

АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под редакцией **Е. А. Медведевой**

2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим направлениям

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование»

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2018

УДК 159.9+371.31(075.8)

ББК 88.6+74я73

А86

Ответственный редактор:

Медведева Елена Алексеевна — профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры психолого-педагогических основ специального образования Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета.

Рецензенты:

Лубовский В. И. — профессор, доктор психологических наук, действительный член Российской академии образования;

Назарова Н. М. — профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой психолого-педагогических основ специального образования Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета.

А86 Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).

ISBN 978-5-534-06713-2

В учебнике рассматриваются теоретические и практические основы использования в системе специального и инклюзивного образования арттехнологий (педагогических и терапевтических), обеспечивающих «врастание» в культуру, социализацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья посредством искусства; показаны возможности оказания психологической помощи технологиями музыкотерапии, изотерапии, сказкотерапии, танцетерапии, куклотерапии детям данной категории и их семье.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим направлениям. Представляет интерес для психологов, дефектологов, педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

УДК 159.9+371.31(075.8)

ББК 88.6+74я73

Delphi Law Company

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

© Коллектив авторов, 2010

© Коллектив авторов, 2018, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2018

ISBN 978-5-534-06713-2

Оглавление

Авторский коллектив	6
Предисловие	7
Глава 1 Введение в артпедагогику и арттерапию.....	12
1.1. Краткий исторический обзор применения разных видов искусства в лечении и коррекции	12
1.2. Взгляды отечественных и зарубежных педагогов и психологов на использование искусства как средства развития детей и коррекции имеющихся у них нарушений.....	23
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы.....</i>	<i>27</i>
<i>Литература</i>	<i>27</i>
Глава 2 Теоретические основы артпедагогики и арттерапии	29
2.1. Основные понятия, цели и задачи артпедагогики и арттерапии	29
2.2. Связь артпедагогики и арттерапии с другими отраслями знаний	34
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы.....</i>	<i>37</i>
<i>Литература</i>	<i>37</i>
Глава 3 Артпедагогика и арттерапия в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании	39
3.1. Артпедагогика и арттерапия как педагогические, социальные, психологические технологии коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании.....	39
3.2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании.....	44
3.3. Особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья	57
3.4. Подходы к изучению особенностей психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья в артпедагогическом и арттерапевтическом образовательном пространстве.....	64
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы.....</i>	<i>67</i>
<i>Литература</i>	<i>67</i>
Глава 4 Дидактические основы артпедагогики и арттерапии	71
4.1. Принципы артпедагогики	71
4.1.1. Общепедагогические принципы	71
4.1.2. Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности.....	73

4.1.3. Принципы художественно-эстетического развития.....	75
4.2. Методы и приемы артпедагогтики в обучении и воспитании	76
4.2.1. Методы обучения в артпедагогике	79
4.2.2. Методы воспитания в артпедагогике.....	88
4.3. Механизмы психокоррекции средствами артпедагогтики и арттерапии.....	94
4.4. Принципы психологической коррекции	96
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы</i>	97
<i>Литература</i>	98

Глава 5 Артпедагогические технологии в специальном и инклюзивном образовании100

5.1. Технологии социокультурного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья средствами артпедагогтики в разные возрастные периоды.....	100
5.1.1. Младенчество и ранний возраст: «Мир и художественная культура вокруг меня»	103
5.1.2. Дошкольный возраст: «Я развиваюсь в мире художественной культуры»	115
5.1.3. Младший школьный возраст: «Я познаю мир художественной культуры»	143
5.1.4. Подростковый возраст: «Мир художественной культуры во мне и вокруг меня»	161
5.2. Артпедагогические формы организации художественной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании.....	165
5.3. Дополнительное образование художественного направления в специальной и инклюзивной школе	172
5.4. Роль педагога в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья средствами артпедагогтики	176
5.5. Артпедагогические технологии в работе с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья	182
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы</i>	187
<i>Литература</i>	187

Глава 6 Арттерапевтические технологии в специальном и инклюзивном образовании189

6.1. Виды арттерапии и их коррекционное и психотерапевтическое воздействие.....	189
6.2. Арттерапевтические технологии в коррекционной работе с дошкольниками в специальном и инклюзивном образовании.....	203
6.3. Арттерапевтические технологии в коррекционной работе с младшими школьниками и подростками в специальной и инклюзивной школе	214
6.4. Арттерапевтические технологии в работе с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья	236

6.5. Организация работы психолога средствами арттехнологий в дошкольном и школьном коррекционном и инклюзивном образовательном пространстве	248
<i>Вопросы и задания для самостоятельной работы</i>	254
<i>Литература</i>	255
Приложение 1. Артпедагогическое направление	257
Приложение 2. Арттерапевтическое направление	272
Новые издания по дисциплине	274

Авторский коллектив

Медведева Елена Алексеевна — профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры психолого-педагогических основ специального образования Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета (предисловие; гл. 1, 2; 3.1; 4.3, 4.4; 5.1, 5.2; гл. 6; приложения);

Богданова Тамара Геннадиевна — профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры психолого-педагогических основ специального образования Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ (3.2—3.4);

Комиссарова Людмила Николаевна — профессор, кандидат педагогических наук, профессор кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возраста Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ (4.1, 4.2; 5.5);

Журавлева Жанна Игоревна — кандидат психологических наук, доцент кафедры логопедии Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ (5.4);

Павлова Анна Сергеевна — старший преподаватель кафедры логопедии Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ (5.3).

Предисловие

Гуманистический подход к образованию требует от психологов, педагогов пристального внимания к изучению природы ребенка. Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья — нарушениями слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата — сложен. Как помочь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как помочь им познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем?

Средством, способным решить все эти задачи, является искусство, которое, будучи формой художественно-эстетического освоения мира, играет существенную роль в формировании художественной культуры ребенка с ОВЗ. Оно включает в себе художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности.

Авторы учебника исходили из того, что дети с ОВЗ являются особой категорией, в работе с которыми искусство используется не только как средство их художественного развития и формирования художественной культуры, но и оказывает на них лечебное воздействие, служит способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. Поэтому в системе психолого-педагогической помощи таким детям можно выделить два взаимосвязанных направления — артпедагогическое и арттерапевтическое.

Целью издания книги является расширение профессиональных возможностей студентов для работы в системе специального и инклюзивного образования, обогащение их опыта арттехнологиями, обеспечивающими «вращение» в культуру, социализацию ребенка с ОВЗ и коррекцию имеющихся нарушений развития посредством искусства.

