

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Методическая разработка

**«Применение методов арт-терапии для развития
эстетических способностей детей в
хореографическом объединении»**

педагог дополнительного
образования:

Стружанцева Н. П.,

Кораблино

2019

1. Развитие эстетических способностей

1.1 Характеристика эстетических способностей

Способности — это индивидуально-психологические особенности человека, отличающие одного человека от другого и, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.¹

Всякая способность является способностью к чему-нибудь, к какой-то деятельности. Наличие у человека определенной способности означает пригодность его к определенной деятельности. Всякая более или менее специфическая деятельность требует от личности более или менее специфических качеств. *Способность должна включать в себя различные психические свойства и качества, необходимые для конкретного вида деятельности.*² Я рассматриваю способности в хореографической творческой деятельности.

Эстетическими способностями, по-моему мнению, являются способности дифференцировать прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, гармонию и хаос, способность чувствовать восхищение и негодование, сострадание, а также умение передать это с помощью средств выразительности. Причем, достигается это с помощью развития эстетических чувств, эстетического восприятия и сознания детей, эстетического вкуса, а также художественно-творческих способностей (воображения, образного мышления и т.д.).

Эстетическое восприятие возникает в результате непосредственного чувственного контакта человека с предметами и явлениями при помощи органов чувств, в основном зрения и слуха. Восприятие реальных свойств предметов и явлений вызывает у человека определенные эмоции. Сохраняя эти эмоции в памяти мы формируем **эстетическое впечатление**,³ которое накапливаясь формирует **эстетические чувства**.

Эстетические чувства (от греч. aisthétikós – чувствующий) – это чуткость, восприимчивость к прекрасному в окружающей предметной и социальной среде, придание прекрасному ценностного значения. Чем насыщеннее гамма эстетических чувств, тем глубже и тоньше человек эстетически воспринимает окружающий мир. Полученная органами чувств в процессе эстетического восприятия информация отражается и закрепляется сознанием в форме понятий и суждений.⁴

Эстетическое познание — это процесс получения человеком информации об эстетических свойствах предметов и явлений окружающего мира и формирование на этой основе **эстетических понятий и суждений**. В процессе

---

1 Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб: Питер, 2001. - с.535 (Серия «Учебник нового века»)

2 Беленок И. Л., Мишина Ю. Д. Развитие общих способностей личности: учебное пособие / Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2005. - с. 4-20.

3 Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев. — М.: Высш. шк., 2002.- с. 31

4 Там же

познания человеком действительности важное значение имеют творческое воображение, фантазия. Творческое воображение позволяет человеку воспроизводить в сознании целостный образ по ряду внешних признаков, минуя недостающие свойства, элементы, связи. Оно служит не только средством создания эстетического образа, но и способом его существования.

Результатом эстетического познания является формирование **эстетического сознания**. Это значит, что эстетическое сознание активно воздействует на деятельность человека, побуждая его к созданию эстетических ценностей. В то же время эстетическое сознание служит источником эстетического оценивания человеком действительности.

Выражение человеком своего отношения к предметам и явлениям окружающего мира, которое возникает в результате их эстетического восприятия и познания, называется эстетическим оцениванием. Причем, степень эмоциональности этих выражений зависит от психических особенностей каждого человека (темперамента, остроты, реакции, глубины восприятия, образности мышления, фантазий).

Эстетический вкус характеризует степень усвоения человеком эстетического опыта и способность на этой основе давать эстетические оценки предметам и явлениям окружающего мира. Эстетический вкус не дается человеку от природы, он формируется и развивается в результате овладения опытом эстетического освоения действительности, выработанным на протяжении столетий человечеством. «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор... человек, как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает». (Бродский. 1991. С. 10).⁵

Способность воспринимать и оценивать красоту, изящество предметов и явлений, художественное достоинство произведений искусства – один из основных показателей психической развитости личности.

1.2 Критерии изучения развития эстетических способностей

Проведенный мной анализ специальной и психологической литературы, а также определенный опыт работы в хореографическом коллективе, позволили мне разработать критерии изучения развития эстетических способностей. Эстетические способности должны включать в себя: эстетическое сознание и наличие специальных знаний; эстетическое восприятие; эстетический вкус и эстетическое оценивание; эстетическую деятельность и творческие способности.

