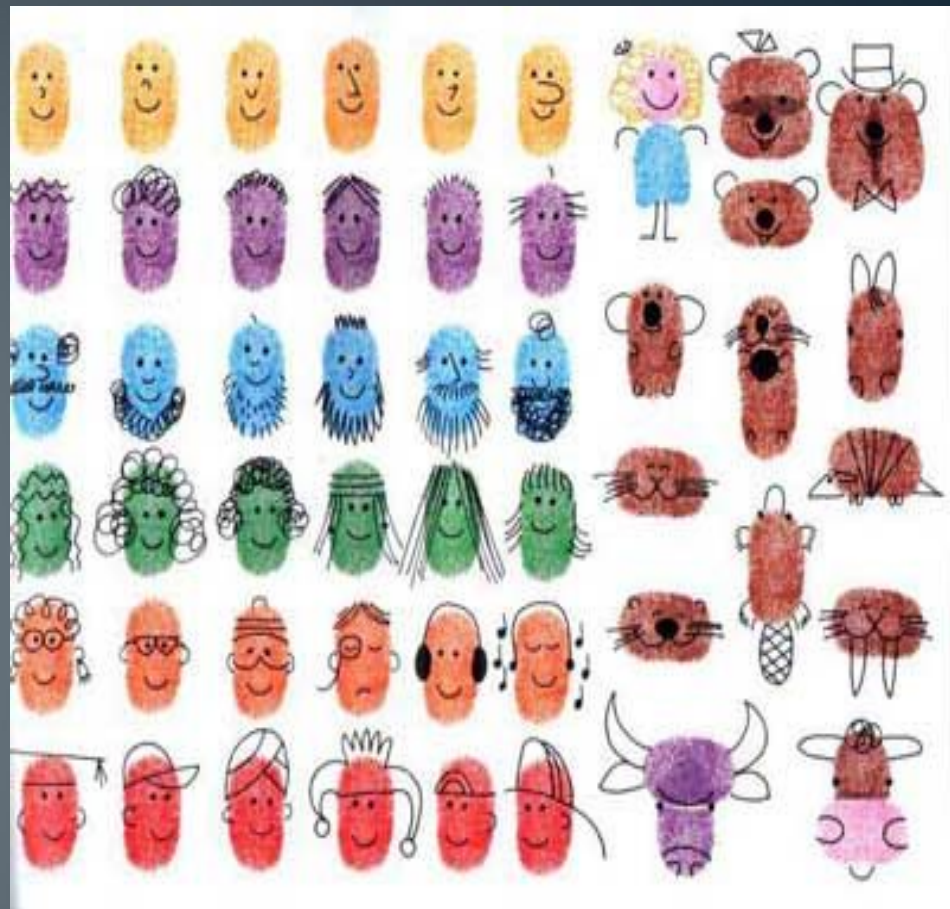
2.