Содержание данного учебника обеспечивает решение следующих задач:

- показать возможности реализации культурно-исторической концепции психического развития ребенка Л. С. Выготского через искусство;
- сформировать у студентов теоретические знания в области функциональных возможностей искусства (познавательных, коммуникативных, ценностно-ориентационных, социально-личностных, вос-

питательных, знаково-символических, катарсических, компенсаторных), которые являются основой его эффективного использования в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ;

- расширить имеющийся личностный практический опыт будущего специалиста в области искусства, владения арттехнологиями для работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях;
- развить практические умения индивидуальной и групповой работы с детьми средствами арттехнологий в системе комплексной психолого-педагогической помощи;
- сформировать представления у студентов о необходимости личностного роста как важного условия для умения формировать творческую личность ребенка средствами арттехнологий.

Материалы учебника позволяют сформировать у студентов-бакалавров в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования следующие компетенции.

Общекультурные компетенции:

- готовность к формированию общей культуры лиц с ОВЗ и взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);
- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Профессиональные компетенции по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»:

- готовность к формированию общей культуры лиц с ОВЗ и взаимодействию с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с лицами с ОВЗ и их семьями (ПК-13);
- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-развивающих программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1);
- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7).

Профессиональные компетенции по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»:

- способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32);
- готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33).

В результате изучения материала курса «Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании» студент должен:

знать

- научно-теоретические и дидактические основы артпедагогики и арттерапии, исторические аспекты применения разных видов искусства в лечебных целях в Европе и России в начале XX в.;
- содержание, формы и средства арттехнологий в специальном и инклюзивном образовании для лиц с ОВЗ;
- основные виды арттерапии и особенности их использования в системе психокоррекционной помощи детям с ОВЗ и их семьям в специальном и инклюзивном образовании;
- диагностические подходы к изучению личности человека с ОВЗ с помощью искусства, параметры оценки и способы анализа результатов обследования лиц с ОВЗ, сущность комплексного обследования лиц с нарушениями психофизического развития;
- основы сопровождения лиц с ОВЗ средствами искусства, подходы к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам;

уметь

- применять артпедагогические методы обучения и воспитания детей в норме и при патологии в условиях взаимодействия искусства в художественной деятельности в специальном, инклюзивном, дополнительном образовании;
- использовать арттерапевтические технологии по музыкотерапии, сказкотерапии, изотерапии, куклотерапии в коррекционной психологической работе с детьми с ОВЗ и их семьями;
- осуществлять рациональный выбор и реализовывать коррекционно-образовательные программы по становлению личности ребенка с ОВЗ с помощью искусства;
- организовывать и проводить психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ с учетом их возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей, анализировать результаты медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ;

- осуществлять взаимодействие с семьями лиц с ОВЗ в условиях психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с ОВЗ (в частности, дошкольников с нарушениями психофизического развития), оказывать консультативную помощь лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам;

владеть

- арттехнологиями в условиях реализации коррекционно-развивающей программы с учетом личностно-ориентированного и индивидуального подходов к лицам с ОВЗ;
- навыками организации и проведения изучения личности ребенка с ОВЗ с помощью искусства;
- технологиями сопровождения лиц с ОВЗ с помощью искусства, оказания консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам;
- приемами и способами поиска, изучения и анализа специальной литературы, документов и материалов, имеющих отношение к артпедагогике и арттерапии;
- приемами пользования электронными информационными системами для поиска необходимой профессиональной информации в области артпедагогике и арттерапии;
- технологиями сопровождения личности ребенка с ОВЗ и его семьи с помощью искусства (музыкотерапии, сказкотерапии, куклотерапии, изотерапии, танцетерапии);
- диагностическими приемами, позволяющими выявить причины проблем ребенка с ОВЗ и его семьи, компенсирующимися средствами арттехнологий.

Каждый член авторского коллектива является специалистом в той или иной области артпедагогике и арттерапии, имеющим большой опыт практической деятельности, а также научно-методические разработки и программы по применению средств искусства в работе как с нормально развивающимися детьми, так и с детьми с ОВЗ. В учебнике отражены исследования авторов, а также опубликованные материалы ведущих отечественных и зарубежных специалистов (медиков, психологов, педагогов), разрабатывающих артпедагогические и арттерапевтические подходы в лечении и коррекции нарушений в развитии у человека вообще и у детей с ОВЗ в частности.

Учебник включает теоретическую и практическую части, а также приложения.

В первой главе учебника содержится краткий исторический обзор использования средств искусства в лечебных и коррекционных целях; отражаются взгляды отечественных и зарубежных специалистов на применение разных видов искусства в коррекционной работе с детьми с проблемами развития; раскрывается эффект катарсиса, лежащий в основе воздействия искусства на человека.

Во второй главе освещается понятийный аппарат артпедагогике и арттерапии; показываются как различия в содержании, задачах, тех-

нологиях коррекционной работы с детьми, так и общность в решении основной цели — развитие средствами искусства гармонической личности ребенка с ОВЗ и его социальная адаптация; рассматривается взаимосвязь артпедагогики и арттерапии с другими областями знания.

Третья глава дает представление об использовании артпедагогики и арттерапии в специальном и инклюзивном образовании. В ней излагаются особенности психического развития детей с ОВЗ, с которыми проводится коррекционно-развивающая работа средствами искусства; раскрываются особые образовательные потребности такого ребенка и их реализация средствами арттехнологий; объясняются диагностические подходы в выявлении нарушений в развитии ребенка с ОВЗ, компенсирующиеся средствами арттехнологий.

Четвертая глава раскрывает дидактические основы артпедагогики и арттерапии: принципы, методы обучения и воспитания, механизмы психологической коррекции.

Пятая глава показывает артпедагогические технологии, формы и содержание выработки основ художественной культуры у детей с ОВЗ на разных возрастных этапах развития; роль и функции педагогов, обучающихся детей данной категории с помощью искусства в специальных и инклюзивных дошкольных и школьных образовательных организациях.

В шестой главе анализируются основы арттерапии как совокупности психокоррекционных методик в системе специального и инклюзивного образования; предлагается систематизация видов арттерапии. Раскрываются технологии их применения в коррекционной работе с детьми с ОВЗ дошкольного и школьного возраста и с семьей детей данной категории; использование терапии искусством в работе психолога в специальных дошкольных и школьных образовательных организациях.