Каждый критерий включает в себя несколько показателей, которые его конкретизируют.

1. Эстетическое сознание и наличие специальных знаний:

- Наличие специальных знаний.
- Степень понимания языка хореографического искусства.

- Уровень и характер оценочных суждений.
2. Эстетическое восприятие:
- Безошибочная первоначальная реакция на проявление прекрасного, комического, трагического, возвышенного и безобразного.
  - Богатство ассоциаций при восприятии музыкальных произведений, наличие элементов творческого воображения.
  - Эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, при чтении стихотворений.
3. Эстетический вкус и эстетическое оценивание:
- Степень усвоения эстетического опыта и способность на этой основе давать эстетические оценки окружающей действительности и произведениям хореографического искусства.
  - Эмоциональность выражения своего отношения к объектам действительности и произведениям хореографического искусства.
  - Наличие глубины восприятия, образности мышления, фантазии.
4. Эстетическая деятельность и творческие способности:
- Наличие эстетических аспектов в творческой деятельности, специальных умений и навыков.
  - Культура поведения, внешнего вида, речи.
  - Опыт творческой деятельности (применение специальных знаний, умений и навыков, пластики движений, творческого воображения, фантазии и образного мышления).

Критерии и средства измерения и показатели развития уровня эстетических способностей определены и подробно изложены мной в разделе «Формы контроля и критерии оценки»

2. Использование элементов арт-терапии в хореографическом объединении

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем учат понимать и создавать прекрасное, развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие, решают задачу общего укрепления и физического развития у ребенка.

Каждый год в хореографическое объединение приходят дети в возрасте 7-ми лет обучаться танцевальному искусству. И я заметила одну и ту же особенность. На первом году обучения у обучающихся (7-8 лет) происходит процесс адаптации к школе, педагогу, к новому коллективу, новым правилам и порядкам. Кроме того приходят дети, которым трудно влиться в новый коллектив, раскрыть себя, показать свои танцевальные способности окружающим.

По результатам проведенных диагностик у таких детей наблюдается снижение уровня обучаемости и обученности (воображения и творческой

активности, памяти и внимания, а также согласования движений с музыкой), повышенная утомляемость, психическая ранимость.

Меня заинтересовала эта ситуация, и я решила, что должна каким - то образом развить в детях общительность и помочь в преодолении комплексов, укрепить здоровье. Я стала интересоваться технологией арт-терапии. Задалась вопросом: «чем именно я смогу помочь детям?», а самое главное «каким будет результат моей работы?».

Элементы арт-терапии, которые мною адаптируются, я взяла за основу на занятиях в объединении.

Культуру, какой бы страны мы не взяли, везде можем найти сведения об использовании музыки в нормализации душевного состояния людей. В колыбелях человеческой цивилизации – Китае и Индии, Египте и Древней Греции врачи и жрецы, философы и музыканты использовали музыку в сочетании с движениями тела для врачевания.

Уже в работах первого общепризнанного теоретика музыки – древнегреческого философа Пифагора мы находим описания того, каким образом музыка может влиять на эмоциональное состояние человека. Пифагор «установил в качестве первого – воспитание при помощи музыки, тех или иных мелодий и ритмов, откуда происходит врачевание человеческих нравов и страстей, и восстанавливается гармония душевных способностей в том виде, как они были сначала.»⁶

Другой философ Платон считал задачу музыкального воспитания, таким образом - гармонизация индивида с общественной жизнью. Идеи Платона и Пифагора получили наибольшее развитие в трудах Аристотеля - представлении о внутреннем мире человека и способах воздействия на него при помощи искусства. В теории этой концепции – очищение души в процессе восприятия произведений искусства, отражающих мир человеческих характеров и страстей и потрясающей своей правдой и красотой.

