

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 г. ИРКУТСКА»

Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области
«СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА № 14 г. ИРКУТСКА»

***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИО- КУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА МУЗЫКАЛЬНОГО И
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ***

Методическое пособие

Авторы-составители:

Преподаватель художественного отделения Плеханова Л.В.

Преподаватель флейты Половнёва Елена Анатольевна

Преподаватель музыки Коплярова Евгения Геннадьевна

Иркутск 2019

Содержание

Введение

1. Теоретические основы музыкального и художественного искусства.

1.1. Социокультурный потенциал и значение музыкального искусства в жизнедеятельности современного общества.

1.2. Художественное искусство как арт-терапия

2. Использование социо-культурного потенциала музыкального и художественного искусства в коррекционной школе № 14 г. Иркутска

2.1 Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья

2.2. Мастер-класс художественный в атмосфере живой музыки

Заключение

Библиография

Приложение

Введение

Актуальность темы исследования

Объектом нашего исследования являются дети с ограниченными возможностями здоровья, влияние музыки на их психоэмоциональный фон, возможности изобразительного искусства, как арт-терапии.

Уметь воспринимать, понимать, чувствовать красоту окружающего мира, самому принимать посильное участие в создании прекрасного в общественной жизни, в труде, в быту, в отношениях людей - все эти качества не появляются сами собой их необходимо воспитывать, систематически развивать. Искусство, и в частности музыкальное, художественное являются из наиболее доступных и распространенных его форм, оказывают глубокое эстетическое воздействие на человека. Дети с задержкой психического развития слушают, понимают и воспринимают музыкальные произведения, более сложные по своему содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно-развивающей работе с этими детьми.

Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана с развитием его личности. В процессе изображения участвует не какая-либо отдельная функция или психический процесс (восприятие, память, внимание, мышление и т. д.), а личность человека в целом.

Наш опыт общения с детьми из коррекционной школы № 14, носит экспериментальный характер. В течении трех лет мы ведем работу с ребятами, соединяя художественное и музыкальное искусство, которое выливается в форму мастер-классов.

В эксперименте участвуют преподаватели рисования, музыки,

учащиеся музыкальной школы и сами дети с ограниченными возможностями здоровья на базе (специальной) коррекционной школы № 14 г. Иркутска, по адресу г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 16.

Объектом нашего исследования являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Предметом исследования: использование музыкального и художественного искусства, как арт терапии в коррекции.

Целью нашего эксперимента является улучшение психоэмоционального состояния детей, посредством тематического рисования в атмосфере живой музыки.

Задачи:

- 1.Снятие негативных эмоций
- 2.Самовыражение, через рисование, повышение самооценки
- 3.Развитие художественных способностей, эстетического вкуса

Гипотеза: Музыкальное и изобразительное искусство способствует развитию более гармонической личности, дает правильные эстетические ориентиры, способствует самовыражению.

Методы: общение, наблюдение, использование музыкального материала, тематическое рисование в практике.

База исследования: коррекционная школа №14, по адресу г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 16.

Структура методической работы: настоящее методическое сообщение состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и глоссария.

1. Теоретические основы музыкального и художественного искусства.

1.1. Социокультурный потенциал и значение музыкального искусства в жизнедеятельности современного общества.

Музыка занимает одно из главных мест в подростковой и молодёжных субкультурах. Большинство форм молодёжного досуга прямо или косвенно связано с восприятием музыки, удовлетворением музыкально-развлекательных потребностей. Музыка на протяжении всей истории была и остаётся необходимой спутницей человека.

Музыкальная деятельность человека имеет три основных разновидности: творчество, исполнительство и восприятие. Им соответствуют три этапа существования музыкального произведения: создание, воспроизведение, слушание. На всех этапах музыкальная деятельность носит творческий характер, хотя и в разной степени: автор создаёт музыку, исполнитель активно воссоздаёт и пересоздаёт её, слушатель же более или менее активно воспринимает.

Важнейшие функции музыки социальная, коммуникативная, эстетическая, а также функция отражения «внутреннего мира человека

Как форма духовной культуры и специфический вид художественной, творческой деятельности человека, музыкальное искусство обладает большим социокультурным потенциалом, определяющим его значение в жизнедеятельности современного общества, влияя на все стороны сознания и деятельности человека, улучшая, совершенствуя и облагораживая его внутренний духовный мир.

