

Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
«Центр детей и юношества»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУ ДО ЯО

«Центр детей и юношества»

Е.А. Дубовик

Приказ № 25-01/260 от 01.06.2021 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Путешествие в мир искусства»

направленность программы – социально-гуманитарная

уровень программы – стартовый (ознакомительный)

возраст учащихся 5-9 лет

срок реализации программы – 4 года

Автор-составитель:

Кожохина Светлана Константиновна,
старший педагог дополнительного
образования

Ярославль
2021

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка	3
II.	Учебно-тематический план	9
III.	Содержание программы	12
IV.	Обеспечение программы	20
V.	Список информационных источников	25
Приложения		
1	Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. Четвертый год обучения	28
2	Словарь терминов, используемых в программе	31

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие в мир искусства» (далее – программа) представляет собой взаимодействие двух областей научного знания: искусства и педагогики. Такой синтез принято называть арт-педагогикой. Арт-педагогика – самостоятельная и достаточно молодая отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами искусства.

Занятия художественным изобразительным творчеством – это мощное средство самовыражения, которое помогает ребенку самоидентифицироваться и обеспечивает путь для проявления чувств. Сущность арт-педагогики в большей степени выражена в ее воспитательной функции, направленной к тому, чтобы воздействовать на нравственно-этические, эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствовать ее социокультурной адаптации с помощью искусства.

Научные знания подтверждают сходство основных целей арт-педагогики и общей педагогики, а именно – помочь ребенку научиться понимать себя и жить с собой в ладу, научиться жить вместе с другими людьми и быть готовым к познанию окружающего мира. Другими словами, способствовать развивающейся личности в ее социализации и самореализации. Основные особенности арт-педагогики – это оперирование средствами искусства и художественно-творческой деятельностью, обладающими развивающим и воспитательным потенциалом.

Программа «Путешествие в мир искусства» имеет социально-гуманитарную направленность и относится к арт-педагогическим (арт-терапевтическим) программам, решающим воспитательные, образовательные, социализирующие, психопрофилактические и здоровьесберегающие задачи. В качестве концептуальной основы программы взята новая концепция образования, гуманистическая педагогика и психология, арт-педагогика и арт-терапия.

Программа представляет собой целостную систему трех уровней:

1. Уровень психологического здоровья (сохранение и укрепление здоровья детей).
2. Образовательный уровень.
3. Творческо-экспериментальный уровень (уровень креативности).

Исходя из этой системы **цель программы** – психическое и творческое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста посредством погружения в пространство искусства методами арт-педагогики и арт-терапии.

Задачи:

- осуществление психологической интеграции – укрепление чувства «Я», единства разных аспектов личного опыта;
- формирование внутренних ценностей культуры здорового образа жизни;
- поддержка и укрепление психического здоровья;
- повышение социальной активности;
- формирование чувства ответственности за окружающую среду, развитие экологического сознания;
- совершенствование навыков саморегуляции путем активного взаимодействия со средой и ее здоровьесберегающими ресурсами;
- полисенсорная стимуляция и интеграция деятельности различных сенсорных систем организма;
- развитие коммуникативных навыков (в том числе навыков творческой коммуникации);
- расширение диапазона художественно-творческих возможностей учащихся;
- активизация воображения, творческого мышления и интуиции;
- развитие чувства прекрасного.

Отличительные особенности и своеобразие программы.

Авторство программы заключается в том, что на основе теоретических идей арт-педагогики и методов арт-терапии, педагогом построена авторская концепция развития дошкольников и младших школьников на основе изобразительной деятельности.

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только медицинская и социальная, но и педагогическая, нравственная, семейная. Ребенок сам должен хотеть и уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс его воспитания и социализации, осознания нового, более высокого уровня внутреннего душевного благополучия (комфорта), который закладывается с детства на всю жизнь.

Для осуществления данной цели содержанием программы создаются условия для организации здоровьесберегающего процесса:

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- создание для детей с особыми образовательными потребностями индивидуальных образовательных маршрутов;
- поощрение самостоятельности и творческого воображения;
- создание позитивного эмоционального опыта у ребёнка;
- поощрение активного самовыражения.

Программа адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста 5-9 лет. В этот период детства получают определенное развитие все стороны психики ребенка, закладывается фундамент для дальнейшего роста, формируются основы личности. Ребенок активно, целенаправленно действует, объективно оценивая себя, и учится осознавать свое «Я». Стараясь управлять своим поведением и деятельностью, учащиеся учатся предвидеть результат деятельности и контролировать его выполнение. Формируется адекватность эмоций и чувств.

В начале каждого года обучения есть адаптационно-диагностический период, который позволяет провести первичное арт-терапевтическое тестирование и диагностику, выявить детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в дополнительной индивидуальной поддержке, детей с признаками одаренности. Для таких учащихся программой предусмотрена арт-терапевтическая поддержка в виде индивидуальных маршрутов.

Объем программы. Общее количество часов для групповых занятий, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы, составляет 144 часа в год. Для детей четвертого года обучения, возможно 216 часов в год, в зависимости от возрастного и психологического состава группы. Четвертый год обучения – это год, когда младшие школьники осваивают творческо-экспериментальный уровень программы. Этот уровень представляет собой использование арт-терапии на основе экспрессивных искусств - движения, рисования, живописи, ваяния, музыки, письма, вокализации и импровизации - в условиях, обеспечивающих поддержку ребенка, и с целью стимулирования его личностного роста, развития и исцеления.

Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа (групповые арт-терапевтические сессии). Продолжительность часа: для дошкольников (5-7 лет) – 30 минут, для школьников (7-9 лет) – 45 минут с перерывом не менее 10 минут.

Оптимальная наполняемость группы составляет 8-10 человек. Это обусловлено:

- инклюзивным составом учащихся;
- возрастными и индивидуальными особенностями детей;
- индивидуализированностью деятельности групповых арт-терапевтических сессий;
- специфическим характером арт-терапии на основе экспрессивных искусств;
- характером инновационной эко-средовой арт-терапии;
- особенностями проведения арт-терапевтических сессий с детьми в пространстве окружающего природного ландшафта на территории образовательного учреждения и за его пределами;
- требованиями к помещениям для занятий художественной деятельностью и их оборудованию.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- укрепление психического здоровья;
- раскрытие творческого потенциала;
- сформированность эмоционального интеллекта;
- сформированность индивидуального языка самовыражения и конструктивного общения с окружающим миром;
- улучшение работы сенсорных систем, их способности к интенсивной концентрации;
- сформированность восприятия и видения красоты мира;
- сформированность экологического сознания и чувства ответственности за окружающую среду;
- сформированность внутренних ценностей культуры здорового образа жизни;
- повышение социальной активности.

