

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное образовательное учреждение
школа №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Методическая разработка

***по теме «Арт-педагогика (изо-педагогика) как
средство коррекции и развития личности младших
школьников с задержкой психического развития»***

Автор-составитель:
Учитель Морозова Наталья Сергеевна
высшая категория

Санкт-Петербург
2018

Пояснительная записка

Основой моей методической разработки является использование на занятиях изобразительной деятельности элементов арт-педагогике. Как известно, ее поле деятельности — использование в педагогической и коррекционной практике различных видов искусства для воспитания гармонично развитой личности, трансляции общечеловеческих и национальных духовных ценностей и адаптации человека к обществу. Арт-педагогика метапредметна, она возникла и развивается на стыке педагогики, искусства и практической психологии и является одной из наиболее активно развивающихся сегодня областей научного знания. Арт-педагогика основана на средствах искусства и художественно-творческой деятельности и имеет большой развивающий и воспитывающий потенциал. В ней очень тесно переплетаются методы арт-терапии, художественное образование и эстетическое воспитание. При грамотном сочетании они придают образовательному процессу в условиях ФГОС новую специфическую направленность, очень актуальную сегодня, поскольку воспитание и обучение всесторонне развитой личности возможно лишь в условиях полифонической образовательной среды, изобилия приемов и методов обучения, разнонаправленного творческого процесса, в который включены не только педагоги и тьюторы, но и сами ученики. На сегодняшний день в России методы арт-педагогике как особое направление в современной педагогической науке не получили еще широкого распространения. Однако все больше педагогов начинают включать ее элементы в свою практику.

На наш взгляд, применение средств арт-педагогике особенно важно в коррекционном обучении. Так, дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) у которых, как правило, не сформирован этический и эстетический «иммунитет» личности, в современном мире постоянно встречаются с образцами безвкусицы и бездуховности. Сформированный «Этический иммунитет», как цельное качество личности, обеспечит школьникам с ЗПР устойчивость перед безнравственными явлениями в окружающей среде и адекватную реакцию на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, организацию духовных ресурсов для преодоления материальных и мировоззренческих соблазнов, ведущих к негативному поведению. Сформированный «Эстетический иммунитет» позволит выработать у них умение отличать красоту и гармонию от дисгармонии, хаоса не только в искусстве, но и в человеке (в его поступках, поведении, творчестве). Основным **условием** моей арт-педагогической деятельности можно считать организацию педагогом совместного с детьми художественного творчества, необходимого для их самовыражения и самореализации. Таким образом, для детей с ЗПР, для которых характерны проблемы с недостаточностью интеллектуальной и креативной деятельности, низкой самостоятельностью и критичностью мышления, недостаточностью эмоциональной сферы (слабой дифференциацией чувств, отсутствие глубоких переживаний, частой

агрессии, низким волевым контролем и т. п.) открывается возможность для устойчивого формирования позитивных качеств личности.

Коррекционная ценность арт-педагогических методов особенно заметна в случаях эмоциональных нарушений, часто встречающихся у детей с ЗПР, их коммуникативной некомпетентности, слабой мотивации деятельности, а также в случаях трудностей общения: замкнутости, низкой заинтересованности в сверстниках или излишней стеснительности и пр. В таких случаях артпедагогика позволяет объединить обучающихся в группу, при сохранении индивидуального характера их деятельности, и облегчить процесс их коммуникации, опосредовав ее общим творческим процессом и его продуктом.

Цель методических рекомендаций - разработка условий, способствующих младшему школьнику с ЗПР научиться лучше понимать себя и гармонично сосуществовать с окружающим его обществом, научиться познавать действие законов красоты и нравственности в окружающем мире, максимально развить свои личностные возможности.

