

Мария Дрезнина

Художник, педагог, арт терапевт, старший научный сотрудник
ГМИИ имени А.С. Пушкина, автор книг и учебных пособий по развитию детей
с помощью изобразительного искусства

Вселенная в себе

Работа с детьми с расстройством
аутистического спектра

Москва
2017

Подготовка к занятиям

Пушкинский музей с 2006 года накопил большой практический опыт проведения занятий по арт-терапии для детей с особыми потребностями. С 2015 года ГМИИ им. А. С. Пушкина начал совместный проект с фондом «Выход». Дети с РАС вместе со своими педагогами и тьюторами приезжают в музей на специальные арт-терапевтические занятия. Эти встречи в музее способствуют развитию и адаптации детей с аутизмом в социуме.

Арт-терапия в музее — это новое направление, которое стремительно развивается в последние годы в разных музеях России. Это метод психологической работы, которая использует музейную среду и изобразительное искусство для достижения положительных изменений в эмоциональном, интеллектуальном и личностном развитии человека.

Занятие по арт терапии в залах музея

Встреча с изобразительным искусством в залах музея, беседы об искусстве и собственный творческий опыт, проявленный в творческой мастерской, не только помогают детям развиваться, но и показывают, как лучше ориентироваться в окружающем их мире, дают основные понятия, характеристики предметного мира, с которыми сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни. Светлое и темное, большое и маленькое, длинное и короткое, близкое и далекое, гладкое и шершавое, выпуклое и вогнутое, целое и половина. Словарный запас участников занятий пополняется новыми словами и терминами, которые можно будет применять в обычной жизни. Общение с искусством может стать для таких детей и их родителей и близких тем духовным стержнем и фундаментом, на который в будущем они смогут опираться, на который будут нанизываться все остальные достижения, открытия, события этого человека.

Подготовка к занятию в музейном пространстве

Подготовка экскурсионного маршрута и занятия в музее проводилась вместе со специалистами фонда «Выход». Они осмотрели пространство студии и некоторые залы музея, отметили «опасные зоны» для детей с РАС — места, которые могут вызвать сенсорную перегрузку у ребенка: места с громкими звуками, ярким светом, зоны с большим количеством людей.

Сфотографировали отдельные экспонаты музея, которые будут осматривать дети, дали свои рекомендации по проведению занятия, и все вместе мы наметили маршрут будущего визита.

Построение арт-терапевтического занятия

Во время творческих занятий в студии необходимо создать доброжелательную и безопасную атмосферу в пространстве студии. Учитывать возможности каждого ребенка и не давать ему непосильной задачи. Важно понимать, что он делает, как может в данный момент. Стараться, чтобы за время одного занятия дети смогли добиться видимого результата. Способствовать взаимодействию детей в данной группе. Передавать друг другу во время занятия предметы для творчества: карандаши, кисточку, листок бумаги. Повторять друг за другом определенные звуки и слова, смотреть на рисунки других детей, придумывать названия к своей работе и озвучивать свою идею перед другими детьми.

Занятия проводятся в малых группах: 5–6 детей. Каждая группа посещает цикл занятий, состоящий из 3–6 встреч за один учебный год.

Каждая встреча проходит сначала в залах музея (от 20 до 30 минут – в зависимости от возможностей конкретных детей), а затем продолжается в творческой студии (1 час). Темы арт-терапевтической встречи (в музее и в студии), как правило, связаны между собой.

Цели программы:

1. Помочь детям с РАС почувствовать себя в пространстве музея.
2. Показать интересные и знаменитые памятники мировой культуры.
3. Познакомить с языком изобразительного искусства: с линией, формой, цветом, ритмом, дать возможность самим проявить себя в творчестве.

Построение арт-терапевтического занятия

Музей. На первой встрече дети участвовали в обзорной экскурсии по музею и посетили один из его залов — Греческий дворик.

Тема 1: «Обзорная экскурсия по музею».

План проведения экскурсии:

1. Что такое изобразительное искусство и кто его создает?
2. Что хранится в художественном музее?
3. Какие виды изобразительного искусства представлены в этом музее?
4. Что такое подлинник и слепок.

Тема 2: «Знакомство с искусством Древней Греции. Скульптура и архитектура».

Экскурсионный маршрут в Греческом дворике:

Макет Акрополя в Афинах и храма Парфенон. Фрагмент Парфенона в натуральную величину. Архитектурные детали греческого святилища: колонны, портик, лестница. Большая скульптура богини Афины.

План проведения экскурсии:

1. Архитектура. Что такое архитектура? Какая бывает архитектура? Как называют человека, который создает архитектуру?
2. Скульптура. Как называют человека, который создает скульптуру? Из каких материалов делают скульптуру? Каким богам поклонялись в Древней Греции? Боги и герои древнегреческой мифологии.

Слова для запоминания (для визуального словаря): архитектор, скульптор, Акрополь, слепок и подлинник, храм Парфенон, богини: Афина, Афродита, Аполлон, колонна, кариатиды, Зевс-громовержец, Медуза горгона.

Работа с цветом. Панно «Лепестки сказочной ромашки»

В творческой студии

Тема: «Работа с цветом». «Лепестки сказочной ромашки».