Результаты третьего и четвертого годов обучения по программе хорошо отражаются в детских арт-дневниках «Окно моей души», «Познакомьтесь, это Я», «Птица счастья», «Мой путь к успеху» и т.п., Арт-дневник создается с привлечением фото, авторских рисунков и текстов (нарративов). Вся тематика программы находит свое отражение в арт-дневнике. Эта рукописная книга, наполненная разнообразными рисунками, фотографиями и текстами, является мощным визуальным ресурсом, способным поддерживать творческое взаимодействие учащихся с самими собой и внешним миром (социальной, культурной и природной средой обитания).

Исходя, из поставленных задач первого года обучения:

- формирование основных функций и проявлений психического здоровья;
- развитие духовного здоровья и душевного комфорта;
- формирование основных изобразительных навыков;
- овладение разнообразными художественными техниками и навыками;
- формирование объема начальных знаний о жанрах живописи;
- формирование начальных навыков создания творческого произведения и нарративной истории;
- формирование эффективного взаимодействия с окружающим миром и самим собой.

Ожидаемые результаты первого года (уровня психологического здоровья):

- сформированность основных функций и проявлений психологического здоровья: интереса к жизни, свободы мысли и инициативы, активности и самостоятельности, способности к риску, веры в себя, способности к проявлению чувств и переживаний, осознания своей индивидуальности, искреннее удивление своеобразию окружающих людей и всего мира;
- достаточное развитие духовного здоровья и душевного комфорта каждого ребенка, которые лежат в основе психологического здоровья;
- сформированность основных изобразительных навыков для создания творческого продукта;
- достаточное владение разнообразными художественными техниками и навыками;
- сформированность начальных знаний о жанрах живописи;
- сформированность эффективного взаимодействия с окружающим миром и самим собой;
- сформированность навыков создания творческого произведения и нарративной истории.

Исходя, из поставленных задач второго года обучения:

- формирование продуктивного общения с миром людей и с миром искусства;
- развитие и реализация творческих возможностей каждого ребенка;
- развитие индивидуальных особенностей детей;
- формирование основных навыков взаимодействия ребенка с миром искусства;
- развитие и активизация воображения, творческого мышления и интуиции;
- дальнейшее формирование навыков создания творческого произведения и нарративной истории;
- обогащение эстетического опыта.

Ожидаемые результаты второго года (образовательного уровня).

- сформированность навыков продуктивного общения детей с педагогом и друг с другом;
- сформированность эффективного и продуктивного взаимодействия с миром искусства;
- достаточное развитие творческих возможностей каждого ребенка и реализация этих возможностей в творческой деятельности;
- оптимальное развитие индивидуальных особенностей детей – их интересов, способностей, чувств и увлечений;
- сформированность основных навыков взаимодействия ребенка с миром искусства, знакомства с основами изобразительной грамоты, вхождения в искусство;
- достаточное развитие и поддержка способности играть, получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса;
- оптимальное развитие и активизация воображения, творческого мышления и интуиции;
- оптимальное развитие чувства прекрасного;
- сформированность навыков создания творческого произведения и нарративной истории.

Исходя, из поставленных задач третьего года обучения:

- формирование культуры внутренних ценностей здорового образа жизни;
- поддержка и укрепление здоровья;
- развитие чувства прекрасного;
- формирование навыков осмысления себя и своих отношений с людьми на основе отражения внутреннего и внешнего мира;
- формирование навыков осмысленного взаимодействия с миром искусства;
- формирование навыков создания творческого арт-проекта и нарративной истории.

Ожидаемые результаты третьего года (образовательного уровня).

- сформированность способности к собственной целостности на основе её осознания и адаптации к реальности культурного ландшафта;
- сформированность культуры внутренних ценностей здорового образа жизни, поддержка и укрепление здоровья;
- обогащение эстетического опыта;
- сформированность навыков осмысления себя и своих отношений с людьми на основе отражения внутреннего и внешнего мира;
- сформированность навыков осмысленного взаимодействия с миром искусства. Дети улавливают нюансы перехода одного цвета в другой, нюансы характера звука и формы, тонко и проникновенно чувствуют и ощущают окружающий мир и явления природы;
- сформированность представлений о широком диапазоне художественно-творческих возможностей;
- сформированность навыков создания творческого арт-объекта и нарративной истории;
- отражение опыта учащихся в арт-дневниках,

Исходя, из поставленных задач четвертого года обучения:

- формирование знаний и представлений о жанрах в живописи – натюрморте, портрете, автопортрете, пейзаже;
- формирование знаний о цветовой палитре;
- овладение знаниями по изобразительной терминологии;
- формирование навыков осмысления себя и своих отношений с людьми;
- формирование представлений о диапазоне художественно-творческих возможностей;
- формирование навыков саморегуляции;
- формирование работы сенсорных систем;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие креативности;
- формирование навыков создания творческого арт-проекта и нарративной истории.

Ожидаемые результаты четвертого года (творческо-экспериментального уровня).

- сформированность знаний и представлений о жанрах в живописи – натюрморте, портрете, автопортрете, пейзаже;
- сформированность знаний об основных и составных цветах, их оттенках;
- оптимальное владение изобразительной терминологией: пространство, форма, цвет, перспектива, гармония, колорит;
- сформированность навыков саморегуляции путем активного взаимодействия со средой и ее здоровьесберегающими ресурсами;
- сформированность работы сенсорных систем, их способности к интенсивной концентрации;
- сформированность навыков создания творческого произведения и нарративной истории;
- сформированность чуткости к своим и чужим эмоциям;
- сформированность восприятия и видения красоты мира;
- сформированность коммуникативных навыков;
- сформированность навыков креативного мышления;
- сформированность навыков творческого самовыражения.

Данная программа может быть реализована с применением дистанционных технологий.

Созданные на протяжении четырех лет рисунки, арт-проекты, скульптуры, арт-дневники с нарративными повествованиями будут способствовать «оживлению» ресурсных возможностей и потенциалов каждого ребенка на протяжении всей его жизни, тем самым способствовать самоактуализации детей, формированию социальной активной, творческой личности XXI века.

Формы контроля и аттестации учащихся

1. Арт-проект. Важной формой аттестации для учащихся по окончании каждого года программы будет создание и представление творческого арт-проекта «Мой путь к успеху», «Птица счастья», «Я шагаю в будущее», «История моего преображения», «Я вместе со всем миром». Проекты дополняются нарративными описаниями; фотографиями, фиксирующими разные этапы прохождения программы; и могут быть представлены посредством живописи, танца, вокализации, медитации, свободного письма.

Примерные темы для осуществления проектов:

1. Как я укрепляю свое здоровье.	6. Образ Целителя.
2. Я выбираю здоровье.	7. Исцеляющая сила природы.
3. Руки и ноги шагают по дороге.	8. В поисках настоящего человека.
4. Путешествие в мое будущее.	9. Моя гражданская позиция.
5. Образ окна, через которое я смотрю на мир	10. Образ настоящего человека.