На коррекционных занятиях с элементами арт-педагогики я ставлю перед собой следующие **задачи**:

- облегчение процесса обучения для ученика и педагога, создание комфортной среды для самовыражения ученика
- поиск социально приемлемого выхода агрессии и других негативных качеств
- наличие материала для интерпретации и диагностических заключений об обучающемся
- проработка учебного материала с опорой на имеющийся духовный опыт педагога и обучающегося, что делает знания, умения и навыки личностно значимым
- налаживание отношений между учениками, создание наиболее благоприятных условий для ведения диалога
- развитие рефлексивной культуры, чувства внутреннего контроля, коррекция самооценки школьника
- содействие развитию и коррекции всех органов чувств, памяти, внимания, воли, воображения, интуиции обучающихся
- содействие в сохранение гармоничной целостности человеческой личности, путем воздействия в процессе обучения на ее этическую, эстетическую, эмоциональную сферы
- содействие адаптации личности в социуме (самопознанию, самоопределению, самореализации), через приобщение к плодам творчества всего человечества в разных его видах, путем создания собственного творчества

Для максимального развития творческого потенциала детей я разработала основные **принципы** занятий:

- Для достижения успеха постоянно создавать положительную мотивацию
- Максимально использовать интерес обучающихся.

- Ориентировать ребенка на общественную значимость его деятельности
- Выстраивать занятие таким образом, чтобы вызывать у обучающихся оригинальные мысли, нестандартные решения, быть раскованными в своём творчестве, не бояться нового и неожиданного.
- Создавать на занятиях возможность выбора для детей - веер возможностей разных решений по данной теме. Именно выбор создаёт успех работы ребёнка. Выбор играет основную роль в самовыражении обучающихся.
- В работе с детьми исходить из уже проявленных ими способностей (живопись, графика, лепка, декоративно-прикладное искусство) и поддерживать их в этом. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует повышению самооценки и формированию творческой личности.

Занятия по артпедагогике могут проводиться в разных формах: индивидуальные, групповые, коллективные. На них могут использоваться различные **приемы, методы и технологии** работы: педагогические (игровые, коллективное творчество, парное взаимодействие и др.), арт-терапевтические (метафорические карты, создание собственного образа и др.)

Отбор и композиция методов и приемов на коррекционных занятиях должны, с одной стороны, максимально способствовать художественно-эстетическому развитию (формированию художественной культуры, художественно-творческих способностей, художественно-творческой деятельности), а с другой — отвечать особым образовательным потребностям учащихся и специфике коррекционно - педагогической работы.

Их выбор определяется:

- возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей;
- их интересами и склонностями;
- уровнем подготовки;
- особенностями и степенью отклонений в их развитии;
- целями и задачами развития и коррекции личности детей;
- формами организации художественной деятельности;
- объемом и качеством художественной информации

Идея создания коррекционных занятий с элементами арт-педагогики для детей с ЗПР пришла после прохождения курсов в Академии постдипломного педагогического образования М. К. Хащанской «Методы и технологии арт-педагогики в освоении языка изобразительного искусства: реализация ФГОС»

Предлагаемую методическую концепцию я разрабатывала в течение нескольких лет. Разработка была успешно апробирована и прошла существенную адаптацию для детей нашей категории. В то же время она постоянно мною совершенствуется.

Эффективность разработанных коррекционных занятий оценивается по выполнению тех задач, которые я ставлю перед собой на каждом занятии (см.

с. 4) В целом же успешность реализации данной методической разработки мы определяем по следующим критериям:

- обеспечение и удовлетворение особых потребностей в воспитании и обучении лиц с отклонениями средствами разных видов искусства;
- формирование у ребенка с проблемами в развитии эстетического отношения к окружающему и основ художественной культуры, формирование нравственно-эстетических качеств личности; гармоничному отношению к миру
- овладение ребенком определенными художественными средствами выражения, присущими разным видам искусства, и отображение с их помощью своих чувств, своего отношения к миру, своих творческих замыслов;
- активное посильное участие детей в разнообразных видах и формах художественно-творческой изобразительной деятельности

В своей педагогической деятельности я вижу существенный личностный (интеллектуальный и чувственный) и художественный рост обучающихся. Дети проявляют большую активность и интерес к занятиям, наравне с нормально развивающимися школьниками участвуют и побеждают в различных конкурсах.