В приложениях даны примеры конспектов, игр, упражнений артпедагогического и арттерапевтического направлений коррекционной работы с детьми с ОВЗ разного возраста, имеющими те или иные нарушения.

Глава 1

ВВЕДЕНИЕ В АРТПЕДАГОГИКУ И АРТТЕРАПИЮ

1.1. Краткий исторический обзор применения разных видов искусства в лечении и коррекции

Уже на заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали разные виды искусства для лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния живописи, театра, движений, музыки, пытаясь определить их роль как в восстановлении функций организма, так и в формировании духовного мира личности.

Самая древняя притча, связанная с использованием музыки как лечебного средства, представлена в Ветхом Завете. В ней говорится, что царь Давид, играя на арфе, излечил Саула от нервной депрессии. В мифологии древних греков образы Аполлона (покровителя искусств) и его сына Асклепия (покровителя врачевания) являлись символами связи искусства и медицины.

Использование разных видов искусства в целях врачевания наблюдалось в древних Греции, Китае и Индии.

В Древней Греции рассматривали **изобразительное искусство** как эффективное средство воздействия на человека. В галереях выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие качества («Милосердие», «Справедливость» и др.). Считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, человек впитывает все лучшее, что они отражают. То же относится к картинам великих мастеров.

Древние греки придавали особое значение **театру**. Первый театр возник именно в Древней Греции. В Афинах, Спарте и других областях Греции театр был государственным учреждением. С помощью силы театрального воздействия проповедовались определенные идеи, формировалось мировоззрение народа. Театр давал зрителям живые уроки героизма, воспитания воли, верности идеалам. Сильные духом Прометей, Эдип, Антигона, Электра, их переживания привлекали к себе и вызывали сострадание.

В классической Греции **музыкальное искусство** воспринималось как триединство «мусических искусств» — поэзии, танца и собственно музыки.

Виднейшие древнегреческие философы — Пифагор (VI в. до н. э.), Аристотель, Платон (IV в. до н. э.) указывали на профилактическую

и лечебную силу воздействия музыки. Они считали, что музыка устанавливает порядок во всей Вселенной, в том числе нарушенную гармонию в человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее основные компоненты — мелодия и ритм, изменяют настроение человека, перестраивают его эмоциональное состояние:

«Одним из важнейших понятий в этике Пифагора была “эвритмия” — способность человека находить верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности — пении, игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти. Через нахождение этого верного ритма человек, рассматриваемый как своего рода микрокосмос, мог гармонично войти сначала в ритм полисной гармонии, а затем подключиться к космическому ритму мирового целого. От Пифагора пошла традиция сравнивать общественную жизнь как с музыкальным ладом, так и с музыкальным инструментом»¹.

Целительное воздействие звучания определенных музыкальных инструментов отмечал Демокрит (V в. до н. э.), который советовал даже слушать флейту для излечения смертельных инфекций. По мнению Платона, снятию головной боли помогали лечебные травы, а их воздействие усиливалось пением и музыкой магического характера.

Итальянский музыкальный теоретик Средневековья Дж. Царлино (1517—1590) описывает, как Сенократ звуками трубы возвратил здоровье безумным, а Талет звучанием древнего музыкального инструмента — кифары — излечил чуму. Врач Асклепий музыкой утихомиривал ссорящихся, а с помощью звуков трубы улучшал слух слабослышащим. Гомер в «Одиссее» повествует о лечении ран воина звуками музыки и пения, о том, как Ахилл снимал эмоциональное напряжение своим пением и игрой на лире. По мнению древних греков и римлян, музыка, исполняемая на цитре, способствовала процессу пищеварения.

В трактате римского государственного деятеля и философа Боэция (480—524) «Наставления к музыке» повествуется о том, что музыканты Терпандр и Арион из Метимны посредством пения избавили жителей Лесбоса и ионян от тяжелых болезней, а Исмений Фиванский избавил от страданий многих беотийцев, которых мучили сильные подагрические боли².

Говорилось об эффективности **вокалотерапии**. Свойство голоса выражать чувства и эмоции наилучшим образом проявляется в искусстве пения, имеющего многовековую историю. Художественное пение существовало уже до нашей эры в Египте, Малой Азии, Древней Греции.

Основными жанрами греческой вокальной музыки были *френ* (гимн скорби), *пэан* (победный гимн радости), *дифирамб* (приподнято-лирический, торжественный гимн). В Древней Греции сольные вокальные произведения исполнялись поэтами-композиторами, певшими под аккомпанемент кифар, авлоса, лир и арфообразного инструмента три-

¹ Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. М., 1999. С. 10.

² Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966. С. 157.

гона. Слово исполнителя адресовалось к сознанию человека, а тембр и музыкальное сопровождение — непосредственно к чувствам.

Известны идеи Платона, связанные с **музыкотерапией**. По его мнению, ритмы и лады, воздействуя на мысль, настраивают ее сообразно музыке. Вслед за Платоном и Пифагором идеи о влиянии искусства на человека развивал Аристотель в *учении о катарсисе* — концепции очищения души в процессе восприятия искусства. Аристотель указывал, что такое очищение (*катарсис*) подобно устранению необузданного пафоса, как и субъективного буйства, а следовательно, и обновлению моральных критериев. Индивид, обособившийся в своих страданиях от жизни общества, поднимается от своей частной единичности до всеобщности, и последнее идентифицируется с жизнью и устремлениями общества¹.

В античных источниках находится множество свидетельств чудесного исцеления благодаря воздействию того или иного вида искусства.

Танец использовался еще древними в целях врачевания. В более поздние времена в Италии движения под динамичную музыку считались эффективным средством лечения *тарантизма* (укуса паука-тарангула). Больные в бешеном темпе танца «тарантелла» двигались до полного изнеможения, как бы вытанцовывая яд из тела.

В **Древнем Китае**, как и в Греции, **музыка** использовалась достаточно широко и в соответствии с правилами традиционной китайской медицины. В основе древнекитайских подходов к диагностике и лечению (в том числе с использованием музыкотерапии) лежало воздействие на активные биологические точки, или *акупунктура*.

Отечественный музыкотерапевт, искусствовед, врач и музыкант С. В. Шушарджан, раскрывая исторический аспект использования музыкотерапии, отмечает, что музыка была неотъемлемой частью всей жизни, философской, космологической и религиозной картины мира китайцев на протяжении нескольких тысячелетий, одинаково — и порывом души, и продуктом ума.