2. Арт-дневник. Результаты применения третьего и четвертого годов программы хорошо отражаются в детских арт-дневниках, используемых в качестве оригинальной формы отражения их опыта. Арт-дневник – это эксклюзивный вариант рукописной книги А4 формата, куда входят рисунки-результаты каждой сессии с нарративными описаниями и инсайтами.

Арт-дневник создается с привлечением фото, авторских рисунков и текстов-нарративов. Каждое занятие, вся тематика цикла находят свое отражение в арт-дневнике особой страничкой, которую создают участники программы. Таким образом, по окончании третьего и четвертого цикла программы каждый учащийся будет иметь свой арт-дневник как документ, отражающий многообразие впечатлений, связанных с разными этапами программы, который способствует их обобщению и подведению итогов. Наполненный рисунками, фотографиями и текстами, арт-дневник является значимым ресурсом, способный «оживлять» переживания детей с исцеляющим акцентом, задавать им новый вектор на своем жизненном пути.

Выставки–презентации арт-дневников в течение третьего и четвертого годов программы каждым участником проводятся периодически, после каждого цикла программы. В середине и конце года участники программы предъявляют свои арт-дневники родителям, которые приглашаются на «Творческие встречи со своим ребенком».

3. Диагностика. Творческая аттестация обучающихся хорошо дополняется результатами диагностики и педагогического наблюдения, которые доводятся до сведения детей и родителей.

Творческая аттестация по итогам каждого года обучения проводится в пространстве дома-музея скульптора – академика А.М. Опекушина в селе Рыбницы Некрасовского района.

4. Педагогическое наблюдение. В процессе непосредственного познания и восприятия арт-педагогического (арт-терапевтического) процесса в пространстве арт-студии, педагог получает необходимые данные для построения общей картины личностных особенностей учащихся, и выявления успешности реализуемого арт-терапевтического процесса.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Знакомство с детьми и родителями. Создание рисунка «Мое настроение». Диагностика.	1	3	4
II	Знакомство с основными жанрами живописи. Создание творческих работ.	3	25	28
2.1	Создание осеннего пейзажа «Красавица – осень». Создание композиции. Работа в цвете. Вернисаж.	1	7	8
2.2	Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт». Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	1	9	10
2.3	Создание автопортрета «Познакомьтесь – это Я». Беседа. Создание композиции. Работа в цвете акварелью. Вернисаж.	1	9	10
III	Создание творческой композиции «Сказочный зимний лес». Беседа. Создание эскизов. Работа в цвете. Вернисаж.	1	11	12
IV	Создание творческой композиции «Звериная семейка». Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж. Промежуточная диагностика.	2	8	10
V	Сказочная птица. Образ Синей птицы. Беседа. Танец птицы. Композиция в пластилине. Вернисаж.	1	7	8
VI	Моя любимая семья. Беседа. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	2	8	10
VII	Мир реки Волги. Тайна подводного царства-государства и его обитателей. Беседа. Телесные игры. Композиция. Работа в цвете. Вернисаж.	2	10	12
VIII	Творческая композиция «Мандала». Создание индивидуальной и коллективной мандалы	1	5	6
IX	Мир моих эмоций. Создание музея страхов. Создание рисунков и арт-объекта. Музей. Вернисаж.	2	12	14
X	Участие в массовых мероприятиях.	-	16	16
XI	Воспитательные мероприятия	2	8	10
XII	Аттестация. Представление творческого проекта. Итоговая выставка. Диагностика. Творческая встреча с родителями.	1	13	14
ИТОГО		18	126	144

2-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Беседа с родителями и обучающимися. Диагностика	-	4	4
II	Настроение и пейзаж. Творчество художников-импрессионистов. Эскизы. Композиция в цвете. Вернисаж.	2	14	16
III	Создание автопортрета «Познакомьтесь, это Я». Произведения художников. Эскизы. Композиция в пластилине. Вернисаж.	1	11	12
IV	«Как красив мой город зимой» - работа в разнообразных техниках и материалах. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Вернисаж.	3	15	18
V	Мы фантазеры и волшебники. Создание монотипии и мандалы. Эмоциональное рисование.	1	9	10

	Музыкальная визуализация. Промежуточная диагностика.			
VI	Моя семья. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Семейный талисман. Вернисаж.	3	17	20
VII	Образ Синей птицы. Беседа. Эскизы. Арт-объект. Вернисаж.	2	12	14
VIII	Мое любимое место в городе. Беседа. Эскизы. Выполнение композиции. Семейный талисман. Вернисаж.	2	10	12
IX	Создание коллективной мандалы. Создание коллективной работы в круге.	1	3	4
X	Участие в массовых мероприятиях.	-	16	16
XI	Воспитательные мероприятия	2	8	10
XII	Аттестация. Представление творческого проекта. Итоговая выставка. Диагностика. Творческая встреча с родителями.	1	7	8
ИТОГО		18	126	144

3-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Разъяснительная работа с обучающимися и родителями. Диагностика. Создание коллективной мандалы.	1	5	6
II	Метафорический образ «Я». Создание метафорических рисунков. Вернисаж.	1	7	8
III	Арт-терапевтическая технология «Окно моей души». Обложка арт-дневника. Создание рисунков. Нарративные повествования. Образ хозяев внутреннего пространства за окном. Лепка окна. Создание рисунка-метафоры и арт-объекта. Оформление арт-дневников. Промежуточная диагностика.	12	48	60
IV	Мифопоэтический цикл «Образ четырех стихий» Образ четырёх стихий. Стихия Земли. Стихия Воды. Стихия Огня. Стихия Воздуха. Драматическая арена «Четыре стихии». Оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	22	24
V	Участие в массовых мероприятиях.	-	22	22
VI	Воспитательные мероприятия	2	8	10
VII	Аттестация. Представление творческого проекта. Итоговая выставка. Диагностика. Творческая встреча с родителями.	1	13	14
ИТОГО		19	125	144

4-й год обучения

№ п/п	Наименование сессий	количество часов		
		теория	практика	всего
I	Адаптационно-диагностический. Встреча с обучающимися. Диагностика. Природный ландшафт. Создание рисунка и индивидуального маршрута.	2	10	12
II	Целебная и гармонизирующая сила природы. Мандала. Природный ландшафт. Техника направленной визуализации. Создание арт-объекта и талисмана.	1	13	14
III	Метафора образа «Я». Осознание и принятие образа «Я». Создание метафорических рисунков. Самопрезентация.	1	15	16
IV	Арт-терапевтическая технология «Образ здоровья». Создание работы «Я здоровый (ая)». Чаша здоровья. Промежуточная диагностика.	2	16	18
V	Технология «Окно в мир». Метафорические рисунки,	1	15	16

	отражающие ощущение от окружающей действительности.			
VI	Я оставил свой след. Образ здоровья. Выход на природный ландшафт. Создание арт-объектов. Музыка.	1	11	12
VII	Целительная сила природы. Арт-объект «Образ Целителя». Музыкальный шумовой оркестр и телесные импровизации.	1	17	18
VIII	Участие в массовых мероприятиях.	-	14	14
IX	Воспитательные мероприятия	2	8	10
X	Аттестация. Арт-дневник. Итоговая выставка. Диагностика.	2	12	14
ИТОГО		13	131	144

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-педагогика», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «экспрессивные виды искусств», «жанры живописи», «гамма», «образ».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка на свободную тему»,
Итоговая работа – создание рисунка «Мое настроение».