Из различных видов эмоций музыка воплощает главным образом настроения. Широко представлены в музыкальном содержании также

эмоциональные стороны интеллектуальных и волевых качеств личности (и соответствующих процессов). Это позволяет музыке раскрывать не только психологические состояния людей, но и их характеры.

Известный педагог Сухомлинский В.А. усматривал важную воспитательную задачу в том, чтобы сделать язык музыки – чувств доступным юной душе: «Музыка и пение в школах не только учебный предмет, но и могучее средство воспитания, которое должно эмоционально и эстетически окрасить всю духовную жизнь человека. Познание мира чувств невозможно без понимания и переживания музыки, без глубокой духовной потребности слушать музыку и получать наслаждение от неё. Без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры» Музыка несет все те общественные функции, что и искусство в целом, как специфический род человеческого мышления и деятельности.

В России интерес учёных к проблеме воздействия музыки на организм человека проявился в исследовании, проводимых В. М. Бехтеревым, С. С. Корсаковым, И. М. Догелем, И. М. Сеченовым, И. Р. Тархановым и другими. И. М. Сеченов отмечали огромное влияние музыки на нервную систему, на дыхание, кровообращение. Русские физиологи И. М. Догель и И. Р. Тарханов в ходе своих исследований подтвердили то, что музыка явно влияет на дыхание, кровообращение и другие физиологические процессы. Со второй половины XX в. музыкотерапия изучается и используется в лечебных и коррекционных целях в различных направлениях медицины и в психологии, в частности, специальной, научно-технические достижения позволили более глубоко изучать физиологические реакции организма в ответ на воздействие музыки. В то

же время этот интерес определяется возможностью применения музыки как лечебно-коррекционного средства: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, развития эстетических потребностей.

Музыкотерапия Терапия музыкой является системой психологической коррекции не только психического, но и физического здоровья индивида путем музыкально – акустических вибраций. Музыка сама по себе несет множественные терапевтические эффекты и влияет на самочувствие человека. Выделяют групповую и индивидуальную музыкотерапию. Сеансы могут проводиться как сидя, так и лежа, в зависимости от целей, поставленных специалистом. Перед началом сеанса направляющий устанавливает психологический контакт с клиентом, объясняет цели, задачи и необходимый итоговый результат. В некоторых случаях может применяться живое исполнение музыки.

1.2. Художественное искусство как арттерапия

В процессе формирования личности значительная роль принадлежит искусству,

которое формирует духовный мир человека, его морально-нравственные убеждения, определяет систему моральных и эстетических ценностей. Это особенно важно для детей, которые в силу ограниченных возможностей встречаются с большими трудностями при включении в мир культуры, что затрудняет их социальную адаптацию.

Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана с развитием его личности. В процессе изображения участвует не какая-либо отдельная функция или психический процесс (восприятие, память, внимание, мышление и т. д.), а личность человека в целом.

Сегодня в мире накоплены определенные применения, достижения арт терапии в образовательной сфере.

Арт-терапия считается одним из перспективных направлений в педагогической и социальной работе с детьми, основанном на интеграции изобразительной деятельности и терапии. (терапия- как сохранение психического здоровья ребенка) Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, используемых в работе психологами и педагогами. Методы арт-терапии универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам: от решения проблем социальной и психологической дезадаптации лиц с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и заканчивая развитием человеческого потенциала, использованием взрослым или ребенком различных форм творческой деятельности с целью выражения своего психического состояния.

Арт – терапия представляет собой специализированную форму психиатрии, основанную на изобразительном искусстве и творческой

деятельности.

Это метод коррекции и развития, посредством творчества, где важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка.

Изотерапия. Изобразительное творчество, особенно в виде рисования, помогает выходу внутренним конфликтам вовне, позволяет оценить значимость своих чувств и пересмотреть подход к их развитию или угнетению, развивает собственную значимость людям с заниженной самооценкой. Кроме того, изотерапия прекрасно развивает творческий потенциал человека. Основными причинами, по которым специалисты используют изотерапию в своей практике, являются следующие проблемы клиентов: невротические и психосоматические нарушения; проблемы в социальной сфере, не умение найти свое место в социуме; трудности общения в связи с низкой самооценкой; серьезные внутрисемейные конфликты. При помощи изотерапии замкнутые в общении дети становятся более раскрепощенными, а ребяташки с агрессивными проявлениями в психике становятся более уравновешенными.