Это вдохновляет меня и заставляет постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, гибко и творчески проводить каждое занятие, искать новые подходы в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Ниже представлены пример календарно-тематического планирования и конспект открытого занятия.

**Календарно-тематическое планирование
коррекционных занятий по изобразительному искусству
4 класс**

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий рассчитано на 33 часа, продолжительностью занятия – 40 минут

№ занятия	Тема занятия. Основное содержание темы, термины и понятия.	Задачи	Наглядный материал. Виды деятельности, форма работы.
1 четверть - Стихия воздуха			
1.	Знакомство со стихией воздуха.	Учить ощущать, воспринимать окружающий мир. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Знакомить с творчеством художников.	Презентация: «Стихия воздуха». Акварель, бумага, кисти. Выполнение рисунка с использованием техника по-мокрому. Беседа по результатам.

2.	Рисуем «радужное» перо птицы. Коллективная работа с классом «Составление птицы из нарисованных перьев»	Вспомнить цвета радуги. Формировать коммуникативные навыки и опыт творческой работы в коллективе. Формировать навыки работы акварелью. Воспитывать эмоциональную отзывчивость.	Презентация: «Перья птиц». Графические материалы: акварель, фломастеры, гелиевые ручки. Лист ватмана, клей, ножницы. Выполнение рисунка. Беседа по результатам.
3.	Виды мазков. Пуантилизм. «Порыв ветра».	Формировать навыки работы гуашью. Активизировать ощущения и чувства – сила, внезапность, спокойствие, беспокойствие, тревога	Презентация: «Художники изображают ветер». Бумага, гуашь, кисти разной величины. Выполнение рисунка. Разговор об ощущениях и чувствах.
4.	Рисуем небо, облака, молнию.	Формировать навыки работы акварелью. Воспитывать любовь к природе и чувства прекрасного.	Презентация: «Небо,небо,небо...». Акварель, бумага, кисти. Рисуем на мокрой бумаге акварелью небо и облака. Беседа по результатам.
5.	«Парящая в небе». Рисуем птицу в полёте.	Формировать навыки работы акварелью, гуашью, карандашом. Активизировать чувства: полет, легкость, добро, гармония.	Презентация: «Птицы». Игровые моменты - «я птица». Рисуем птицу в полёте. Использование художественных материалов по-выбору (акварель, гуашь, графические материалы). Разговор об ощущениях и чувствах.
6.	Тёплый и холодный цвет. Виды мазков. «Встреча тёплого и холодного воздуха».	Повторить знания о цветоведении. Развивать фантазию. Расширять палитру эмоционально-чувственных ассоциаций по отношению к цвету и настроению картины.	Игровой момент. Таблицы с изображением тёплых и холодных цветов. Бумага, гуашь, акварель, кисти. Выполнение рисунка. Беседа по результатам.
7.	Графика. Симметрия.	Развивать фантазию.	Презентация: «Симметрия».

	Птица в графическом дизайне на фоне.	Воспитывать любовь к природе. Учить конструировать предметы.	Рисуем птицу на бумаге. Предварительно согнув бумагу пополам. Материалы: фломастеры и гелиевые ручки. Фон рисуем самостоятельно. Делаем объёмную композицию. Вырезаем птицу и наклеиваем на фон. Беседа по результатам.
8.	«Моя рука – владыка».	Развивать творческие способности.	Беседа с классом: «На что похожа моя рука?». Обводка кисти и выполнение рисунка используя фантазию. Беседа по результатам.
9.	Маска. «Кто я?»	Развивать фантазию, Формировать умения использовать графические материалы для достижения своих целей.	Презентация: «Карнавальная маска». Выполнение маски для лица. Роспись маски по своему желанию, передача чувств в рисунке. Беседа по результатам.
II четверть - Стихия воды			
1.	Знакомство со стихией воды. Композиция «Море спит». Изображение морской глади.	Учить ощущать, воспринимать окружающий мир. Знакомить с творчеством Айвазовского. Расширять палитру эмоциональных чувств, ассоциаций по отношению к цвету и настроению.	Видео «Морская стихия». Бумага, акварель, кисти. Рисуем море в спокойном состоянии. Беседа по результатам.
2.	«Белеет парус одинокий...». Рисуем кораблик, парусник.	Учить гармонично воспринять окружающий мир. Расширять палитру эмоциональных	Презентация: «Кораблики». Бумага. Акварель. Гуашь. Кисти разной ширины. Музыка для души. Выполнение рисунка.

