Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа п. Редкино»

Методическое сообщение

Роль искусства и артпедагогики в работе с интеллектуально-пассивными детьми

Преподаватель МБУ ДО «ДМШ п. Редкино»

Неклюдова С.А.

2018 г.

В самой природе искусства лежат его психотерапевтические и развивающие возможности. Лечиться искусством человечество пыталось с древнейших времён. Язык, который использует терапия искусством, называется первичным языком. Он универсален, так как это язык чувств, символичный и понятный всем, кто хочет его понять. Когда мы смеёмся, радуемся или плачем, страдаем, нам не нужен переводчик.

О влиянии искусства на жизнь и здоровье людей было известно давно. Наши предки шире и смелее, чем мы (цивилизованное человечество) использовали музыки, танец и другие виды искусства для лечения людей от различных недугов, для эмоционального настроя человека на различные действия, требующие сил, отваги и энергии.

В 20 веке, наряду с великими открытиями в мире науки и техники, терапевтические возможности искусства были подтверждены результатами научных исследований. На Западе возникновение арттерапии (лечение искусством) как знания относится к 30-м годам. Сначала термин «арттерапия» обозначал использование различных видов искусства и творческой деятельности с лечебно-коррекционными целями. В 40-50х годах массовый интерес к искусству как терапевтическому средству привел к тому, что выделились самостоятельные научные направления: арттерапия (лечение средствами изобразительного искусства), метод психодрамы, танцевальная терапия, музыкотерапия (лечение музыкой) и др.

Среди различных видов искусства самым сильным средством воздействия на человека является музыка.

Сведения об использовании музыки для лечения эмоциональных и душевных расстройств людей пришли к нам из далекого прошлого: Египта, Древней Греции, Китая и Индии. Ещё на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем философы, врачи, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и тела.

Эффект воздействия музыки на эмоционально-психическое состояние людей всех времен и народов заключается в её общедоступном языке. Вызывая различные ассоциации радости или горя, торжества побед или горечи поражений, светлой мечты или скорбного одиночества, музыка раскрывает нам подсознание, выпуская на поверхность пережитые нами чувства, воспоминания, нереализованные способности и скрытые силы.

Кроме того, музыка воздействует на физическое тело человека. Играем ли мы, поём или танцуем – мы заставляем тело работать.

При пении работают диафрагма, дыхательный аппарат (легкие, трахея, связки) и артикуляционный тракт, усиливается кровообращение.

В процессе игры на музыкальных инструментах активизируется моторика мышц рук.

По мнению И.П. Павлова «нет ничего важнее в жизни человеческого организма, чем устойчивость и стабильность жизненных ритмов человека» пульс, дыхание, моторика движения и, как результат – ритмичность химических процессов при обмене веществ в организме человека».

И вот тут самое время вспомнить и подчеркнуть, что воздействие коррекции и лечение музыкой происходит именно через звуковой регулятор жизненных циклов человека: пульса, дыхания и моторики движения. Но чтобы воздействие музыки на здоровье человека, в том числе и ребенка, оказалось благотворным, а не отрицательным, не следует забывать и о причинах разрушительного её влияния на организм человека. К таким негативным явлениям можно отнести чрезмерно громкое и долгое воздействие ритмическим звуковым потоком музыки, которое не соответствует жизненным ритмам и возрасту (например, тяжёлый рок).

Слушая медитационную музыку, человек может войти в состояние глубокого транса. Эффект «музыкальной шкатулки», т.е. бесконечное повторение одного музыкального фрагмента, оказывает угнетающее воздействие на психику человека.

Безусловно, сложной для восприятия ребенка является и классическая музыки в исполнении симфонического оркестра (дошкольники и младшие школьники). Как правило, такая музыка недоступна для детей с проблемами здоровья и развития, и не соответствует ни жизненным ритмам ребенка, ни его возрасту. В лучшем случае, дети остаются к музыке равнодушны и безразличным, а в худшем – подавлены и угнетены.

Даже если такая музыка очень нравится педагогу, необходимо профессионально подойти к этому вопросу, а именно:

1. Забыть на время, что перед вами шедевр классической или современной музыки – в данном случае это не самое важное.
2. Учесть состояние здоровья детей, их возраст.
3. Помнить, что главное в работе с такими детьми не «научи», а «не навреди».

Может ли педагогика искусства, несущая в себе функции терапии, не выполнить своего предназначения или даже ухудшить состояние здоровья ребёнка? К сожалению, да.