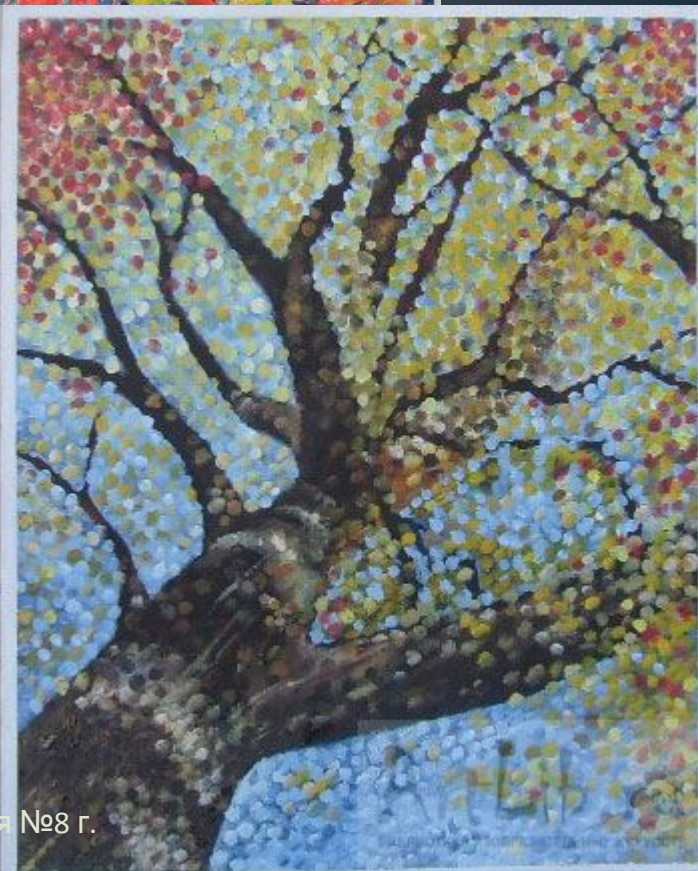
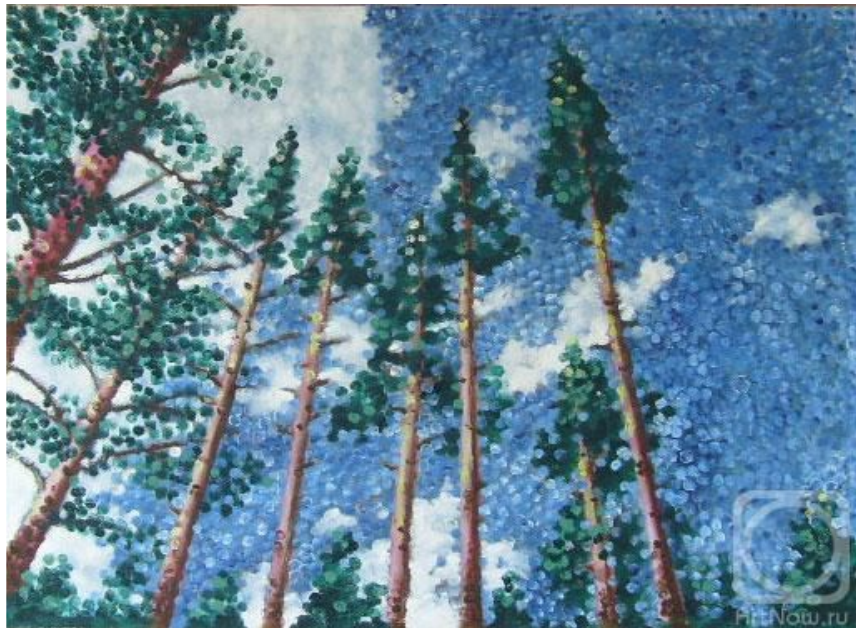
5.

3.

Примеры работ художников

Шишлянникова Е.В. МБОУ гимназия №8 г.
Дубна московская обл.

Крупный масштаб
Волшебный салют
Работа с глиной,
пластилином.
Коллаж.
Работа с бумагой.

Работа с гиперактивными расторможенными детьми

- в работе с такими детьми не рекомендуется использовать такие материалы, как краска, глина, пластилин... Эти материалы стимулируют неструктурированную, ненаправленную активность ребенка (разбрасывание, разбрызгивание, размазывание и пр.), которая легко может перейти в агрессивное поведение.
- Более уместно предложить таким детям листы бумаги среднего размера, карандаши, фломастеры, т. е. изобразительные средства, требующие от них организации и структурирования своей деятельности, тонкой сенсомоторной координации и контроля над выполнением действия, и соответствующие задания, например «Рисование по точкам».

Работа с эмоционально «зажатыми» детьми

- Напротив, детям, эмоционально «зажатым», с высокой тревожностью более полезны материалы, требующие широких, свободных движений, включающих все тело, а не только область кисти и пальцев.
- Таким детям следует предлагать краски, большие кисти, большие листы бумаги, прикрепленные на стенах, глину и пластилин, рисование мелом. Наибольший эффект для ослабления эмоциональной напряженности и тревожности имеют задания «Рисование пальцами», «Волшебные пятна».