Наряду с музыкой шел танец, мимика и жест, он также один из древнейших способов выражения чувств и переживаний. Язык жеста столь же не переводим на язык вербальных определений, сколь и язык музыки, потому что оба эти вида коммуникации являются функциями деятельности правого полушария мозга, ответственного за целостное, эмоционально-образное восприятие мира.

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности, развитие его способности самовыражения и самопознания через искусство. Арт-терапия — метод, связанный с раскрытием творческого потенциала индивида, высвобождением его скрытых энергетических резервов.

Развитие эстетического восприятия, эстетических способностей опирается на своевременное развитие сенсорных систем, деятельность различных анализаторов и базируется на таких психологических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, фантазия и символизация. Поэтому и развивать, прежде всего, необходимо именно эти психологические качества.

Кроме того, важно, чтобы в процессе обучения, дети не только легче и лучше запоминали движения и развивали свои способности, но и учились

6 Ямвлихи трактат «О пифагорейской жизни».

смотреть на окружающий мир с разных точек зрения, стремились к самопознанию, самосовершенствованию.

Вместе с тем данная практика используется в программе и в диагностических целях, помогая выявить уровень развития: эстетического сознания и наличие специальных знаний, эстетическое восприятие, эстетический вкус и эстетическое оценивание, эстетическую деятельность и творческие способности.

2.1 Использование элементов танцевально-двигательной терапии в хореографическом объединении

Делая экскурс в историю, мы видим, что танец был одним из способов жизни, общения, гармонизации человека. Со временем в западных культурах танец из формы социальной коммуникации самовыражения превратился в вид искусства, целью которого была поучение и увеселение публики. Одной из первых, кто внес вклад в возрождение творческого танца, была известная танцовщица Айседора Дункан (XX век). Традиционно считается, что душевная жизнь человека самым непосредственным образом связана с телом, с движениями. Танцетерапия — используется для улучшения физического состояния, выхода эмоций, совершенствования навыков межличностного взаимодействия, для получения позитивных эмоций, расширения самосознания.

Большое влияние на развитие танцевально-двигательной терапии оказала аналитическая психология К.Юнга. «Тело без души нам не о чем не говорит, так же как и душа ничего не может значить без тела»... «Душа и тело – не отдельные сущности, а одна и та же жизнь».⁷ Так же на развитие танцевально-двигательной терапии повлияла психоаналитическая теория, в частности, взгляды Вильгельма Райха. По Райху, человек, освободившись с помощью специальных физических упражнений от мышечного панциря, познает свое тело, осознает свои внутренние побуждения и принимает их. Это ведет к развитию в человеке способности к саморегуляции и гармоничной жизни. Таким образом основная задача танцетерапии – обретение чувствования и осознанности собственного Я.

Танцетерапия — используется для улучшения физического состояния, выхода эмоций, совершенствования навыков межличностного взаимодействия, для получения позитивных эмоций, расширения самосознания.⁸

Главная цель танцевально-двигательной терапии — помочь ребенку приобрести знание о самом себе и собственном мире. В танцевально-двигательной терапии нет идеальной модели тела, она относится к телу ребенка, как к постоянно развивающемуся процессу. Важнейшее отличие данной методики в том, что обучаемый сам исследует себя, свои движения, развивается по собственному пути, а педагог следует за ним. Танцевально-двигательная терапия больше интересуется тем, как движение чувствуется, чем тем, как оно выглядит. Современная технология данной методики базируется на

⁷ К., Рудестам «Групповая психотерапия». Спб.: Питер., 2005

⁸ Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. — М.: Сфера, 2002. -с. 207

трех компонентах: 1) осознание, 2) увеличение выразительности движений, 3) аутентичное движение.⁹

На занятиях в объединении все три процесса осуществляются с помощью следующих методик, которые наиболее широко, доступно и эффективно раскрывают возможности физического, музыкального и эмоционального развития учащихся:

«Креативная гимнастика» — предусматривает применение нестандартных упражнений (спонтанное движение под музыку, создание несложного танцевального образа, раскрытие музыкального образа), специальных заданий («Танцевальная импровизация»), творческих игр («Скульптор», «Походка и настроение» и др.), направленных на развитие зрительной и эмоциональной памяти, выдумки, творческой инициативы, творческого воображения. Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности.