II. Знакомство с основными жанрами живописи. Создание творческих работ.

2.1. Создание осеннего пейзажа «Красавица – осень».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения»,
Итоговая работа – создание рисунка «Красавица - осень».

2.2. Создание натюрморта «Мой любимый натюрморт».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «натюрморт», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения»,
Итоговая работа – создание рисунка «Мой любимый натюрморт».

2.3 Создание автопортрета «Познакомьтесь – это Я».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «характер», «индивидуальные особенности», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «автопортрет», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего образа»,
Итоговая работа – создание рисунка «Познакомьтесь – это Я».

III. Создание творческой композиции «Сказочный зимний лес».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка зимнего леса»,
Итоговая работа – создание рисунка «Сказочный зимний лес».

IV. Создание творческой композиции «Звериная семейка».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «История о моей семье», «Семейный талисман».

Итоговая работа – создание рисунка «Звериная семейка».

V. Сказочная птица. Образ Синей птицы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ птицы реальной», «Образ сказочной птицы».

Итоговая работа – создание рисунка «Образ Синей птицы».

VI. Моя любимая семья.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ моей семьи», «Семейный талисман».

Итоговая работа – создание рисунка «Моя любимая семья».

VII. Мир реки Волги. Тайна подводного царства-государства и его обитателей.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «четыре стихии, стихия Воды», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ реки Волги», «Тайна на дне реки».

Итоговая работа – создание рисунка «Подводное царство-государство».

VIII. Творческая композиция «Мандала».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «мандала», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: создание индивидуальной работы «Расслабляющий и гармонизирующий рисунок в круге».

Итоговая работа – создание коллективной мандалы «Я и мои друзья».

IX. Мир моих эмоций. Создание музея страхов.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «настроение», «мимика», «пиктограммы», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «История о том, как я испугался», «История моего страха».

Итоговая работа – создание музея страхов «Когда-то, это были наши страхи».

X. Участие в массовых мероприятиях.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ, подготовка работ и участие в выставке, посвященной Дню рождения Дзержинского района.

Итоговая работа – создание работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина.

XI. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «индивидуальный образовательный маршрут», «личность», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «портфолио», «образ жизни», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ, участие в «Лаборатории безопасности дорожного движения», участие в психологическом тренинге, участие в мастер-классах, подготовка работ и участие в выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в пространстве кабинета: «Мама, папа, я – счастливая семья», «День победы детскими глазами», «Моя любимая арт-студия», «Я люблю Центр детей и юношества».

ХII. Аттестация.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «инсталляция», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: организация выставки самоанализа творческих работ: «Мой путь», «Цель моего путешествия», «Моя мечта».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Руки и ноги шагают по дороге», создание художественного или нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике. Творческое семейное анкетирование.

Второй год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «природный ландшафт», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «гамма», «образ».

Практика: выполнение творческих работ: «Создание рисунка своего настроения, своего самочувствия».

Итоговая работа – создание рисунка «Мое настроение».

II. Настроение и пейзаж.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия экспрессивными искусствами», «эскизы», «художественные и нарративные истории», «импрессионисты», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Так выглядит мое настроение», «Рисунок моего самочувствия».

Итоговая работа – создание рисунка «Мое яркое летнее впечатление».

III. Создание автопортрета «Познакомьтесь, это Я».

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «характер», «индивидуальные особенности», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «автопортрет», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Никто не знает, что я...», «Это моя история обо мне».

Итоговая работа – создание автопортрета в пластилиновой технике «Познакомьтесь, это Я».

IV. «Как красив мой город зимой» - работа в разнообразных техниках и материалах.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Любимые места моего города», «Мы гуляем в этом месте».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Как красив мой город зимой».

V. Мы фантазеры и волшебники.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «монотипия», «мандала», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Монотипия», «Мандала», «Музыка».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Картины моего правого полушария».

VI. Моя семья.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Звериная семейка», «Семейный талисман», «Традиции моей семьи», «Моя большая семья».

Итоговая работа – создание рисунка «Моя семья за любимым занятием».

VII. Образ Синей птицы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Образ птицы Сирина», «Образ птицы Алконост».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Это моя Синяя птица».

VIII. Мое любимое место в городе.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «времена года», «художественные и нарративные истории», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «городское пространство», «жанры живописи», «пейзаж», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Мы любим гулять в этом месте», «Любимое местечко в городе».

Итоговая работа – создание арт-проекта «Мое любимое место в городе».

IX. Создание коллективной мандалы.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «мандала», «метафора», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: выполнение творческих работ: «Это эскизы нашей мандалы».

Итоговая работа – создание коллективной мандалы «Волшебный круг».

X. Участие в массовых мероприятиях.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: подготовка работ и участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» (Москва).

Итоговая работа – создание работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина.

XI. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «индивидуальность», «индивид», «индивидуальный образовательный маршрут», «образовательная среда», «личность», «отношения личности», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «социализация», «ценности», «ценностные ориентации», «образ жизни», «интеграция», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей ЦДЮ, участие в:

- «Лаборатории безопасности дорожного движения»,
- психологическом тренинге,
- мастер-классах к традиционным праздникам,
- выставке, посвященной папам и мамам, семье,
- выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в пространстве кабинета: «Мама, папа, я – счастливая семья», «День победы детскими глазами», «Моя любимая арт-студия», «Я люблю Центр детей и юношества».

ХII. Аттестация.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия», «художественные и нарративные истории», «инсталляция», «метафора», «арт-объект», «рефлексия», «пространство искусства», «жанры живописи», «колорит», «гамма», «образ», «вернисаж».

Практика: организация выставки самоанализа творческих работ: «Моя первая встреча с Синей птицей», «Добрые дела на пути», «Моя мечта», «Семейные встречи с Синей птицей».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Мой путь к Синей птице», создание художественного или нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике. Творческое семейное анкетирование.

Третий год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-педагогика», «арт-терапия на основе экспрессивных искусств», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «проективное рисование», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: выполнение творческих работ: «Это рисунок моего настроения», «Я так себя сейчас чувствую», «Мои размышления», проведение диагностики.