Арт-терапевтические занятия, позволяют решать следующие задачи:

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной экспрессии, складываются условия, переживающие успех в этой деятельности.

Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями моторики.

Формирование изобразительных навыков является эффективным механизмом, развивающим воздействия на ребенка.

2. Использование социокультурного потенциала музыкального и художественного искусства в коррекционной школе № 14 г. Иркутска

2.1 Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья

Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, оказание ему специальной психологической помощи. Анализ исследований, направленных на изучение особенностей эмоциональной сферы умственно отсталых учащихся показывает, что при целенаправленном коррекционно-развивающем воздействии на эмоциональную сферу, недостатки развития поддаются коррекции в условиях специального обучения и воспитания.

Современная практика накопила значительный опыт применения арт-терапии технологий, обеспечивающих положительные результаты в коррекции эмоционального развития учащихся школы VIII вида.

Умеренная умственная отсталость-средняя степень психического недоразвития. Интеллектуальный коэффициент IQ составляет 49 – 35. Дети, страдающие умеренной умственной отсталостью, характеризуются несформированными познавательными интересами. Мышление конкретное, непоследовательное тугоподвижное и неспособное к образованию отвлеченных понятий.

Развитие статических и локомоторных функций очень задержано, и они недостаточно дифференцированы. Страдает координация, точность и темп движений. Движения замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию механизма основных двигательных актов: проект,

основывается на трехлетнем опыте. Совместное содружество ставило перед собой цели и задачи.

Цель-

Развитие и коррекция недостатков эмоциональной сферы умственно отсталых учащихся через творчество по средствам классической музыки и художественного творчества.

Задачи-

Получить результат, творческий продукт эстетическое наслаждение от творческой деятельности-рисунок.

2.2. Мастер-класс художественный в атмосфере живой музыки

Этот проект был начат в 2016 г. под курированием ДШИ № 4. Первым мастер-классом было знакомство с музыкальными инструментами и акварелью. Дети с ограниченными возможностями были посвящены в музыку и работу с красками по сырому с применением морской соли, так же были использованы восковые карандаши для контура. Тема с каждым годом варьировалась от абстракции до снежных узоров, сказочных цветов и сказочных героев. С каждым ребёнком надо было найти ту тему, которую он хочет исполнить. Мероприятие проходит под музыкальное сопровождение преподавателей и учеников нашей школы, желающих участвовать в социальном эксперименте. В мастер-классе по рисованию для детей с ограничительными возможностями здоровья, использовалась музыка разных эпох, стилей, направлений, жанров.

Это музыка эпохи Барокко 17-18 века –старинная музыка (Бах, Гендель, Кванц),

Эпохи классицизма (Моцарт, Госсек), эпохи романтизма (Шуман, Рубинштейн, Чайковский, Ребиков, Крейслер), музыка советских композиторов (Хачатурян, Шостакович, Иванов), эпоха импрессионизма

(Дебюсси, Пуленк), музыка современных исполнителей, преподавателей, композиторов (Ерзунов, Дербенко, Пьяцолла). В наших мастер-классах дети познакомились не только с разными техниками рисования, они узнали и запечатлели в своей памяти такие инструменты как, флейта, фортепиано, гитара, аккордеон, ксилофон, джембэ, домра. Каждый инструмент имеет свой тембр и отличается не только внешне, но и разной степенью воздействия на психику, в зависимости от личностных особенностей и восприимчивости нервной системы.

Наши подопечные отличаются от детей художественной школы, и не все дети умеют правильно держать карандаш, у них слабая моторика, но за это время каждый из них смог, под музыку которая их вдохновляла, нарисовать свой шедевр. Они очень старались и у них получалось. В нашей школе практикуются совместные мероприятия художественного и музыкального отделения, где дети любого возраста рисуют музыку.