«Пластика» — основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости детей. Здесь используются специальные пластические упражнения на развитие образа («Лягушка», «Крадущая кошка», «Змея», «Дерево», «Цветы», «Порхающая бабочка», «Любование цветком», «Прогулка по сказочному лесу»), пластические этюды под чтение стихотворений и т.д.), упражнения стретчинга (растягивание). Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку свободно выражать свои эмоции.

Методическое описание элементов методик

1. **Осознание** частей тела, дыхания, чувств, образов, невербальных двойных сообщений. То есть, когда наблюдается диссонанс между вербальным и невербальным сообщением человека. Проводятся игры: «Найти взглядом» - развивается концентрация внимания; «Звуки и шумы» - развития звукового внимание; «Имена + жесты» - развития быстрого переключение внимания; «Чайник» - этюд, способствующий вентиляции легких и постепенная релаксация до полного расслабления мышц.

2. **Увеличение выразительности движений**, развитие у детей гибкости, спонтанности, разнообразие элементов движения, включая факторы времени, пространства и силы движения, определение границ своего движения и их расширение. В этом процессе помогают такие игровые эпизоды, как например: «Ведомый и ведомые» - где познается полное пространство танцевального зала. «Контакт с двумя» - пространство двоих. «Шар» - пространство одного через определенное упражнение. «Займи пространство» - ходьба под музыку разного характера. Даются определенные задачи детям:

- Занять пространство, чтобы в классе не было пустого места;
- Как можно ближе стать друг другу, не соприкасаясь (ходьба под музыку);
- Преследования человека (кого преследуют, не должен знать, а том кто преследует должен быть не заметен, т.е. себя не выдавать);

⁹ К. Хендрикс статья в сборнике «Танцевально-двигательная терапия», 1994

- От одного убегаю, другого преследую (чтобы никто не узнал).

3. **Аутентичное движение** — спонтанная, танцевально-двигательная импровизация, идущая от внутреннего ощущения, включающая в себе опыт переживаний и чувств и ведущая к интеграции личности. Для развития аутентичного движения у детей через танцевально-двигательные импровизации применяются на уроках следующие эпизоды: «Дождя не боимся» - в ней заключается следующие музыкально – пластические действия: Идет дождь – как вы себя поведете? - Выглянуло солнышко – (оживление); Лучи солнца помешали? – (прикладываем ладонь ко лбу козырьком, защищаясь от солнечных лучей). Вспыхнула радуга – (взмахи руками, появление изумления, радости); Бег по лужам – и т. д. Те же задачи выполняет танцевальная композиция игратанец «Приглашение» (описание в приложении «Игры на развитие образа»).

4. Методика действия: пластический этюд, задание на развитие образа

В отличие от других подходов работы с телом, танцевально-двигательная терапия использует образы или символы в работе с телом.

Цель: оценить навыки пластичного движения, эмоциональной отзывчивости, воплощения впечатлений в творческой деятельности.

Материалы и оборудование: магнитола, диск с записью музыкальных произведений, бланк для регистрации результатов диагностики.

Форма проведения: групповая. Дети, услышав музыкальный материал (Пример: Вольфганг Амадей Моцарт «closer to the dream»), должны: раскрыть музыкальный образ «цветок», подбирая характерные пластические движения.

Критерии: навыки пластичного движения, эмоциональная отзывчивость, самостоятельность в творческой деятельности.

Таблица 4.1

Уровни развития	Показатели уровней
Высокий	Обладает навыками пластичного движения. Умеет чувствовать, переживать, правильно воспринимая музыкальный материал. Стремится воплощать свои впечатления в творческой деятельности. Самостоятельно выполняет задания на раскрытие музыкального образа, применяя полученные умения и навыки.
Средний	Умеет переживать, чувствовать и наслаждаться произведениями искусства. Обладает навыками пластичного движения, но применяет их на практике с трудом. Сложность в подборе пластических движений.
Низкий	Не умеет переживать и наслаждаться музыкальными произведениями. Не обладает навыками пластичного движения. Не может самостоятельно выполнять задания на раскрытие музыкального образа, применяя полученные знания, умения и навыки.