Итоговая работа – создание коллективной мандалы «Я и мои друзья».

II. Метафорический образ «Я».

Теория: понятия ««метафора», «метафорические рисунки», «инсталляция», «арт-педагогика», «арт-терапия на основе экспрессивных искусств», «эко-средовое направление в арт-терапии», «арт-объект», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: создание метафорических рисунков, выполнение коллажа из метафорических рисунков «Познакомьтесь, это – я», создание инсталляции.

Итоговая работа – создание рисунка-метафоры «Это все рисунки обо мне», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.

III. Арт-терапевтическая технология «Окно моей души».

Теория: понятия «метафора окна», «метафорические рисунки», «внутреннее «Я», «Я» внешнее», «арт-педагогика», «арт-терапия на основе экспрессивных искусств», «эко-средовое направление в арт-терапии», «арт-объект», «природный ландшафт», «нарративные истории», «инсайт», «рефлексия».

Практика: создание метафорического рисунков «Окно моей души», «Мир, который я вижу из окна», «Окно в мой мир. Внутреннее и внешнее пространство», Получение и принятие подарка в виде нарративного описания от друга из группы. «Образ хозяина – хозяйки (люди, животные, насекомые, растения) окна». Лепка окна из пластилина. Создание обложки арт-дневника «Окно моей души». Проведение промежуточной диагностики.

Итоговая работа – создание арт-объекта «Образ открытого окна», создание нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике.

IV. Мифопоэтический цикл «Образ четырех стихий».

Теория: понятия ««метафора», «арт-объект», «образ стихии», «арт-педагогика», «арт-терапия на основе экспрессивных искусств», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «природный ландшафт», «импровизация», «голосовые и телесные импровизации», «перформанс-арт», «нарративные истории», «рефлексия в общем кругу».

Практика: создание творческих работ «Образ четырех стихий: стихия Земли, стихия Воды, стихия Огня, стихия Воздуха», создание перформанс-арт «Взаимодействие четырех стихий», создание музыкального шумового оркестра, представление телесных и голосовых импровизаций. Обозначение «дара» и «имени», данных каждой стихией. Создание ритуала. Создание творческого арт-проекта «Дружба четырех стихий».

Итоговая работа – представление перформанс-арта и создание арт-объекта «Взаимодействие четырех стихий».

V. Участие в массовых мероприятиях.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: создание рисунков и участие в областной конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», посвященный Всемирному дню охраны труда.

Итоговая работа – создание работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина.

VI. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «индивидуальность», «индивид», «индивидуальный образовательный маршрут», «образовательная среда», «личность», «отношения личности», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «социализация», «ценности», «ценностные ориентации», «образ жизни», «интеграция», «рефлексия».

Практика: участие в музыкальной программе, участие в «Лаборатории безопасности дорожного движения», участие в психологическом тренинге, участие в мастер-классах, подготовка работ и участие в выставке, посвященной папам и мамам, семье, овладение современными изобразительными и арт-терапевтическими техниками, участие в выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в онлайн - пространстве, пространстве кабинета: «Мама, папа, я – счастливая семья», «Этот День победы со слезами на глазах», «Синяя птица – птица счастья», «Я люблю Центр детей и юношества».

VII. Аттестация.

Теория: понятия «аттестация», «арт-дневник», «метафора», «метафорические рисунки», «инсталляция», «проективное рисование», «арт-педагогика», «арт-терапия на основе экспрессивных искусств», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «арт-объект», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: организация выставки-самоанализа творческих работ-коллажей с использованием фотографий, рисунков и различных текстов «История моего преображения», «Обретение здоровья в процессе моего путешествия». Выставка-презентация арт-дневников каждым обучающимся. Итоговая диагностика. Приглашение родителей на «Творческие встречи со своим ребенком».

Итоговая работа – создание творческого проекта «Обретение целостности и внутренней связи со всеми живыми существами», создание нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике. Создание рисунков-рефлексии. Анкетирование.

Четвертый год обучения

I. Адаптационно-диагностический цикл.

Теория: понятия «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: выполнение творческих работ: «Это рисунок моего настроения», «Место, где мне комфортно и хорошо», «Место в ландшафте, где мне неприятно находиться», «Моя жизненная сила. Мой ресурс», «Мой путь», «Цель моего путешествия».

Итоговая работа – создание обложки арт-дневника «Цель моего путешествия».

II. Целебная и гармонизирующая сила природы.

Теория: понятия «мандала», «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «арт-объект», «направленная визуализация», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: выполнение работ «Мандала моего настроения», «Мандала, созданная природой», создание арт-объекта «Природная мандала», «Место, где поет моя душа», создание рисунка «Место, где я чувствую себя любимым».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Мой талисман», фотографирование, создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.

III. Метафора образа «Я». Осознание и принятие образа «Я».

Теория: понятия ««метафора», «метафорические рисунки», «инсталляция», «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «арт-объект», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: создание метафорических рисунков, выполнение коллажа из метафорических рисунков «Познакомьтесь, это – я», создание природной инсталляции,

Итоговая работа – создание рисунка-метафоры «Как я укрепляю свое здоровье», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.

IV. Арт-терапевтическая технология «Образ здоровья».

Теория: понятия ««метафора», «метафорические рисунки», «инсталляция», «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «арт-объект», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: создание арт-объектов из пластических материалов «Моя болезнь», «Я здоровый (ая)», «Мой путь к здоровью».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Чаша здоровья», создание нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике.

V. Технология «Окно в мир».

Теория: понятия ««метафора окна», «метафорические рисунки», «внутреннее «Я», «Я» внешнее», «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «арт-объект», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: создание метафорического рисунка «Мир, который я вижу из окна».

Итоговая работа – создание арт-объекта «Образ окна, через которое я смотрю на мир», создание нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике.

VI. Я оставил свой след. Образ здоровья.

Теория: понятия ««метафора», «арт-объект», «природная инсталляция», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «природный ландшафт», «импровизация», «телесная и голосовая рефлексия», «нарративные истории», «рефлексия в общем кругу».

Практика: создание арт-объектов в природной среде из отпечатков рук на снегу «Об этом мне рассказали мои руки», создание арт-объектов с использованием мокрой ткани «Волшебные превращения», создание телесной импровизации.

Итоговая работа – создание фотоколлажа «Зимние истории», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.

VII. Целительная сила природы.

Теория: понятия ««метафора», «арт-объект», «образ целителя», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «природный ландшафт», «импровизация», «голосовые и телесные импровизации», «нарративные истории», «рефлексия в общем кругу».

Практика: создание фотопроекта «Дерево-целитель», создание арт-объекта «Образ целителя», «Исцеляющая природа», создание музыкального шумового оркестра и телесных импровизаций.

Итоговая работа – создание арт-объекта «Целебное прикосновение природы», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.