Мастер-класс по рисованию с детьми в учебном коррекционном учреждении был проведен нами трижды, на разные темы:

1. «Космос» Акварель с восковым мелком и морской солью.
2. «Зимние узоры» Акварель с восковым мелком и морской солью.
3. «Сказочный мир» Акварель по сырому с морской солью.

Работа позволяет ребёнку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, выражать свою мечту.

В процессе создания рисунка дети овладевают знаково-символической системой координат и человеческих чувств.

Сформировать у них интерес к художественной трудовой деятельности и ощутить в ней радость и потребность. Акварель по сырому с использованием морской соли - это очень сложная техника, даже для профессионалов, но детям очень нравится, как необычно ведут себя краски,

и они очень увлечены процессом рисования. С моей стороны было необходимо направить ребёнка по наиболее верному пути исполнения работы, подкорректировать процесс и добиться за небольшое время нужного результата, которым был доволен ребёнок, но и мы. Дети были очень увлечены этим мероприятием под музыку, этот процесс идёт очень интересно и увлекательно, было очень много желающих попробовать свои силы. По окончании мероприятия мы сделали выставку работ где зрители и участники были довольны результатом. Дети были увлечены процессом настроем и атмосферой мастер-класса, каждый из них был художником, рисующим свою картину. Они овладели техникой, не боялись развивать композицию в листе и добавлять мелкие детали. Соль позволила нам скрыть небольшие погрешности и предать некий фантастический образ каждой из работ. Одни работы были похожи на космос, другие на зимний лес, снежные метели и бушующий прибой. Дети и взрослые получили огромное удовольствие от мастер-класса. В социальных сетях рассказали о нашем мероприятии в надежде, что нас заметят спонсоры и люди не равнодушные к творчеству таких детей, но пока мы продолжаем на базе самих отделений и специализированных школ. Наши краски не профессиональные и, наверное, это единственный наш недостаток в этом мероприятии. все дети талантливы им нужно только помочь, раскрыть свой талант, направить и создать настрой. Приезжая в гости и проводя увлекательные занятия под живую музыку дети стараются выразить свои чувства на бумаге с помощью красок и цвета. Работы получились замечательные, индивидуальные и искренние, но для полного раскрытия детской души не хватает красочности.

Заключение

Искусство являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое психотерапевтическое воздействие, влияние на эмоциональную сферу ребёнка, при этом выполняя коммуникативную функцию.

Участие детей с проблемами расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности. Ценность имеет не конечный результат творчества, а сам процесс вызывает множество эмоций, стимулирует проработку бессознательных тревог и переживаний.

Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, используемых в работе психологами и педагогами. Методы арт-терапии универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам: от решения проблем социальной и психологической дезадаптации лиц с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и заканчивая развитием человеческого потенциала, использованием взрослым или ребенком различных форм творческой деятельности с целью выражения своего психического состояния.

Арт – терапия представляет собой специализированную форму психиатрии, основанную на изобразительном искусстве и творческой деятельности.

Источник: <https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-art-terapii-cto-eto-za-napravlenie-kakie-metody-i-vidy-byvayut.html>

Музыкотерапия Терапия музыкой является системой психологической коррекции не только психического, но и физического здоровья индивида путем музыкально – акустических вибраций. Музыка сама по себе несет множественные терапевтические эффекты и влияет на

самочувствие человека. Выделяют групповую и индивидуальную музыкотерапию. Сеансы могут проводиться как сидя, так и лежа, в зависимости от целей, поставленных специалистом. Перед началом сеанса направляющий устанавливает психологический контакт с клиентом, объясняет цели, задачи и необходимый итоговый результат. В некоторых случаях может применяться живое исполнение музыки.

Источник: <https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-metody/metody-art-terapii-cto-eto-za-napravlenie-kakie-metody-i-vidy-byvayut.html>

Изотерапия Изобразительное творчество, особенно в виде рисования, помогает выходу внутренним конфликтам вовне, позволяет оценить значимость своих чувств и пересмотреть подход к их развитию или угнетению,

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все методы арт-терапии являются замечательным средством воздействия на многие сферы жизни человека. Методика помогает не только справиться с личными душевными конфликтами, но и позволяет найти решение самой сложной и запутанной ситуации. Уникальность арт – терапии состоит в многогранности ее воздействия: в процессе сеансов задействованы тактильные, зрительные и слуховые анализаторы

Естественные и бережные методы исцеления и развития души через художественное и музыкальное творчество, способствуют более ясному, тонкому выражению своих переживаний, проблем, внутренних противоречий, с одной стороны, а также творческому самовыражению – с другой.