Бывает, что даже на занятиях любимыми видами искусства дети не только не испытывают чувства радости, эмоционального подъёма, а напротив, бывают чрезмерно утомлены, подавлены или агрессивно неуправляемы. Такое отклонение от нормы или ухудшение психического здоровья детей, полученные в процессе воспитания или образования, называются дидактопатией. Как показывают исследования, основными причинами дидактопатии могут быть несоблюдение особой, щадящей личность ребёнка системы отношений, а также несоответствие применяемой методики работы (патогенность) и, как следствие, её разрушительное воздействие на здоровье ребёнка.

Теперь немного подробнее об этих причинах. Соблюдение терапевтической, т.е. особой, щадящей личность ребёнка системы отношений, её принципов и правил между взрослым и ребёнком – важнейшее условие здоровьесберегающей педагогики. Перечислим некоторые из этих правил:

* принимать ребёнка таким, каков он есть, а не таким, каким он должен быть сейчас по вашему мнению;
* помнить, что в отличие от взрослых, у детей до 10-12 лет преобладает правополушарное мышление (художественно-образное), а левополушарное мышление, ответственное за анализ своих поступков, развито слабо, и никаким угрозами, наказаниями и поощрениями развитие этого процесса не ускорить;
* чувствовать и понимать причины и мотивы поступка ребёнка, которые зачастую являются естественным проявлением его эмоциональной напряжённости;
* ненасильственно привлекать ребёнка к процессу деятельности; дети иногда боятся, стесняются начать любую собственную деятельность и им легче быть сначала в качестве зрителей, а после того, как один ребёнок решится сделать что-то, другим детям легче повторить это;
* равенство всех учеников художественно-игрового процесса, включая педагога;
* важность и значение не результата деятельности, а самого процесса.

Вторая причина дидактопатии заключается в том, что введение ребёнка в мир искусства происходит не соответствующими природе ребёнка и природе искусства методами. Это несоответствие выражается в том, что нельзя подходить к знакомству и освоению любого вида искусства с позиций урочно-оценочной системы (например, когда педагог работает по плану, который он обязательно должен выполнить). При этом дети находятся, как правило, по одну сторону, а педагог – по другую. Он говорит и показывает, как надо петь, играть и т.п., а дети повторяют. При такой системе дети всё время «должны» и «обязаны» делать то-то и то-то, чтобы выполнить план педагога.

Жизнь и практика показывает, что если дети вынудены учиться искусству под давлением, то к результату они придут намного позже или не придут никогда. Невозможно заставить полюбить петь, танцевать и т.д. Можно только увлечь, заинтересовать и поддерживать интерес постоянно. И в этом отношении невозможно придумать что-либо лучше, эффективнее, чем игровые методы (природа ребёнка и природа искусства во много родственны). Искусство, как и детскую игру, определяет чувственное отражение мира.

Вхождение ребёнка в мир искусства должно проходить через «волшебный мост» игры, а не с позиций урочно-оценочной системы работы.

Игра в этом случае – это естественный способ познания мира красок, звуков, движений и т.д. Игра ставит педагога в совершенно иную для него, непривычную ролевую ситуацию. Он должен быть естественным в ситуации игры и участвовать вместе с детьми. От педагога зависит создание атмосферы непринуждённости, радости и взаимного общения.

В процессе таких занятий интеллектуально-пассивный ребёнок способен выполнить такой объём работы, какой ему недоступен в обычной учебной ситуации. В этом случае игра необходима ему не только как способ познания искусства, но и как терапевтическое средство, особенно для детей с проблемами развития. В терапии термин «игра» не означает отдых, развлечения. Игротерапия – это прежде всего свобода в действиях и реакциях. Поэтому задачи игровой терапии заключаются в том, чтобы:

* вначале дать ребёнку возможность снять эмоционально-психическое напряжение, т.е. отреагировать, изжить отрицательные эмоции, а затем заменить их на противоположные, положительные действия и поступки;
* помочь обрести веру в себя;
* стать более ответственным за свои поступки и действия;
* овладеть чувством самоконтроля.

Игра – это одно из основных условий здоровьесберегающей педагогики искусства.

Игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия – вот те слагаемые артпедагогики, в которых ребёнок творит, создаёт что-то своё, уникальное и, тем самым, выражает себя, познаёт и совершенствует.