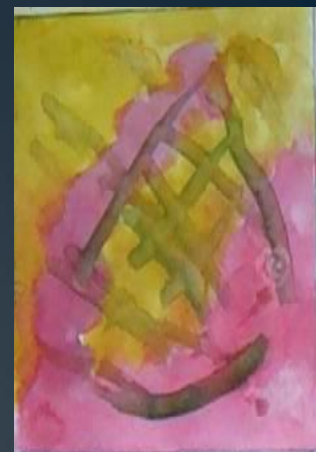
МУЗЫКА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Музыка снижает эмоциональное напряжение у детей и устраняет страхи. Благодаря своим специфическим особенностям (темпу, ритму, интонации) музыка влияет на физиологические процессы организма (пульс, дыхание, мышечный тонус), проникает в глубинные слои личности (подсознание).

Музыка способна устанавливать общее настроение: быстрые пульсирующие ритмы действуют

возбуждающе и вызывают

отрицательные эмоции, мягкие

- Детям можно предложить прослушать специально подобранные музыкальные произведения, обсудить собственные переживания, воспоминания, мысли, возникающие у них в ходе прослушивания, а затем в соответствии с ними создать образы-впечатления (рисунки, поделки из глины, пластилина).
- Такой прием помогает ребенку раскрепоститься, «услышать» себя, свою внутреннюю гармонию; «самовыразиться»; снять стрессы.

Шишлянникова Е.В. МБОУ гимназия №8 г.
Дубна московская обл.

Занятия с учителями

Арт-педагогика – интересное, перспективное направление, требующее всестороннего изучения и исследования.

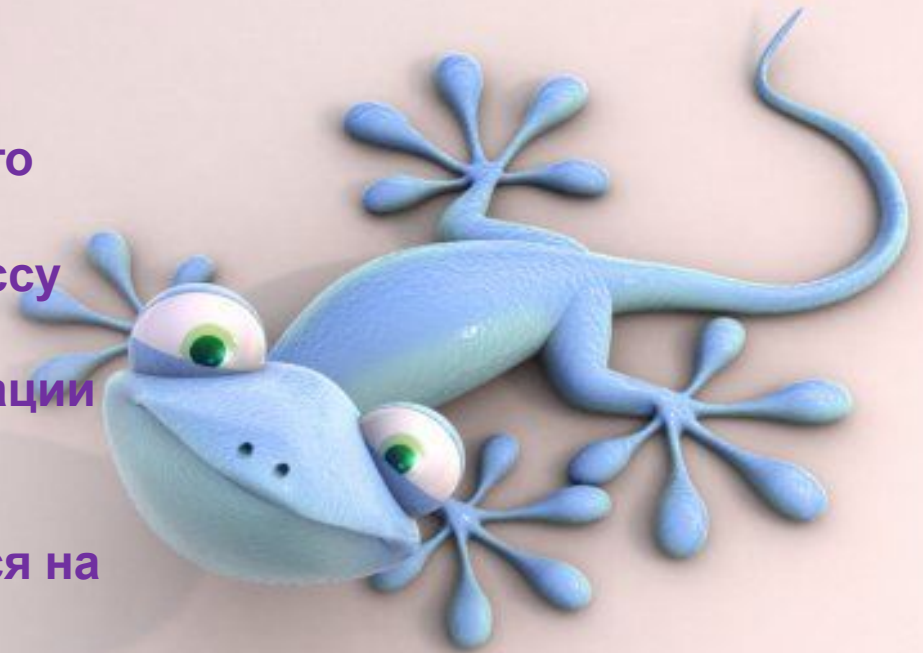
Применению арт-педагогических методов нет никаких препятствий, кроме желания учителей изобразительного и музыкального искусства.

Шишлянникова Е.В. МБОУ гимназия №8 г.
Дубна московская обл.

Выводы

В арт-педагогике я вижу мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально – художественной деятельности учителя и учащихся на уроке.

Использование средств арт-педагогики дает возможность учителю неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных школьных дисциплин (это снижает учебную перегрузку детей); способствует овладению учеником механизмов самопознания, самовыражения, самообразования, самовоспитания, самоопределения.

Использованные Интернет Ресурсы

- <http://www.artkeramica.ru/artpedagogica.htm>
- <http://zdd.1september.ru/2006/23/6.htm>
- <http://www.science-education.ru/29-1046>
- http://omskpress.ru/news/21509/Воспитание_набрызгом/2011.03.09/
- <http://www.cathedral.ru/news/142>