Музыкальный лад в китайской музыке называется *пентатоникой* и базируется на пяти тонах, соответствующих пяти первоэлементам природы (земля, металл, дерево, огонь, вода), которые, в свою очередь, соответствуют пяти органам человека (селезенка, легкие, печень, сердце, почки). Древнекитайская философия и медицина разделяют все происходящее и существующее в мироздании на две категории: психическую энергию Ян и Инь (мужскую и женскую). Эта энергия движется в теле по определенным проходам, *меридианам*, связанным между собой и с одним из внутренних органов человека. Лечение душевных и физических расстройств осуществлялось посредством воздействия определенных тонов, звуков музыкальных инструментов на активные точки меридиана и связанные с ними области тела.

¹ Золтаи Д. Этос и аффект. М., 1977. С. 63.

Особенностью китайской медицины является соматопсихический подход, согласно которому каждому органу соответствует своя психическая функция. Например, печени соответствует эмоция гнева. При гиперфункции печени (избытке) проявляются упрямство, агрессия, гнев, при гипофункции (недостатке) — боязливость, страх, депрессия.

Принцип пяти тонов согласуется с пятью типами семантического интонирования в китайском языке, с загадочными законами природы, частями света и континентами, с тем, что у человека пять плотных органов и он обладает пятью чувствами. По мнению древних китайцев, музыка (пентатоника) благодаря влиянию этих законов, находится в гармонии с природой и имеет огромную силу воздействия на человека.

Звуки музыки рассматривались по отношению к телу человека, сообщая ему те или иные свойства. Особое место в системе китайской музыкотерапии занимали музыкальные инструменты, посредством которых устанавливалась связь между их звучанием, вибрациями различных органов тела и колебаниями космоса. Музыка, воздействуя таким образом на человека, приводила его в состояние гармонии с природой.

Музыкотерапия широко использовалась в **Древней Индии**, где она основывалась на идее единства Вселенной и закона ритма, воздействующих на духовную сущность человека. Выдающийся индийский философ и музыкант Хазрат Инайят Хан, раскрывая механизм взаимодействия ритма и Вселенной, отмечал:

«Деревья радостно машут ветвями в ритм с ветром; шум моря, бормотание бриза, свист ветра в скалах, среди холмов и гор, вспышка молнии и удар грома, гармония солнца и луны, движения звезд и планет, цветение растений, падение листа, регулярная смена утра и вечера, дня и ночи — все это открывает для видящего музыку природы. <...> Младенец отзывается на музыку до того, как научится говорить; он двигает своими ручками и ножками в такт и выражает радость и боль в разных тонах»¹.

Музыковеды полагают, что сначала человек выражал свои мысли и чувства звуками — низкими и высокими, короткими или продолжительными. Глубина его тембра говорила о силе и мощи, а высота тона проявляла любовь и мудрость. Человек передавал различные эмоциональные состояния с помощью многообразия музыкальных звуков. Это постепенно превратило музыку в особый язык, с помощью которого выражаются различные состояния. Индийская философия считает, что даже самый простой язык, слово, речь не могут существовать без музыки. Но воздействие музыки зависит не только от мастерства исполнителя: ее эффект на слушателя определяется и уровнем духовного развития музыканта, и по этой причине значение музыки различно для каждого человека.

Музыка Индии сохранила до настоящего времени мистицизм тембра и тональности, открытый еще в древности. Особое место в воздействии

¹ Приводится по: Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. М., 1998. С. 110.

на человека в индийской музыкотерапии занимает пение. Вокальное искусство более естественно по сравнению с инструментальным, поэтому считается более высоким:

«Как бы ни были совершенны струны, они не могут произвести то же впечатление на слушателя, что и голос, который исходит прямо из души, как дыхание, и приносится на поверхность посредством ума и голосовых органов тела»¹.

В Древней Индии считалось, что в голосе выражает себя душа. Сначала вызывается активность в уме. С помощью мысли ум проецирует тонкие вибрации в ментальном плане. При этом вибрации в виде дыхания через внутренние органы (область живота, легких, носоглотки) образуют голос. Голос выражает позицию ума, ложную или истинную, и обладает силой магнетизма как идеальный природный инструмент.

Индийская философия утверждает, что отражение спокойствия души и мира может быть осуществлено с помощью музыки. Ни одно искусство не способно так вдохновлять личность, как музыка. Любой человек, общаясь с искусством, достигает в той или иной области высокой степени возвышенного «поля мысли».

В Средние века практика **музыкотерапии** связана с теорией аффектов, изучением воздействия различных ритмов, мелодий и гармоний на психоэмоциональное состояние человека. Устанавливались различные отношения между темпераментом пациента и предпочтением им того или иного характера музыки. По мнению немецкого ученого и музыканта XVII в. Атаназия Кирхера, «психотерапевтические возможности музыки заключались в ее посредничестве между музыкой сфер (*musica mundana*) и той, которая заключена в движении физиологических процессов в теле (*musica humana*). Приводя в соответствие последнюю с первой, музыка оказывает оздоравливающее воздействие»².

В начале XIX в. французский врач-психиатр Жан Этьен Доминик Эскироль стал вводить музыкотерапию в психиатрические учреждения. Применение музыки в медицине носило преимущественно эмпирический характер.

Первые попытки научного осмысления механизма воздействия музыки на организм человека относятся к XVII в., а экспериментальные исследования разворачиваются в конце XIX — начале XX в. Ученые делали попытки подвести физиологический базис под эмпирические факты.

В **России** был проявлен интерес к проблеме взаимосвязи музыки и медицины. По инициативе В. М. Бехтерева в 1913 г. был основан комитет по исследованию музыкально-терапевтических эффектов, куда вошли видные врачи и представители музыкального мира. Специальные исследования С. С. Корсакова, В. М. Бехтерева, И. М. Догеля, И. М. Сеченова, И. Р. Тарханова, Г. П. Шипулина и других ученых выявили положительное влияние музыки на различные системы организма человека: сердечнососудистую, двигательную, дыхательную, централь-

¹ Шушарджан С. В. Музыкотерапия... С. 63.

² Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. С. 10.

ную нервную. Были сделаны важные выводы, согласно которым отрицательные эмоции (в первую очередь страх) блокируют функции коры головного мозга, что приводит к потере ориентировки в окружающей среде и может стать причиной смерти человека.

Положительные эмоции от общения с искусством оказывают лечебное воздействие на психосоматические процессы, содействуют психоэмоциональному напряжению человека, мобилизуют его резервные силы, обуславливают творчество во всех областях искусства, науки и жизни в целом. Именно эти выводы отечественных ученых легли в основу научного обоснования использования искусства в коррекционной работе с взрослыми пациентами и детьми.