Музыкальный материал подбирается исходя из программной нагрузки, соответствующей модулю программы.

Пример: «Крадущаяся кошка», музыкальное сопровождение - Д. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема», (движение по кругу, шагая на «раз» каждого такта, движения плавные, тяжесть корпуса переносится постепенно с

одной ноги на другую). Рекомендуются так же композиции: «Порхающая бабочка», «Любование цветком», «Прогулка по сказочному лесу».

Танцевально-двигательная терапия, помимо движения, использует еще такие понятия как вес, время – для расширения и обогащения творческого и выразительного мира детей. Через игровые музыкальные упражнения, обучаемые быстро начинают осознавать свой вес. Этому помогает игра «Деление веса» (давится вниз ладошка правой руки; затем левой; также плечи; обеими ладошками давим друг на друга). Обыгрываются эти моменты: в образах птиц, животных (цапли, коршуны); ходьба по скользкому льду.

5 Музыкально-пластические игры, этюды и развитие эмоциональной выразительности.

С их помощью дети учатся чувствовать движения и действия, выражать свое состояние. Человек не замечает, как ритмично бьется сердце, как ритмично он дышит, как шагает, переносит вес тела с ноги на ногу, и совсем не замечает, как сгибаются колени при ходьбе. Но как только предлагаем детям сгибать колени под музыку, начинаются трудности в ритмической ходьбе под музыку. Примеры игр: «Тихо-громко», «Быстро-медленно» - Дети становятся в образе кошечке, у нее руки мягкие «и», на счет «раз» она увидела собаку, пальчики рук собираются, мышцы напрягаются. Для ощущения прямой спины и развернутой грудной клетки, предлагается детям обхватывать себя руками за спиной или на затылке, на «и» ногу согнули, на счет «раз» выпрямили и т.д.

В этих случаях преследуются две цели, где первая дети учатся слышать и узнавать сильную и слабую долю такта и ориентироваться на собственные мышечные ощущения, расслабляя их или напрягать.

Всем известно, что мы воспринимаем окружающий нас мир пятью основными чувствами – это зрение, слух, вкус, обаяние и осязание. Хотя есть еще одно чувство – это координация, чувство равновесия, которым мы пользуемся, чтобы контролировать движения и ориентироваться в пространстве. Начинается метод тройных передвижений с тройных поворотов головы.

Например: вправо, влево, вправо – остановка. Этот элемент движения сопровождается взглядом, сфокусированным в одной точке. Обязательно надо что-то увидеть (выделить) либо при изучении элементов вращения ребенок может испытывать трудности (как минимум будет кружиться голова). Далее повороты головы сочетается с боковым переступанием (игра «Путешествие»).

Тройной переменный шаг вперед и назад в танцах «Сударушка». «Русский лирический» - усложняется исполнение двигательного элемента: например: переступание в рисунке «крестом», передвижение с акцентом, шаг-приставка в стороны и вперед.

6 Методика конструирования: создание из деталей осмысленного целого «Танцевальная импровизация» Опыт творческой деятельности — раскрытие музыкального образа через движения.

В процессе танцевального творчества – импровизация на заданные темы – происходит более полное познание ребенком самого себя, своих способностей и

возможностей, формируются навыки невербального, чувственного контакта с окружающим миром, более глубокая индентификация и слияния с ним. Нахождение в процессе творчества своего неповторимого «Я».

Цель: определить наличие творческого воображения детей, оценить способность применения на практике и в новой ситуации полученных умений и навыков.

Материалы и оборудование: магнитола, диск с записью музыкальных произведений, бланк для регистрации результатов диагностики.

Форма проведения: индивидуальная и рупповая. Услышав музыкальный материал, обучающийся должен: продумать танцевальный образ, подходящий характеру музыки, подобрать характерные танцевальные или пластические движения и продемонстрировать «музыкальную картинку».

Критерии: выразительность движений, разнообразие пластических и танцевальных движений, передача характера музыки, наличие творческого воображения.