		<p>чувств, ассоциаций по отношению к цвету и настроению. Активизировать чувства: прохлада, спокойствие, волнение, одиночество и др..</p>	<p>Разговор об ощущениях и чувствах.</p>
3.	«Ты, волна моя, волна...»	<p>Развивать образное мышление, воображение, способности рассуждать, анализировать. Учить отражать свои впечатления на плоскости листа. Расширять палитру эмоциональных чувств, ассоциаций по отношению к цвету и настроению.</p>	<p>Видео «Волны на море». Игровые моменты. Бумага, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем различные мазки. Разговор об ощущениях и чувствах.</p>
4.	«Камни на воде». Светотень, блики.	<p>Расширять знания и навыки работы с гуашью. Воспитывать творческой активности. Воспитать интерес к искусству. Активизировать чувства: горячие, холодные, твердость, незыблемость и др.</p>	<p>Презентация: «Камни и вода». Бумага, краски, кисти. Настоящие камни для работы. Выполнение рисунка камней, используя объемное изображение(камни). Разговор об ощущениях и чувствах.</p>
5.	«Рыбки в море». Стая рыб.	<p>Развивать образное мышления, воображения, фантазию, способности рассуждать, анализировать. Расширять знания и навыки работе с гуашью.</p>	<p>Презентация: «Рыбки». Бумага, краски, кисти. Игровые моменты. Музыка для души. Выполнение рисунка. Беседа по результатам.</p>
6-7	Работа с метафорическими	<p>Развитие воображения,</p>	<p>Лист бумаги, краски, карандаши, кисти.</p>

	картами. Дорисовать морской пейзаж.	фантазии. Воспитание чувства прекрасного, терпения в работе.	Метафорические карты. Выполнение рисунка. Разговор об ощущениях и чувствах.
III четверть - Стихия огня			
1.	Тёплые цвета. Рисуем солнце. Солнце – небесный огонь.	Вызвать интерес к работе и передать настроение. Воспитывать любовь к природе, эстетическое восприятие природы Активизировать чувства: активность,, бодрость, радость, восторг, сила и др	Презентация: «Стихия огня» Лист бумаги, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем мазки красками в работе. Разговор об ощущениях и чувствах.
2.	Мороз и солнце - день чудесный. Тёплые и холодные цвета.	Формировать умения и навыки работы с красками. Вспомнить тёплые и холодные цвета. Развивать творческих способностей.	Презентация: «Зимний солнечный день». Лист бумаги, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем определённые мазки красками в работе. Беседа по результатам.
3.	Свеча - божественный свет, вечный спутник человека на дороге жизни.	Развивать творческие способности. Расширять знания и навыки в работе с гуашью. Расширять палитры эмоциональных чувств, ассоциаций по отношению к цвету и настроению.	Презентация: «Свечи». Лист бумаги, гуашь, кисти. Рисуем горящую свечу (в тёмной комнате). Разговор об ощущениях и чувствах.
4.	Ночь. Костёр.	Развивать творческие способности, знаний, умений в области цветоведения. Расширять знания и навыки в работе с гуашью. Расширять палитры эмоциональных чувств, ассоциаций по отношению к цвету и настроению.	Видео «Живой костёр» Лист бумаги, гуашь, кисти. Рисуем костёр ночью. Используем знания о тёплых и холодных цветах. Разговор об ощущениях и чувствах.
5.	Огненная	Развивать фантазию,	Презентация: «Саламандра»