Практика европейского использования **изобразительного творчества** в лечении больных, имеющих психические расстройства, относится к началу прошлого века. В Великобритании такой деятельностью занимаются М. Ричардсон, Дж. Дебуффе, Е. Гутман и др. Осуществляется взаимодействие представителей художественного мира с психиатрами. Изобразительная деятельность психически больных оказывается объектом научного осмысления, применяется в целях диагностики.

Опыт использования художественного творчества в преодолении недугов и ускорении процессов восстановления и реабилитации описан в книге А. Хилла «Изобразительное искусство против болезни» (1945), который ввел в европейскую науку и практику термин «арттерапия» по отношению к изобразительному искусству как средству лечебного воздействия (А. И. Копытин).

В США в 1940-е гг. М. Наубург использовала в психотерапевтической работе с детьми рисуночные техники, рассматривая выражение ребенком своих переживаний в изобразительной деятельности в качестве инструмента исследования его бессознательных процессов. В это время арттерапия развивается в контексте теоретических идей З. Фрейда и К. Г. Юнга и используется в психотерапевтической практике как метод лечебного воздействия на психически больного через включение его в изобразительную деятельность. Лечебный эффект в американском арттерапевтическом направлении обосновывается с помощью идей традиционного *психоанализа*.

Известно, что главным регулятором человеческого поведения служит сознание. З. Фрейд установил, что за покровом сознания скрыт глубинный пласт неосознаваемых личностью стремлений, желаний, которые отягощают жизнь и могут стать причиной нервно-психических заболеваний. Это направило Фрейда на поиск средств избавления пациентов от конфликтов между тем, что говорит их сознание, и потаенными, бессознательными побуждениями. Так появился метод исцеления души, названный психоанализом.

К. Г. Юнг полагал, что после выявления основных внутриспсихических конфликтов и выражения их через искусство пациент сможет самостоятельно регулировать свою психическую деятельность, раскрывая скрытые возможности. Суть арттерапевтического воздействия состоит в том,

что эмоционально травмирующая ситуация при посредстве разных видов искусства и художественной практики с помощью психотерапевта находит свое внешнее выражение, доводится до катарсической разрядки, вследствие чего облегчается состояние пациента.

Используя идеи К. Г. Юнга о возможностях художественного творчества в психоаналитической, психотерапевтической практике, Р. Пикфорд, М. Милнер, Д. Винникотт и др. внесли большой вклад в развитие арттерапии, в основе которой в то время было изобразительное искусство.

Вторая половина XX в. характеризуется созданием первых *профессиональных объединений арттерапевтов* (в 1963 г. появились Британская ассоциация арттерапевтов, Американская арттерапевтическая ассоциация). Целями и задачами деятельности этих объединений было содействие сохранению психического и физического здоровья граждан посредством изобразительного искусства и других видов творчества в качестве психотерапевтического инструмента.

В 1970-е гг. Британская ассоциация арттерапевтов сделала первые шаги по внедрению арттерапии в государственное здравоохранение. В это же время начинается подготовка специалистов-арттерапевтов в США и Великобритании, а 1980—1990-е гг. характеризуются повышением роли арттерапевтической практики в образовании, в частности, в специализированных школах.

Рассмотрение искусства как фактора психического развития детей, обоснование использования изобразительных приемов в работе с детьми в качестве психотерапевтического и психокоррекционного инструмента дается в работах Х. Рид (1943), Е. Крамер (1958, 1971).

В России такой опыт представлен в работах Е. И. Бурно (1989), Г. В. Бурковского, Р. Б. Хайкина (1982), О. А. Карабановой (1997) и других ученых, где утверждается, что изобразительная деятельность позволяет детям без слов выражать мысли. Использование же продуктов изобразительной деятельности (рисования, лепки, декоративно-прикладного искусства) облегчает отреагирование переживаний и фантазий, способствует изменению поведения.

Во второй половине XX в. музыкотерапия выделяется как *самостоятельное направление*, широко практикуемое в Европе и США. Этот период характеризуется организацией музыкально-психотерапевтических обществ и центров в Швеции, Австрии, Швейцарии, Германии, России.

Интерес к использованию искусства в целях коррекции, к механизму его воздействия на человека в конце XX в. заметно вырос. Это связано с научно-техническим прогрессом (появлением аудиовизуальных средств, медицинской техники и пр.). В свою очередь, это позволило более глубоко изучать физиологические реакции организма в ответ на воздействие музыки. В то же время такой интерес определяется возможностью применения музыки как лечебно-коррекционного средства, обеспечивающего гармонизацию состояния человека: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, развитие эстетических потребностей.

Обзор направлений арттерапии содержится в работах Л. С. Брусиловского, В. Е. Рожнова, З. Матейновой, С. Машуры, В. И. Петрушина.

В настоящее время различные виды арттерапии представлены практически во всех странах как в медицине (при нервно-психических, соматических заболеваниях), так и в психологии (общей, медицинской, специальной), поскольку при любой структуре нарушения так или иначе затрагивается аффективная сфера.

Современные тенденции развития музыкотерапии

Особое место среди современных видов арттерапии занимает *музыкотерапия*. Каждая из музыкотерапевтических школ Европы имеет свою концепцию, что получило отражение в книге В. С. Шушарджана (1998), на материалы которой мы опираемся при раскрытии тенденций развития музыкотерапии.

Так, во Франции и Голландии музыкотерапия широко используется и в практике психотерапии, и в хирургии. При этом музыка подбирается с учетом ее физиологического воздействия на организм, особенностей человека, его заболевания. В Голландии музыка также используется при лечении сердечнососудистых заболеваний. Определенная классическая музыка оказывает позитивное влияние на сердечнососудистую систему человека, помогает справиться с одиночеством, улучшает самочувствие.

Из истории вопроса

Известный французский отоларинголог А. Томатис исследовал влияние звуков высокой частоты на психику человека. Он показал, что человек не просто слышит: воспринимаемые им колебания воздействуют на нервы внутреннего уха и, преобразовываясь там в электрические импульсы, направляются в мозг. Некоторые попадают в слуховые нервы и воспринимаются как звуки, другие — в мозжечок, ответственный за сложные движения и чувство равновесия. Оттуда они передаются в лимбическую систему, контролирующую эмоции и выделение биохимических веществ, в том числе гормонов, влияющих на организм. Электрический потенциал, создаваемый звуком, также поступает в кору головного мозга, регулируя высшие психические функции человека, сознательное управление его поведением.