Таблица 6.1

Уровни развития	Показатели уровней
Высокий	Способность ярко и эмоционально передать музыкальный образ, применяя максимум пластических и танцевальных движений. Умение раскрыть характер музыки. Богатство ассоциаций при восприятии музыкального произведения. Стремление воплотить свои впечатления в танцевальной творческой деятельности. Проявление самостоятельности.
Средний	Умение раскрыть характер музыки. Понимает смысловое содержание произведений искусства и умеет эмоционально выразить свое отношение. Неспособность самостоятельно определить музыкальный образ. Сложность в подборе пластических и танцевальных движений.
Низкий	Неумение самостоятельно раскрыть музыкальный образ, характер музыки, применяя полученные знания, умения и навыки.

Музыкальный материал подбирается исходя из программной нагрузки, соответствующей модулю программы.

Таблица 6.2

Критерии оценивания	Шкала оценок					
	0	1	2	3	4	5
выразительность движений						
разнообразие пластических и танцевальных движений						
передача характера музыки						
наличие творческого воображения						

И не забываем о том, что важным звеном в образовательном процессе являются межличностные отношения.

Успешному усвоению знаний, умений и навыков способствуют словесные раздражители – объяснение и поправки, сделанные педагогом.

Одобрительные замечания подкрепляются правильным выполнением музыкально-пластических элементов и движений, а неодобрительными (но с утешительной интонации в голосе) – заставляем осознать ошибки и исправить их.

2.2 Использование элементов музыкотерапии в хореографическом объединении

Музыкотерапия — это контролируемое использование музыки в образовании и воспитании детей и взрослых, где музыка является общепонятным языком, состоящим из универсальных компонентов, вызывающих эмоциональные реакции. Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и в вегетативной сфере.¹⁰

На занятиях в объединении в рамках музыкотерапии применяется методика интерпретации.

«Методика интерпретации» - оценка индивидуальных оценочных суждений детей, их способности оперировать понятиями, а также богатства ассоциаций и глубины восприятия музыкального произведения, эмоциональности выражения их отношения к произведениям хореографического искусства (методика «Вербальное воображение»). Выявление степени усвоения детьми эстетического опыта и развитие способности на этой основе давать эстетические оценки произведениям хореографического искусства (методика интерпретации произведений хореографического искусства).

Методическое описание элементов методики

1. «Истолкование произведения хореографического искусства»

Цель: выявить степень усвоения детьми эстетического опыта и способность на этой основе давать эстетические оценки произведениям хореографического искусства. Оценить эмоциональность выражения их отношения к произведениям хореографического искусства.

Материалы и оборудование: ноутбук, диск (USB-носитель) с записью хореографического произведения (Пример: балет «Лебединое озеро»), бланк для регистрации результатов диагностики.

Форма проведения: групповая. Вначале дети знакомятся с отрывком из произведения, просмотрев его. Затем получают задание: раскрыть художественный образ, эмоциональную окраску произведения, выразить свое отношение к нему — дать оценку хореографическому произведению (вербально).

Осуществляется просмотр и анализ хореографического произведения, после чего проводился опрос. Предварительно дети предупреждены, что художественные образы и оценки данного произведения у них могут не

---

¹⁰ Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — с. 75-77

совпадать, т.к. у каждого свое видение этого произведения искусства.

Вопросы, в помощь детям при оценке произведения:

- Как вы думаете о ком или о чем рассказывается в данном отрывке?
- Какие эмоции вы испытываете сейчас?
- Какое впечатление произвело на вас данное произведение?
- Какой жанр произведения?

Критерии оценивания: развернутость ответа, индивидуальные оценочные суждения.

Таблица 1.1 Описание критериев оценивания уровня усвоения эстетического опыта.

Уровень усвоения эстетического опыта	Развернутость ответа	Индивидуальные оценочные суждения
Высокий	Умеет высказывать свои суждения, говорить образно, содержательно, интересно, ярко.	Безошибочная первоначальная реакция на проявление прекрасного, комического, трагического, возвышенного и безобразного. Умеет чувствовать, переживать, наслаждаться произведением искусства.
Средний	Понимает смысловое содержание произведения искусства, но с трудом раскрывает художественный образ. Речь менее образна и выразительна.	Умеет эмоционально выразить свое отношение. Умеет переживать, чувствовать и наслаждаться произведением искусства. Затрудняется с оценкой произведения, но правильно определяет жанр музыкального произведения.
Низкий	Не может самостоятельно раскрыть художественный образ. Речь скудна.	Не может дать оценку самостоятельно. С трудом определяет жанр музыкального произведения.