	саламандра.	воображение. Формировать навыки работы с красками, рисуя мазками. Активизировать чувства: яркость, агрессивность, опасность, необычность, и др Воспитывать любви к животным.	Лист бумаги, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем знания о тёплых и холодных цветах. Разговор об ощущениях и чувствах.
6-7	Конь - огонь – символ солнца, плодородия, добра.	Развивать фантазию, воображения. Формировать навыки работы с красками, рисуя мазками. Активизировать чувства: гордость, скорость, надежность, любовь, привязанность и др Воспитание любви к животным.	Презентация: «Рисуем лошадь». Лист бумаги, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем знания о тёплых и холодных цветах. Разговор об ощущениях и чувствах.
8.	Работа с метафорическими картами. Раскрасить карандашный рисунок (не цветной) в стиле стихии огня.	Учить работать графическими материалами, с выбором и сочетанием цвета. Воспитывать терпение в работе.	Лист бумаги с распечатанным черно-белым рисунком. Фломастеры, цветные карандаши. Беседа по результатам
9.	Работа с метафорическими картами. «Расширение рисунка».	Развивать воображение, фантазию. Учить составлять рассказ, обосновывать свой выбор	Игровой момент. Метафорические карты, лист бумаги, графические материалы, краски, кисти. Выполнение рисунка. Беседа по результатам.
IV четверть - Стихия земли			
1.	Знакомство со стихией земли.	Сформировать новое понятие – «опора». Познакомить детей с архетипами искусства на примере природной стихии – земля.	Презентация: «Стихия земли» Лист бумаги, гуашь, кисти. Используем знания о тёплых и холодных цветах. Музыка для души. Беседа по результатам.

2.	Рисуем весеннюю землю с ручейками.	Развивать художественный вкус, воображения. Формировать чувство композиции в рисунке. Активизировать чувства: зарождение, обновление и др. Воспитывать любовь к природе.	Видео «Весна. Ручейки» Выполнение рисунка. Используем знания о тёплых и холодных цветах. Музыка для души. Разговор об ощущениях и чувствах.
3-4.	Образ дерева.	Развивать воображение, фантазию. Воспитывать чувства прекрасного, доброго. Активизировать чувства: добро, красота, защита и др.	Презентация: «Деревья». Музыка. Лист бумаги, гуашь, кисти. Выполнение рисунка. Используем знания о цветоведении. Разговор об ощущениях и чувствах.
5.	Пейзаж - большой мир. Горы.	Развивать воображение, фантазию. Воспитывать чувства прекрасного, доброго, любви к природе.	Презентация: «Горы, горы» Игровые моменты. Бумага, краски, губка. Выполнение рисунка. Используем метод «примакивания». Беседа по результатам.
6.	Рисуем черепаху.	Формировать умение работать самостоятельно, использовать знания, умения, полученные на предыдущих занятиях. Учить составлять рассказ о «своей черепашке»	Презентация: «Черепашки». Художественные материалы: краски, кисти, бумага. Графические материалы: фломастеры, цв. Карандаши. Выполнение рисунка. Беседа по результатам.
7.	Работа с метафорическими картами. Рисуем пейзаж. Дорисовать картину.	Развивать воображение, фантазию. Воспитывать чувство прекрасного. Учить	Игровой момент. Метафорические карты, лист бумаги, графические материалы, краски, кисти. Выполнение рисунка.

		составлять рассказ, обосновывать свой выбор	Разговор об ощущениях и чувствах.
8-9	Композиция «Связь стихий».	Учить использовать знания, умения, навыки, полученные на предыдущих занятиях. Учить работать в коллективе. Учить составлять рассказ, обосновывать свой выбор	Игровой момент. Дети рисуют стихии по-выбору. На ватмане составляется композиция «Связь стихий», затем авторы обосновывают свой выбор.