По мнению Томатиса, ухо — один из органов, формирующих человеческое сознание. До него большинство исследователей не обращали внимания на то, что слышание — это лишь сторона большего динамического процесса, в котором задействована каждая клетка тела. Звук является одним из энергетических источников мозга и всего организма. Выявлена непосредственная связь между диапазоном слухового восприятия человека, диапазоном вибраций его голоса и состоянием здоровья.

Шведская школа музыкотерапии (основатель А. Понтвик) исходит из *концепции психорезонанса*, в которой указывается, что глубинные слои человеческого сознания резонируют со звучащими гармоническими формами и оказываются доступными для понимания. Опираясь на взгляды

К. Г. Юнга, понятие «коллективного бессознательного», А. Понтвик развил представления о способах раскрытия глубинных слоев психики посредством соотношений звуков, дающих эффект обертонов.

В США музыкотерапия получила признание после Второй мировой войны, когда она успешно применялась при лечении эмоциональных расстройств у ветеранов. Дальнейшее развитие музыкотерапии отмечалось после демонстрации ее эффективности в работе с детьми и престарелыми. В США в 1950 г. создана Национальная ассоциация музыкальной терапии.

В американском направлении музыкальной терапии, как отмечалось ранее, лечебный эффект объясняется в русле традиционного психоанализа. Во время сеанса психотерапевт при помощи музыки приводит пациента к осознанию эмоционально травмирующей ситуации, добиваясь катарсической разрядки. Большое значение при этом придается выбору музыкальных произведений, вызывающих желаемые ассоциации образов, чувств, анализ которых помогает выявить основу скрытого конфликта.

Одним из наиболее известных современных арттерапевтических центров США является клиника музыкальной терапии Нордофф-Роббинса, открытая в 1990 г. в университете Нью-Йорка. Развиваемое в ней направление инструментальной и вокальной терапии основывается на творческом подходе, подчеркивающим роль «живой» музыки как средства коммуникации. Работа с пациентами в данной школе предполагает вовлечение их в процесс сочинения музыки вместе с терапевтом с помощью различных музыкальных инструментов (барабана, бубна, тамбурина, пандейры, маракасов и др.). Кроме того, в клинике проводится широкий спектр исследований по другим видам арттерапии (в частности, драмтерапии, вокалотерапии и др.).

Особое внимание придается изучению воздействия арттерапевтических методик на детей с различными нарушениями, где делается акцент на интеграцию различных видов арттерапии и включение пациента в лечебно-направленную художественную деятельность посредством импровизации. Помимо индивидуальной музыкотерапии активно используется групповая форма, где творческий потенциал участников проявляется в совместной драматической импровизации, сочинении музыки, песен, в игре на инструментах. Активное участие в музыкально-терапевтическом сеансе пациента, выражающего свое эмоциональное состояние в разных видах искусства, приводит к разрушению имеющегося у него внутреннего конфликта.

В столице Великобритании в 1975 г. был организован Центр музыкальной терапии, который занимается разработкой музыкально-терапевтических программ для специальных школ и клиник Лондона.

В Германии в 1985 г. при медицинском факультете университета Виттен-Хердеке был создан Институт музыкальной терапии, где музыкотерапия применяется во многих областях медицины: детской и общей психиатрии, педиатрии, невропатологии, интенсивной терапии и др.

В России со второй половине XX в. арттерапия разрабатывается и используется в лечебных и коррекционных целях в различных направлениях медицины и психологии, в частности в специальной психологии.

Эффективность использования разных видов арттерапии в коррекции и лечении подтверждается широким спектром работ по музыкотерапии (Л. С. Брусилловский, В. И. Петрушин, И. М. Гринева и др.), вокалотерапии (С. В. Шушарджан), изотерапии (А. И. Захаров, Р. Б. Хайкин, М. Е. Бурно и др.), библиотерапии (В. В. Мурашевский, А. М. Миллер, Е. Ю. Рау, Ю. Б. Некрасова и др.), имаготерапии (И. Е. Вольперт, Н. С. Говоров).

Отечественная школа использования искусства в лечении и коррекции в последние годы достигла огромных успехов, демонстрируя, что разные средства искусства, особенно музыка, оказывают лечебное и коррекционное воздействие как на физиологические процессы организма, так и на психоэмоциональное состояние человека.

Выявлено, что отдельные элементы музыки вызывают адекватные характеру раздражителя психические состояния, а при восприятии музыки различных направлений и стилей меняются частотные характеристики электроэнцефалограммы (В. Н. Мясищев, А. Л. Готендинер, 1975). Было показано усиление альфа-ритма в ЭЭГ взрослого человека при получении им удовольствия от прослушанной музыки (Н. Д. Маслова, 1975).

Положительное влияние искусства на центральную нервную систему отмечали психиатры А. Л. Гройсман и В. Райков, который указывал на психокоррекционное воздействие живописи на человека, особенно при его активном участии в изобразительной деятельности и создании живописного произведения. Наблюдения психотерапевта С. Мамулова показали, что нормализации деятельности сердечнососудистой системы помогает музыка, исполняемая на кларнете и скрипке. Воздействие мелодичной музыки обеспечивает седативный эффект. Музыка ритмичная, энергичная, с умеренным темпом и динамикой является тонизирующей при восстановительной сосудистой терапии, в том числе при нарушении мозгового кровообращения (И. М. Гринева).

Лечебное воздействие художественного пения, вокалотерапии, характер ее применения в лечебно-оздоровительной практике показаны С. В. Шушарджаном (1994). Обнаружено подавляющее действие некоторых музыкальных программ на культуры микроорганизмов: стафилококка и *E. Coli* (С. В. Шушарджан, А. А. Стехин, Г. В. Яковлева, В. А. Ишутин, В. Е. Гинзбург, 2000).

Из истории вопроса

В 1997 г. в Москве была создана Международная академия интегративной музыкотерапии (МАИМ). Лучшие достижения современной клинической и традиционной (народной) медицины, компьютерной технологии и искусства были объединены в систему под названием *интегративная медицина*. Целями данного направления выступают профилактика, коррекция и поддер-

жание здоровья человека. Одной из задач академии является подготовка специалистов нового поколения — музыкотерапевтов, синтезирующих знания и навыки музыканта и врача, использующих немедикаментозное воздействие на человека с целью восстановления нарушенных функций его организма.