Материал подбирается исходя из программной нагрузки, соответствующей модулю программы.

2. «Вербальное воображение».

Цель: оценка суждений ребенка, его способности оперировать понятиями, а также богатства ассоциаций и глубины восприятия музыкального произведения.

Материалы и оборудование: магнитола, диск с записью музыкального произведения, бланк для заполнения результатов диагностики.

Форма проведения: индивидуальная и групповая. Прослушав музыкальное произведение (Пример: Вивальди «Времена года. Зима.»), ребенок должен раскрыть музыкальный образ, определить эмоциональную окраску произведения, его характерные особенности. При затруднении интерпретации педагог может задавать свои вопросы, которые будут являться стимулом для ответа ребенка.

Критерии оценивания: уровень и характер оценочных суждений, глубина восприятия, богатство ассоциаций.

Таблица 2.1 Уровни развития и показатели измерения.

Уровни развития	Уровень и характер оценочных суждений	Глубина восприятия	Богатство ассоциаций

Высокий	Правильно оценивает действительность и выражает её через призму своих личностных ценностей. Умеет высказывать свои суждения, говорить образно, содержательно, ярко, интересно.	Умеет чувствовать, переживать, наслаждаться. Умеет дать правильную эмоциональную оценку музыкального произведения, подбирать художественный образ	Обладает развитым образом мышлением, воображением, фантазией.
Средний	Умеет переживать, чувствовать и наслаждаться произведениями искусства, речь менее образна и выразительна. Может сделать оценку произведения искусства с помощью педагога.	Обладает слабым ассоциативным восприятием. Понимает смысловое содержание произведений искусства и умеет эмоционально выразить свое отношение.	С трудом раскрывает художественный образ.
Низкий	Не умеет оценить произведение искусства. Речь скудна.	Не адекватно реагирует на произведение, имеет слабую эмоциональную отзывчивость	Не может раскрыть самостоятельно художественный образ. Обладает слабо развитым воображением и фантазией.

Музыкальный материал подбирается исходя из программной нагрузки, соответствующей модулю программы.

2.3 Использование элементов изотерапии в хореографическом объединении

Изначально изотерапия использовалась в психиатрии для диагностики заболеваний душевнобольных (конец XIX века). Затем, оформившись в отдельное направление, она перебралась в психотерапию как часть лечебного курса некоторых психических отклонений. На сегодняшний день применяется во многих сферах. Например, в психологии это один из методов и тестирования, и коррекции. Активно привлекается в социальной работе не только с детьми, страдающими девиантным поведением, но и с разными слоями населения, включая пожилых и инвалидов. Я применяю некоторые элементы изотерапии или, как ее еще называют, рисуночной терапии на занятиях в своем хореографическом объединении.

Основная цель изотерапии — извлечь из подсознания человека то, в чем он не признаётся даже самому себе.

Задачи изотерапии (лишь некоторые): выразить эмоции, чувства, стабилизировать психическое и эмоциональное состояние, развить коммуникативные навыки для социальной адаптации, восполнить дефицит общения; поднять самооценку, способствовать самореализации; раскрыть творческий потенциал, открыть новые возможности.

На занятиях в объединении в рамках изотерапии применяется методика

«Художественное отражение».

«Художественное отражение» — основывается на нестандартных для хореографии методах изотерапии и музыкотерапии (свободное рисование под музыку, раскрытие музыкального образа с помощью рисования, рисование на заданную тему). Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, т.к. требует согласованного участия многих психических функций (восприятие, эмоциональная отзывчивость, чувства, непосредственное переживание, визуальное представление и т.д.). В процессе рисования активизируется конкретно-образное и абстрактно-логическое мышление. Это мощное средство самовыражения.