Цель занятия: показать детям пространство творческой студии, где можно творить. Создать дружелюбную среду для всех участников программы.

Дети вместе со своими помощниками раскрашивали красками отдельные фрагменты большой картины, которые затем были размещены на больших листах в определенном порядке и в сочетании друг с другом образовали огромный сказочный цветок. Дети узнавали и показывали свои лепестки на большом панно, радовались своему творчеству.

Зал Древняя Греция

Музей. Зал в музее: искусство Древней Греции

Тема: «Знакомство с древнегреческой вазописью».

План проведения экскурсии:

1. Как выглядит древнегреческая керамика? Дети увидели подлинные фрагменты древнегреческих сосудов, найденных археологами, рассматривали их форму и орнаменты.
2. Как назывались и для чего предназначались те или иные сосуды? Рассказ о том, что такое амфора, кратер, килик, пиксида, алабастр, лекиф, пелика, канфар и др.
3. Как делали и расписывали эту керамику греческие мастера? Что такое чернофигурная и краснофигурная роспись на греческих вазах?

Слова для запоминания (для визуального словаря): керамика, сосуды, амфора, краснофигурный кратер, фризы на сосудах, орнамент, пальметта.

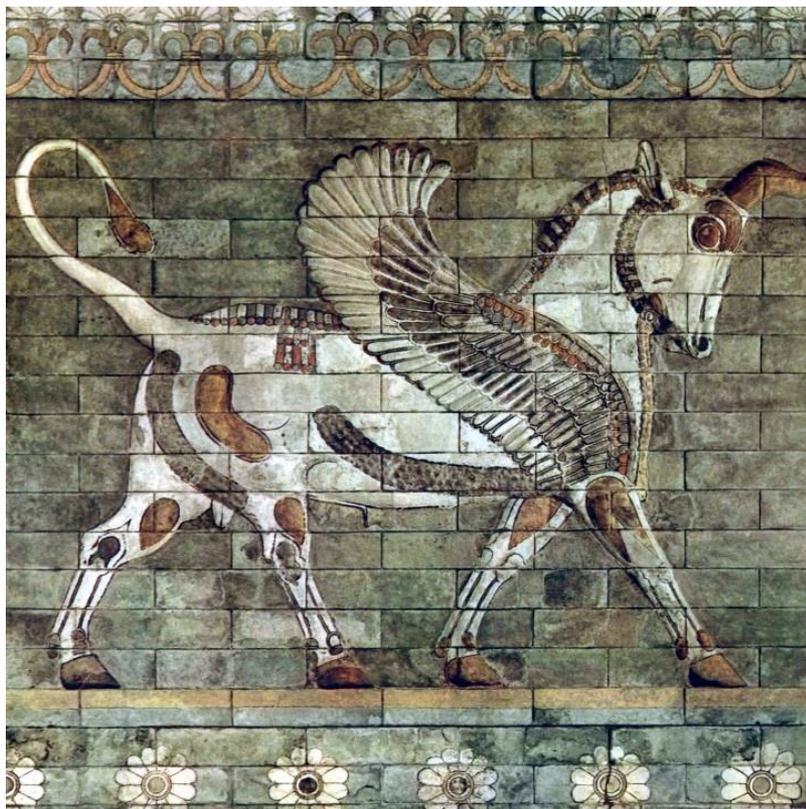

Работа с линией и цветом

В творческой студии

Тема: «Работа с линией и цветом».

Дети рисовали линией ритмические построения из простых элементов на листе бумаги. Затем они повторяли эти узоры на фризах шаблона дипилонской амфоры.

Зал Искусство Древней Ассирии

Музей. Зал в музее: искусство древней Ассирии

Тема: «Большое и малое, целое и фрагменты».

План проведения экскурсии:

1. Дети рассматривали экспонаты: древние керамические расписные сосуды, их фрагменты и узоры; маленькие глиняные таблички с клинописными знаками и символами, где чередуются в разных комбинациях горизонтальные, вертикальные, косые клинья и углы.
2. Обошли вокруг огромного глиняного сосуда для хранения зерна.
3. Рассмотрели на экране мельчайшие рисунки, размещенные на цилиндрических печатях, сделанных из лазурита, мрамора и алебастра.
4. Познакомились со знаменитыми рельефами на стенах тронного зала царя Ашшурнацирапала II и постояли у стелы, которая вся заполнена текстом с законами Хаммурапи.
5. Увидели огромные скульптуры крылатых быков с человеческими головами — шеду из дворца Саргона II.

Слова для запоминания (для визуального словаря): рельеф, стела Хаммурапи, крылатые быки шеду, клинопись.

Работа с цветными полосками и формой круга

В творческой студии

Тема: «Работа с формой круга».

Дети на занятии в творческой мастерской научились рисовать и раскрашивать несколько геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. Затем им было предложено поиграть с формой круга.

Девять кружков на рисунках детей превратились на этом занятии в разные предметы круглой формы: в солнце, в яблок в апельсин и даже в сковородку и круглый чайник. Они с удовольствием рисовали эти предметы и образы, которые можно было встретить у себя дома.

У каждого своя вселенная