Огромный вклад в создание отечественного научного центра по музыкотерапии в стенах МАИМ внес ее ректор, С. В. Шушарджан, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Международной академии энергоинформационных наук, президент Международной ассоциации традиционной музыки, профессиональный оперный певец.

Представители отечественной школы музыкотерапии принимали активное участие в III Международном конгрессе по Интегративной медицине в Италии в 1999 г., где рассматривались перспективы объединения традиционных и альтернативных систем коррекции и восстановления здоровья человека.

В мае 2000 г. в Москве на базе МАИМ был организован I международный конгресс «Музыкотерапия и восстановительная медицина в XXI веке». На большом форуме, где присутствовали специалисты в этой области из Великобритании, Италии, Румынии, России и стран ближнего зарубежья, обсуждались различные вопросы использования музыкотерапии в восстановительной медицине. Основными направлениями дискуссий стали стратегия и перспективы развития нового направления восстановительной медицины (А. Н. Разумов); общая концепция развития музыкотерапии и подготовка кадров в России (С. В. Шушарджан); значение психосоматической музыкотерапии (Р. Фортуната); нефармакологический метод лечения «музыка мозга» (Я. И. Левин); связь музыкальной психотерапии с концепциями ведущих психотерапевтических школ (В. И. Петрушин); использование музыки в реабилитации ребенка (Н. Ю. Паутова).

Среди различных арттерапевтических школ и направлений, использующих музыкотерапию в лечебной и коррекционной практике, особо следует выделить исследования по изучению влияния этого вида искусства на детей с проблемами в развитии. В 1970—1980-е гг. было издано несколько монографий, посвященных музыкотерапии, в которых имеются главы о применении музыки с лечебной целью у детей, страдающих неврозами (К. Швабе, 1974), ранним детским аутизмом (Р. О. Бенензон, 1973), органическими заболеваниями головного мозга (Э. Коффер-Ульбрих, 1971). Также проводились исследования по объективизации влияния музыки на детей (У. Грюс, Г. Грюс, З. Мюллер, 1971). В 1982 г. в Берлине вышла книга Ю. Брюкнер, И. Медераке и К. Ульбрих «Музыкотерапия для детей», в которой детально рассматриваются виды музыкотерапии, используемые в коррекционной работе с детьми.

Направления использования арттерапии в психокоррекционной практике

В России в настоящее время психокоррекционная практика использования разных видов арттерапии с детьми с отклонениями в развитии представлена в работах Ю. Б. Некрасовой «Библиотерапия на подготовительном этапе социальной реабилитации заикающихся», Б. И. Айзенберг, Л. В. Кузнецовой «Психокоррекционная работа с детьми, имею-

щими нарушения психического развития», Е. Ю. Рау «Роль игровой психотерапии (сказкотерапии) в устранении заикания у дошкольников».

В настоящее время можно выделить несколько направлений использования искусства в коррекционной работе:

- *психофизиологическое* (связанное с коррекцией психосоматических нарушений);
- *психотерапевтическое* (связанное с воздействием на когнитивную и эмоциональную сферы);
- *психологическое* (выполняющее катарсическую, регулятивную, коммуникативную функции);
- *социально-педагогическое* (связанное с развитием эстетических потребностей, расширением общего и художественно-эстетического кругозора, активизацией потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и творчестве).

Реализация этих направлений в работе с детьми с проблемами осуществляется через определенные психокоррекционные, коррекционно-развивающие методики, которые используются в рамках артпедагогики и арттерапии.

1.2. Взгляды отечественных и зарубежных педагогов и психологов на использование искусства как средства развития детей и коррекции имеющихся у них нарушений

Современная специальная психология и педагогика в поиске эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использование искусства в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ.

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указывали представители зарубежной специальной педагогики прошлого — Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные психологи и врачи: Л. С. Выготский, А. И. Граборов, В. П. Кащенко и др. Ученые все больше указывают на возможности искусства в коррекции психических процессов у детей, тем самым подтверждая идею «воспитания посредством искусства», получившую распространение в начале XX в.

Э. Сурно, известный работами в области эстетического воспитания, отмечает, что искусство является важным средством воспитания, влияющим на нравственность ребенка, а также формирует его мышление, воображение, эмоции и чувства.

Отечественные специалисты в области художественной педагогики Н. И. Сакулина, Н. А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. С. Комарова и др. утверждают, что процесс восприятия искусства детьми представляет собой сложную психическую деятельность, сочетающую познавательные и эмоциональные моменты. Художественная деятельность детей

обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит ребенка к более глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных видов искусства.

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с ОВЗ указывал Л. С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра).

Современные исследования в специальной психологии и педагогике объективно подтверждают положительное влияние искусства на детей с различными отклонениями в развитии.

Так, у учащихся с умственной отсталостью в процессе занятий музыкой, пением активизируется мышление, формируются целенаправленная деятельность, устойчивость внимания (С. М. Миловская, И. В. Евтушенко). Изучение влияния изобразительной деятельности на развитие детей с умственной отсталостью (О. В. Гаврилушкина, И. А. Грошенок, О. В. Боровик), дошкольников с задержкой психического развития (Е. А. Екжанова), детей, страдающих ДЦП (Г. В. Кузнецова), аутичных детей (О. С. Никольская) показало, что занятия рисованием способствуют сенсорному развитию детей, формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного внимания, воображения, речи, коммуникации.

Большие возможности изобразительной деятельности для развития познавательной сферы глухого и слабослышащего ребенка, формирования и совершенствования его речи, слухо-зрительного восприятия подтверждают работы М. Ю. Рау, Е. А. Сошиной. Влияние слушания музыки, музыкально-ритмических занятий школьников с нарушением слуха на развитие речевой функции, слухового восприятия, моторики раскрывается в работах Е. З. Яхниной.

У детей с задержкой психического развития занятия театрализованной деятельностью (Е. А. Медведева, 1997) дают положительную динамику в качественном развитии воображения, формировании его творческого компонента. Обеспечиваются становление знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также развитие многих компонентов личности детей данной категории.

Исследования в области художественной педагогики показывают, что искусство развивает личность, расширяет общий и художественный кругозор ребенка с проблемами, реализует познавательные интересы детей. Искусство, являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в художественных образах, позволяет ребенку с проблемами в развитии ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды деятельности научиться его преобразовывать.

Коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку с проблемами развития связаны прежде всего с тем, что оно является источником новых позитивных переживаний детей, рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения в том или ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей с различной недостаточностью, активизация потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и творчестве — это и есть реализация социально-педагогической функций искусства.