Методическое описание элементов методики

1. «Рисование на заданную тему»

Музыка, как внешний раздражитель вызывает определенные ощущения и, соответственно, чувства по отношению к этим ощущениям. А цвета и их сочетания являются символами эмоций, удобным средством для передачи эмоциональных переживаний человека.

Цель: изучение эмоциональной отзывчивости, творческого воображения, образного мышления, фантазии.

Материалы и оборудование: магнитола, диск с записью музыкальных произведений, листы формата А4, цветные карандаши, ластик (у каждого ребенка свой набор карандашей от 8-ми до 12-ти цветов).

В качестве музыкального материала используется классическая музыка (Пример: Вагнер «Сон в летнюю ночь», «Океан чувств»).

Форма проведения: групповая. Вначале дети знакомятся с данными произведениями, прослушав их, затем получают задание: слушая музыку, рисуя цветными карандашами, необходимо раскрыть музыкальный образ, эмоциональную окраску произведения — свое видение музыкального произведения. После чего с каждым ребенком проходит беседа о его картине. Объяснения детей учитываются при анализе и оценке их рисунков.

Критерии оценивания: эмоциональная отзывчивость, творческое воображение, фантазия, образное мышление.

Интерпретация рисунков и измерение эмоциональной отзывчивости детей проводилось по методикам В. С. Мухиной, А. Л. Венгера, Г. А. Цукермана.
Таблица 1.1

Психофизические характеристики цвета и параметры эмоций		Формальные показатели рисунка и эмоциональные состояния	
Цветовой тон	Направленность эмоций	Тщательность и детализированность	Эмоциональные особенности
Желтый, Красный, Оранжевый	Активная	Большое кол-во разнообразных деталей	Мотивация, творч. подход, мечтательность, фантазия
Зеленый	Нейтральная	Повышен. тщательность	Высокая ригидность
		Небрежность	Импульсивность, низкая мотивац.
Синий, Серый, Черный	Пассивная	Низкая детализированность	Сниженная активность, малая эмоциональность

Светлота цвета	Валентность эмоций	Количество цветов	Эмоциональн. состояние
Светлый	Положительная	Использование до 2-х цветов	Сниженная активность, эмоциональное истощение
Темный	Отрицательная	Использование от 2-х до 5-ти цветов	Хор. адаптированность, застенчивость, высокая чувствит-ть к эмоц. фону
Насыщенность цвета	Сила эмоций		
Насыщенный	Интенсивная	Использование более 5-ти цветов	Благоприят. эмоц. состояние, хорошее творч. развитие
Ненасыщенный	Слабая		

Музыкальный материал подбирается исходя из программной нагрузки, соответствующей модулю программы.

Заключение

Применяя технологии арт-терапии на практике, мы получаем следующие результаты: обучаемые с легкостью осваивают танцевальный жанр, формируется и развивается познавательный интерес к хореографическому искусству, воспитывается всесторонне развитая личность, стремящаяся к саморазвитию и самосовершенствованию.

Арт-терапия — это «гибкий» (вариативный) метод, способный подстраиваться под любую возрастную категорию. Данная практика может быть использована педагогами дополнительного образования, руководителями хореографических коллективов на начальном этапе образовательного процесса, воспитателями и музыкальными руководителями дошкольных учреждений в процессе воспитания и развития детей, в центрах развития и творчества.

При разработке данной методики использовались следующие источники:

1. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. Пос. для ст-в пед. ин-ов. Под ред. проф. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1987.
2. Грёнлюнд Э., Оганесян Н. Танц.терапия. - СПб.: Гуманитарная академия, 2004
3. Зайфферт, Д.Педагогика и психология танца: заметки хореографа: учебное пособие. – СПб.:Лань, 2016
4. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с
5. Первушина Е. Как выявить и развить способности вашего ребёнка. — М.; Спб.: Центрполиграф: Мим-Дельта, 2005. – В прил.: Гимнастические упражнения для детей разных возрастов; Подвижные игры; Стихи для танцев и хороводов.
6. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. – СПб.: Гуманитарная академия, 2005.