Такие совместные проекты ведут к эмоциональному благополучию, оказывают влияние практически на все сферы психического развития, будь то регуляция поведения, когнитивная сфера, овладение ребенком

средствами и способами взаимодействия с другими людьми, расширению музыкального кругозора, открывают для ребенка новую технику рисования. Полученные результаты представляют собой определенный положительный опыт в профессиональной деятельности педагогов и ведут к новым экспериментам.

Библиография

1. Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». - Л., 1971.
2. Воронова А.А. «Арт-терапия для детей и их родителей» / А.А. Воронова – Рн/Д Феникс 2012.
3. Бурно Э.Э Терапия творчества самовыражения / Э.Э Бурно – М Академия 2012 г. Стр.33.
4. Головина Т.И. «Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы» / Т.И. Головина – М. Академия, 2012.
5. Капустин Ю.В. Музыкант, исполнитель и публика. – М., 1985.
6. Копытин А.И. — «Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса»
7. Лебедева Л.Д. «Практика арт-терапия», 2005.
8. Левченко И.Ю. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / И.Ю. Левченко – М.: Академия, 2001.
9. Мозговая В.М. «Основы олигофренопедагогики». - М., АСАДЕМА, 2006.
10. Павлинов П.Я. «Каждый может научиться рисовать». М., Совхуд, 1966.
11. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. - из. «Владос», 1999.
12. Петрушин В.И. «Музыка для здоровья» - из. «Владос», 1997.
13. Рубинштейн С.Я. «Психология умственно отсталого школьника» / С.Я. Рубинштейн. - М.: Просвещение, 1979.
14. Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 5-ти т., том 3 «Сердце отдаю детям». –Киев: «Радянська школа», 1980. -719с.
14. Эльконин Д.Б. «Избранные психологические труды». / Д.Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1989.

Приложение

Музыкальные произведения:

Абреу Дэ. «Тико-тико» гитара

Андреев В. «Вальс-грёзы» домра и фортепиано

Бах И. С. «Чакона» гитара

Гомес А. «Романс» гитара

Госсек Ф. «Тамбурин» флейта и фортепиано

Дебюсси К. «Маленький негритёнок» флейта и фортепиано

Дербенко Е. «Простая кадриль» аккордеон

Ерзунов В. «Круиз» гитара и флейта

Иванов-Крамской А. «Прелюдия» (Hm) гитара

Кванц Й. «Анданте» дуэт флейт и фортепиано

Косма В. Мелодия из к/ф «Игрушка» гитара и флейта

Крейслер Ф. «Китайский тамбурин» ксилофон и фортепиано

Моцарт В. «Турецкое рондо» - ксилофон и фортепиано

Мэндел Дж. «Тень твоей улыбки» флейта и фортепиано

Петров А. «Две мелодии» ксилофон и фортепиано

Полиев Д. «Северняшка Хора» джэмбэ и фортепиано

Пуленк Ф. соната «Аллегро» флейта и фортепиано

Пьяцолла А. «Аргентинское танго» флейта и гитара

Ребигов В. «Елка –вальс» аккордеон

Рнп «Калинка» в обработке Ю. Давидовича домра и фортепиано

Рнп «Ах вы сени, мои сени» в обработке В. Иванова аккордеон

Рнп «Посею лебеду на берегу» обработка В Иванова аккордеон

Родриго Х. «Испанский танец» гитара

Рубинштейн А. «романс» флейта и фортепиано»

Солонский В. «Тарантелла» флейта и фортепиано

Хачатурян Д. «Танец с саблями» ксилофон и фортепиано

Чайковский П. «Мелодия» флейта и фортепиано

Шостакович Д. «Шарманка» ксилофон и фортепиано

Щуровский Ю. «Баркоролла» флейта и фортепиано

Энтин Ю. «Дорогою добра» флейта и фортепиано