План коррекционно – развивающего занятия 4 класс

Тема: «Ты волна, моя волна...»

Цель: воспитание эмоционально – чувственной сферы ребёнка.

Задачи:

- Развитие образного мышления, воображения, способности рассуждать, анализировать художественные произведения.
 - Развитие навыков восприятия и понимания произведения искусства.
 - Учить отражать свои впечатления на плоскости листа – живописно.
 - Расширять палитру эмоционально – чувственных ассоциаций по отношению к цвету и настроению картины, знания о пейзаже, как самостоятельном жанре.
 - Воспитание творческой активности, интереса к искусству, аккуратности.
- Межпредметные связи: музыка, литература, окружающий мир, изобразительное искусство.

Зрительный ряд: Видео ряд « Волны».

Художественные материалы: лист бумаги (А4), гуашь, кисти №5, №3(белка). «щетина», палитры, салфетки, вода.

Ход занятия:

I. Организационный момент – проверка готовности к занятию. Настрой на работу.

II. Введение в тему занятия.

1.- Скажите, ребята, вы были когда-нибудь на море? Какое оно? Вы лежали на песке рядом с морем, вас «накрывало» волной? Какие чувства вы испытывали при этом? (ответы детей - делимся впечатлениями).

2.- Давайте посмотрим видео, где показаны разные волны.

Видеоряд «Волны».

3. – Скажите, какие эмоции вы испытываете, когда смотрите на бушующее море, на волны?

- Одинаковые ли волны всегда? Чем отличаются волны у моря и у реки или у озера? (рассуждения детей)

- Отчего зависит состояние (размер) волны? (ответы детей)

4. Игровой момент.

Музыкальное сопровождение (шум воды, моря, волн)

- Давайте, ребята, представим, что мы волны?!

- Все встали и закрыли глаза – изображаем руками движение воды, движение волны.

-Все молодцы!

_ Скажите, а в каких художественных произведениях: сказках, стихах или др. вы можете встретить описание волны? (ответы детей. Если дети не могут вспомнить, задаю наводящие вопросы). (В сказках А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» и т. д.

Показ репродукций с изображением волны.

- Нарисовать море очень сложно, ведь оно изменчиво. Море может быть бурлящим, от наступающих волн или спокойным! Художник может отобразить только его частицу. В нашей работе этой частицей и будет – волна.

- Назовите слова ассоциации, которыми можно назвать сильную волну? (ответы детей: грозная, бешеная, страшная и т.д.)

- А теперь посмотрим, какими цветами художники изображают море, волны? (синее, сине-зелёное, изумрудное – это цвет надежды, покоя и спасения).

III Практическая работа

Включается тихо музыка моря.

Учитель быстро показывает на доске, как можно изобразить форму волны.

Пользуемся палитрами и салфетками (это дети уже знают и умеют работать)

1. На листе бумаги намечаем форму волны.

2. Выбираем цвет для волны (синий, изумрудный), положили на палитру краску и раскрашиваем.

3. Добавить более тёмный цвет туда, где должна быть волна темнее.

4. Рисуем пену у волны (показ учителем на своём рисунке) белым цветом кистью «щетина», методом «примакивания».

IV Самостоятельная работа детей. Учитель наблюдает за детьми и помогает тем, которые испытывают трудности.

V Подведение итогов.

Дети развешивают свои рисунки на доске.

- Кто может сказать, какие чувства вызывает волна на этом рисунке? Почему? А на этом? и т. п.

- Все рисовали на одну тему, но работы получились разные. Это говорит о том, что все мы разные, со своими характерами, привычками, особенностями и каждый из нас вложил в свою работу своё настроение, чувство, частичку своей души.

-Ребята, а вам понравилось наше занятие? С каким чувством вы уйдёте с этого занятия?

-Спасибо, вы все молодцы!