Социально-педагогическое направление коррекционной работы с детьми с ОВЗ посредством искусства осуществляется двумя путями:

а) через воспитание способности эстетически воспринимать действительность как непосредственно в жизни, так и с помощью произведений искусства;

б) посредством деятельности, связанной с искусством (художественно-речевой, музыкальной, изобразительной, театрализованно-игровой).

Искусство, являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое *психотерапевтическое воздействие* на эмоциональную сферу ребенка, выполняя при этом коммуникативную, регулятивную, катарсическую функции. Участие ребенка с ОВЗ в художественной деятельности со сверстниками и взрослыми расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности, что способствует формированию внутреннего мира детей с проблемами развития, утверждению в них чувства социальной значимости.

Все виды искусства, с которыми ребенок с ОВЗ соприкасается в дошкольном и школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать эмоциональные проявления в коллективе, семье, способствуют их коррекции. Психокоррекционный эффект воздействия искусства на ребенка с ОВЗ выражается также в том, что общение с искусством помогает ему «очиститься» от наскоившихся негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить на новый путь отношений с окружающим миром.

О *катарсическом* (очищающем) воздействии искусства известно очень давно. Понятием «катарсис» пользовались древнегреческие философы, подразумевая под этим психологическое очищение, которое испытывает человек после общения с искусством.

Польский эстетик Б. Дземидок функцию катарсиса видит в разрядке чувств, что свойственно всем жанрам искусства. Психологический механизм катарсиса был раскрыт Л. С. Выготским в работе «Психология искусства»:

«Искусство всегда несет в себе нечто, преодолевающее обыкновенное чувство. Боль и волнение, когда они вызываются искусством, несут в себе нечто большее, нежели обыкновенную боль и волнение. Переработка чувств в искусстве

заключается в превращении их в свою противоположность, т. е. положительную эмоцию, которую несет в себе искусство».

Отмечая эффект катарсиса в театральном искусстве, К. С. Станиславский указывал на то, что люди, идущие в театр для развлечений, незаметно для себя выходят из него с чувствами и мыслями, обогащенными познанием жизни духа. Театр — могущественная сила душевного воздействия на людей.

Отечественные психологи в эффекте катарсиса усматривают главный итог воздействия искусства на личность, а в потребности катарсиса — одну из основных психологических установок в отношении искусства. Благодаря катарсису зритель, слушатель, читатель от познания чисто внешних связей в художественном произведении поднимается до постижения их смысла, сущности. Собственные переживания воспринимающего как бы перерождаются. Художественная система овладевает его мыслями и чувствами, заставляет сострадать и содействовать, возникает ощущение душевного подъема и просветления.

Психологическая природа катарсиса, по мнению Т. А. Флоренской (1982), определяется состоянием душевной гармонии, появляющейся благодаря нацеленности личности на высшие, общечеловеческие идеалы, расширению границ индивидуального сознания до всеобщего.

Катарсис связан с художественным восприятием, которое представляет собой сложнейшую работу чувств, мыслей, воображения субъекта, воспринимающего произведение искусства. Далеко не все дети с проблемами развития подготовлены к такой работе, поэтому получить эффект катарсиса можно при условии обучения ребенка с проблемами восприятию художественного произведения.

Процесс восприятия детей с разными отклонениями в развитии имеет особенности, обусловленные природой и характером нарушения. Так, у детей с нарушением зрения катарсисического эффекта легче добиться через восприятие музыкальных инструментальных и вокальных произведений, а у ребенка с нарушением слуха — через общение с изобразительным, танцевальным искусством.

Ребенок с ОВЗ, действуя в этом удивительном мире искусства, дает позитивные изменения в своем развитии. На время общения с искусством он уходит от переживаний, эмоционального отвержения, чувства одиночества, страхов и тревожности или от конфликтных межличностных и внутрисемейных отношений. Ребенок после общения с искусством становится по своему психологическому состоянию качественно другим, успокоенным, духовно обновленным, с положительными изменениями в эмоциональной, познавательной сферах.

Коррекционно-развивающие и психотерапевтические возможности искусства связаны с предоставлением ребенку с ОВЗ практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации как в процессе творчества, так и в его продуктах, утверждением и познанием своего «Я». Создание ребенком продуктов художественной деятельности облегчает процесс коммуникации, установления отноше-

ний со значимыми взрослыми и сверстниками на разных этапах развития личности. Интерес к результатам творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими продуктов художественной деятельности (рисунков, поделок, исполненных песен, плясок и т. д.) повышает самооценку, самопринятие ребенка с проблемами в развитии. Именно это и обеспечивает решение важнейшей задачи: адаптации ребенка посредством искусства и художественной деятельности в макросоциальной среде.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте взгляды отечественных и зарубежных психологов, педагогов и общественных деятелей на использование искусства в лечении и коррекции.
2. Покажите, как использовались различные виды искусства в целительстве в древних Греции, Китае, Индии.
3. Охарактеризуйте применение искусства в лечебных целях в Европе начала XX в.
4. Кто из видных ученых, медиков в России использовал искусство в лечении психических больных?
5. Опишите современные европейские, американские и российские музыкотерапевтические школы и назовите их представителей.
6. Охарактеризуйте работы зарубежных и отечественных исследователей, раскрывающие проблему использования искусства в лечении и коррекции детей с проблемами развития.
7. Раскройте понятие «катарсис» в искусстве.

Литература

- Абрамян Д. Н.* Общепсихологические основы художественного творчества. — М., 1995.
- Андреев А. Л.* Место искусства в познании мира. — М., 1980.
- Арнхейм Р.* Новые очерки по психологии искусства. — М., 1994.
- Вальчихина М. Д.* Почему музыка лечит? // Химия и жизнь. — 1987. — № 11.
- Выготский Л. С.* Психология искусства. — СПб., 2017.
- Джоза Д. Н.* Эстетическое отношение личности к эстетической культуре // Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе. — М., 1991.
- Золтаи Д.* Этнос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля : пер. с нем. — М., 1977.
- Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками / А. П. Ершова, Е. А. Захарова, Т. Г. Пеня [и др.]. — М., 1991.
- Каган М. С.* Морфология искусства. — Л.-М., 1972.
- Медведева Е. А.* Исторический обзор использования искусства в лечении и коррекции проблем в развитии личности // Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии : сб. материалов междунар. теоретико-методол. семинара / МГПУ. — М., 2015.