VIII. Участие в массовых мероприятиях

Теория: понятия «полимодалная арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «нарративные истории», «метафора», «рефлексия».

Практика: экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ, подготовка работ и участие в выставке, посвященной Дню рождения Дзержинского района, подготовка рисунков для участия во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» (Москва).

Итоговая работа – создание творческих работ и организация выставки в доме-музее скульптора-академика А.М. Опекушина

IX. Воспитательные мероприятия.

Теория: понятия «человек», «эко-средовое направление в арт-терапии», «природный ландшафт», «индивидуальность», «индивид», «индивидуальный образовательный маршрут», «образовательная среда», «личность», «отношения личности», «качество жизни», «интеграция», «коллектив», «коллективное творческое дело», «социализация», «ценности», «ценностные ориентации», «образ жизни», «интеграция», «рефлексия».

Практика: участие в музыкальной программе, участие в «Лаборатории безопасности дорожного движения», участие в психологическом тренинге, участие в мастер-классах, подготовка работ и участие в выставке, посвященной папам и мамам, семье, овладение современными изобразительными и арт-терапевтическими техниками, участие в выставке, посвященной Дню победы и Дню рождения ЦДЮ.

Итоговые работы – создание работ и организация выставки в онлайн - пространстве, пространстве кабинета: «Мама, папа, я – счастливая семья», «Этот День победы со слезами на глазах», «Синяя птица – птица счастья», «Я люблю Центр детей и юношества».

X. Аттестация.

Теория: понятия «аттестация», «арт-дневник», «метафора», «метафорические рисунки», «инсталляция», «арт-терапия», «эко-средовое направление в арт-терапии», «искусство лендарт», «арт-объект», «ресурсное место», «природный ландшафт», «нарративные истории», «рефлексия».

Практика: организация выставки самоанализа творческих работ «История о том, как я смог(ла) стать здоровым(ой) и красивым(ой)», «История моего преображения», «История моего пробуждения». Представление арт-дневников каждым обучающимся.

Итоговая работа – создание арт-объекта «Обретение здоровья в процессе моего путешествия», создание нарративного повествования, фотографирование, оформление творческого материала в арт-дневнике.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические условия реализации программы

Концептуальные основы данной программы перекликаются с основополагающими идеями арт-педагогике и арт-терапии.

Выделяются следующие основные арт-педагогические направления – «ядро», на котором построена авторская концепция. Это – идея гуманизации, идея креативности, идея интегративности и идея рефлексивности.

Идея гуманизации. Гуманизация представляет собой стержень нового педагогического мышления, основа которого – обращение к личности, к ребенку, как высшей ценности. Это принцип деятельности по отношению к каждому ребенку вне зависимости от его личностных, психологических, художественных и других способностей.

Идея креативности. Творчество представляет собой созидание нового, необычного, нестандартного. В творческом процессе, по мнению Торренса, задействованы как сенсорные возможности ребенка - зрение, обоняние, слух, вкус, эмоции, так и экстрасенсорные. Основные значимые аспекты креативности, которые выделены в данной программе: креативная среда, креативная личность, креативный продукт, креативный процесс.

Идея рефлексивности. Одна из ведущих идей современного образования – развитие рефлексивной культуры личности. Это готовность и способность любого человека творчески преодолевать и обдумывать проблемные ситуации; адаптироваться в первичных межличностных отношениях, ставить и решать нестандартные задачи; умение обретать новые ценности и смыслы.

Идея интегративности. Гармоничное сочетание всех видов и форм организации разнообразной художественной деятельности, представленной в программе, направлено на то, чтобы обогащать нравственно-эстетический образ ребенка, воспитывать у него эстетическое отношение к искусству и к окружающему миру, формировать представления о разнообразных видах искусства и способствовать овладению практическими способами художественной деятельности.

Под воздействием разных видов искусства ребенок учится переживать и накапливать чувственный опыт от увиденного и пережитого когда-то или волнующего сегодня. Такая активизация субъективного опыта детей равносильна приобретению новых знаний.

Деятельность по данной программе способствует сохранению и развитию чувственного аппарата дошкольника и младшего школьника, что впоследствии позволит ему воспринимать окружающий мир во всем богатстве его проявления и адаптировать ребенка посредством изобразительного искусства к миру природы, к миру людей и вещей.

Передавая информацию в мозг, детские ощущения непосредственно влияют на общий уровень интеллекта.

Каждое занятие, вся тематика программы третьего года обучения находит свое отражение в арт-дневнике особой страничкой, которую создают участники программы. Таким образом, по окончании года каждый ребенок будет иметь свой арт-дневник. Это рукописная книга, наполненная разнообразными рисунками и нарративными повествованиями, будет ярким визуальным ресурсом, способным «оживлять» переживания детей с исцеляющим акцентом.

Арт-терапевтические направления концептуальной основы программы.

За основу деятельности с дошкольниками и младшими школьниками по программе взят арт-терапевтический процесс. Арт-терапия на сегодня – одно из самых актуальных и экологических направлений в психотерапии и психологической деятельности, поскольку позволяет современному человеку самоактуализироваться, что важно для каждого из нас. Арт-терапевтический процесс еще и физиологичен, т.к. все люди от рождения испытывают тягу к рисованию или к пению, к танцеванию или к музицированию.

Арт-терапия – это процесс воспитания, образования и социализации, исцеления и реабилитации, развития и коррекции посредством разнообразного художественного творчества.

Изобразительное творчество и другие виды творческой экспрессии и, конечно же, природный ландшафт позволяют детям снять напряжение и достичь состояния психического комфорта. В процессе изобразительной деятельности может осуществляться «перевод» психотравмирующей информации с эмоционального на когнитивный уровень. Одновременно с этим может меняться отношение детей к травматичному опыту и своим проблемам.

В программе используются следующие арт-терапевтические технологии:

СИСТЕМНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ (САТ) (Копытин А.И.). Она соответствует условиям организации и деятельности образовательных и медицинских учреждений в нашей стране; хорошо сочетается с другими видами развивающих, профилактических и коррекционных воздействий; базируется на системном и трансформативном подходах, биопсихосоциальной концепции здоровья и болезни, психологической концепции личности как системы отношений человека с окружающей средой, концепции творчества как особого вида деятельности, связанного с духовной сферой и механизмами адаптации [14].

МЕТАФОРА. Главное, на что будет сделан основной акцент в использовании арт-терапевтических технологий – это метафора. Метафорический мир «тоньше и ярче» эмпирического мира, его легче изменять. Зачастую дети говорят на языке метафор. Метафора близка и понятна детям, а самое главное, метафора безопасна. Метафоры помогают раскрыть самые сокровенные чувства. С одной стороны, метафора выполняет функцию защиты, с другой – помогает раскрыть глубинные переживания.

НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД. Нарративный (от лат. *narrare* - повествовать, рассказывать). Нарратив, как арт-терапевтическая технология, для личности имеет два практических значения: во-первых, открывает возможности для самоидентификации и самопознания путём создания, осмысления и проговаривания различных историй, во-вторых, это способ самопрезентации, благодаря такому рассказу о самом себе. Цель нарративной терапии в том, чтобы ребенок почувствовал себя способным влиять на собственную жизнь, стал автором предпочитаемой истории своей жизни и стал бы воплощать ее.

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД - направление психотерапии, разработанное Карлом Роджерсом и характеризующееся ориентацией терапевта на рефлексию и принятие непосредственных переживаний клиента, стимулированием к свободному выражению мыслей клиента. Ее центральная гипотеза заключается в том, что потенциал любого индивида к росту имеет тенденцию к раскрытию в отношениях, в которых тот, кто оказывает помощь, испытывает и выражает подлинность, реальность, заботу, глубокое и точное безоценочное понимание [27].

Ключевым понятием в теории Роджерса является тенденция к актуализации. (От лат. *actualis* - деятельный). Роджерс выдвинул гипотезу, что важнейший мотив жизни человека — это актуализировать, то есть сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности, заложенные в ней от природы.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, РАЗРАБОТАННАЯ НАТАЛИ РОДЖЕРС “Человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств” (*person-centered expressive arts therapy*) представляет собой синтез человекоцентрированного подхода с различными методами и техниками арт-терапии [28].

Основные идеи или принципы, воплощенные в психотерапевтической системе Н. Роджерс:

- Все люди обладают природной способностью к творчеству.
- Творческий процесс исцеляет.
- Исцеление достигается погружением в переживания.
- Переживания являются тем туннелем, по которому мы должны пройти, чтобы обрести целостность.
- Творческая связь экспрессивных искусств приближает человека к его внутреннему ядру или сущности.
- Существует связь между нашей сущностью и сущностью всех существ.

- На пути к собственной сущности или целостности человек обнаруживает свою связанность со всем миром.

АВТОРСКАЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ОКНО МОЕЙ ДУШИ» (Кожохина С.К.)

Предлагаемая технология и программа основаны на использовании потенциала искусства и творческой активности, методических приемов и инструментов арт-терапии и арт-педагогике как таких видов деятельности, которые обладают значительным потенциалом профилактического и лечебно-коррекционного воздействия на личность детей и подростков.

Основной акцент в использовании технологии «Окно моей души» сделан на работу с визуальной метафорой окна как имеющей значительный потенциал для выражения и осознания индивидуально-личностных особенностей участников занятий.

АВТОРСКАЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ОБРАЗ ЗДОРОВЬЯ» (Кожохина С.К.)

Основной целью технологии «Образ здоровья» является:

- открытие ребенком внутренних ресурсов своего здоровья;
- формирование стойкого желания жить полноценной жизнью;
- укрепление мотивации искать помощь внутри себя;
- формирование ответственного отношения к своему здоровью, культуры внутрисемейных ценностей здорового образа жизни.

Технология состоит из двух сессий.

Первая сессия - создание рисунка «Моя болезнь».

Вторая сессия - создание рисунка «Я здоровый».

ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ, которая направлена на формирование у учащихся средствами арт-терапии принципиально нового, ответственного отношения к здоровью как одной из определяющих ценностей человеческого существования, как ведущего показателя благополучия и ключевого условия успешной жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития человека.

Основная форма работы по программе – арт-терапевтические сессии. Структура арт-терапевтического занятия (сессии) состоит из трех частей:

I часть «Разогрев». Занимает 1/4 - 1/5 всего занятия. Настраивает учащихся на дальнейшую работу и взаимодействие, снимает напряжение.

II часть «Основная». Самая большая по времени часть занятия. Предполагает совершение реального или виртуального нацеленного путешествия в окружающий культурный или природный ландшафт и создание индивидуального или коллективного творческого проекта, арт-объекта.

III часть «Рефлексия». Занимает 1/4 - 1/5 всего занятия. Предполагает подведение итогов, размышления о своем внутреннем состоянии и проведение системы самоанализа.

Групповые занятия арт-педагогикой (арт-терапией) наиболее экологичны и эффективны для дошкольников и младших школьников, поскольку:

- дети могут сами контролировать, насколько доверять окружающим свои мысли и переживания (ведущей и другим членам группы), что обеспечивает им большую защищенность;
- арт-терапевтическая группа дает ощущение большей автономности, удовлетворяет потребность в независимости и, что самое главное, в сохранении границ своего личного «пространства»;
- группа обеспечивает обучающимся возможность взаимной поддержки, так необходимой детям из неблагополучных семей;
- используемая в работе невербальная коммуникация с опорой на визуальные образы, обеспечивает детям безопасность и психологическую защищенность;
- использование стратегии обсуждений и интерпретаций преимущественно языком метафор и ссылок на третьих лиц так же обеспечивает детям психологическую безопасность и защищенность;

- возможность согласования и разработки плана и содержания занятий совместно с участниками группы;
- двигательные упражнения способствуют кинестетической активности, а та, в свою очередь, помогает вербализации ими своих чувств;
- арт-терапевтические групповые занятия помогают детям ощутить, почувствовать и обозначить свои личные границы.

Методическое обеспечение

В качестве диагностических методик и оценочных материалов используем рисуночные тесты. Применение рисуночных тестов для выявления личностных особенностей детей и подростков основано на принципе проекции, то есть на вытеснении вовне, на поверхность бумаги своих переживаний, представлений, стремлений в виде рисунка.

В зависимости от педагогического наблюдения, родительского запроса и индивидуальных особенностей детей, выбираем наиболее информативные методики из общего списка рисуночных тестов:

- для диагностики соматических нарушений – «Гомункулус», автор А.В. Семенович.
- для оценки интеллектуального развития - «Нарисуй человека», авторы: Ф. Гудинаф, Д. Харрис, К. Маховер;
- опросник экологического сознания, авторы: В.И. Панов, Ш.Р. Хисамбеев;
- для оценки стрессоустойчивости - «Человек под дождем», авторы: Е.В. Романова, Т.И. Сытько;
- для оценки когнитивной и эмоциональной сферы детей и подростков - «Сильвер», авторы: Р.А Сильвер, А.И. Копытин или тест «Нарисуй историю», автор А.И. Копытин;
- для диагностики креативности - тесты Вильямса;
- «Человек, срывающий яблоко с дерева» в сочетании с арт-терапевтическими шкалами формальных элементов, автор А.И.Копытин.
- анкета для оценки эффектов участия в программе, автор А.И. Копытин;
- с целью определения индивидуальных предпочтений среды и объектов - экспертная оценка продуктов творческой деятельности (рисунков, текстов и др.)

Работу можно считать высоко творческой при выполнении следующих признаков:

Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, непосредственное и наивное. Прослеживается особая смысловая нагрузка, глубинное переживание ребенка, лежащее в его основе.

Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.

Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в расположении предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, уравновешенность, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.

Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, прослеживается собственный почерк в передаче движений.

Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние работы. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное состояние работы в цвете или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) или пастельность цвета. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействует на зрителя.

Работа производит вполне художественное впечатление и не нуждается в существенных «скидках» на возраст.

По данным признакам можно определить динамику творческого роста учащихся.

Создаваемые на протяжении четырех лет рисунки, арт-проекты, скульптуры будут способствовать «оживлению» ресурсных возможностей и потенциалов каждого ребенка на протяжении всей его жизни, тем самым способствовать самоактуализации детей, формированию социальной активной, творческой личности XXI века.

Воспитательный компонент программы

Воспитательные задачи в программе решаются специальными образовательными арт-терапевтическими технологиями. Они направлены на решение задач художественно-эстетического и эмоционального развития ребенка, облегчение процесса обучения, мыслительной деятельности. Они содействуют более гармоничному соединению в личности ребенка интеллектуального и художественного восприятия мира, приобщают их к духовным ценностям через сферу искусства и собственную творческую активность. Арт-педагогика предоставляет педагогу совокупность технологий и приёмов, поддерживающих более глубокое и активное участие обучающихся в учебной и культуротворческой деятельности, развитие эмоционального интеллекта, творческого мышления, поведенческой и ценностно-смысловой сфер личности учащихся.

Материально-техническое обеспечение

Природная близлежащая территория. Арт-терапевтический кабинет, оснащенный всем необходимым:

- раковина с холодной и горячей водой;
- рабочая зона и зона отдыха;
- музыкальный центр и компьютерная техника;
- фонотека;
- фотоаппарат;
- настольный фотопринтер;
- гончарный круг и необходимое оборудование для работы с глиной;
- электрический чайник;
- мягкое напольное покрытие;
- большое разнообразие художественных материалов;
- коллекция разных тканей (парашютный шелк, шифон разных цветов и т.д.)

Кадровое обеспечение

Программу «Путешествие в мир искусства» реализует педагог дополнительного образования, имеющий профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы.

Информация о педагоге, реализующем данную программу:

Кожохина Светлана Константиновна

Старший педагог дополнительного образования, магистр практической психологии:

- профессиональная переподготовка: практическая психология, психологическое консультирование и психокоррекция с использованием методов арт-терапии;
- Почетный член Арт-терапевтической ассоциации (решение Совета РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» за большой вклад в развитие отечественной арт-терапии);
- действительный член Арт-терапевтической ассоциации (специалист в сфере арт-терапии, один из 40 арт-терапевтов РФ, внесенных в Национальный Реестр);
- с 19.03.2019 имеет почетную аккредитацию по модальности арт-терапии (арт-психотерапия);
- имеет отраслевую награду Министерства образования Российской Федерации - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

V. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовая база:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 17.02.2021 № 10-ФЗ.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 298н от 5 мая 2018 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, № 196, «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196».
6. Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
7. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
8. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 16.03.2020 № 25-01/126.
9. Положение о дополнительной общеобразовательной программе и порядке её утверждения в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 04.03.2021 № 25-01/71.
10. Положение о дистанционном обучении в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 18.03.2020 № 25-01/131.
11. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утвержденное приказом от 29.12.2017 № 25-01/435.
12. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 29.12.2017 № 25-01/435.
13. Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» и не предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 24.03.2021 № 25-01/110.

Для педагога:

1. Андерсен-Уоррен М., Грейджер Р. Драматерапия. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2004. – 271 с.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.: Прометей, 1994. – 352 с.
4. Арт-терапия – новые горизонты / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито – Центр, 2006. – 336 с.
5. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии / Пер. с англ. М. Злотник. – М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2002. – 256 с.
6. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 364 с.
7. Введение в музыкотерапию / Г. – Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
8. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, 2002. – 80 с.

9. Колошина Т.Ю., Трусъ А.А. Арт-терапевтические техники в тренинге: характеристики и использование. Практическое пособие для тренера. – СПб.: Речь, 2010. – 189 с.
10. Козлов В.В., Гиришон А.Е., Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Издание 2-е, расширенное и дополненное. – СПб.: Речь, 2006. – 286.
11. Копытин А.И. Арт-терапевтическая среда с точки зрения клинического, социального и экологического подходов // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2016б, N4 (39) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mprj.ru/archiv_global/2016_4_39/nomer04.phpa (дата обращения: 02.07.2017).
12. Копытин А.И. Средовый и экологический подходы в арт-терапии // Психическое здоровье. – 2016в. – №12, С.55-65.
13. Копытин А.И. Средовый и экологический подходы в арт-терапии и арт-педагогике: методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2017.
14. Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.
15. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.
16. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 96 с.
17. Копытин А.И. Тест «Нарисуй историю»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 80 с.
18. Копытин А.И. Тренинг коммуникации: Арт-терапия. – М.: Издательство Института психотерапии, 2006. – 96 с.
19. Копытин А.И., Корт Б. Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.
20. Копытин А.И., Корт Б. Техники ландшафтной арт-терапии. – М.: Когито-Центр, 2013. – 104 с.
21. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 197 с.
22. Назлоян Г.М. Концептуальная психотерапия: Портретный метод. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 239 с.
23. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. – СПб.: Речь, 2001. – 507 с.
24. Орт Л. Огонь – высочайший целитель / Пер. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2004. – 176 с.
25. Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
26. Практикум по арт-терапии // Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 448 с.
27. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в психологической практике. Пер. с англ. – М. ИОИ, 2015.- 200 стр.
28. Роджерс, Натали. Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств / Натали Роджерс; пер. с англ. А.Орлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с.
29. Рутан Дж., Стоун У. Психодинамическая групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.
30. Сильвер Р.А. Копытин А.И. Рисуночный тест Сильвер. – СПб.: Издательство «Скифия», 2001. – 144 с.
31. Ялом И. Групповая психотерапия: Теория и практика / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Издательство Института психотерапии, 2005. – 576 с.
32. Сайт. Арт-терапия в психологии. www.sites.google.com/

Для учащихся и родителей:

1. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Издательство «Речь» совместно с издательством «Семантика – С», 2002. – 224 с.
2. Барбер Р. Святой Грааль. Во власти священной тайны / Ричард Барбер; (пер. с англ. С.В. Головой, А.М. Голова). – М.: Эксмо, 2006. – 640 с.

3. Бейджент М., Ли Р., Линкольн Г. Тайна Святой Крови и Святого Грааля. Иллюстрированная история величайшей загадки тысячелетия / Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн; (пер. с англ. О. Фадиной, А. Костровой, К. Савельева). – М.: Эксмо; 2006 – 480 с.
4. Зеленский В.В. Толковый словарь по аналитической психологии. – СПб.: Б&К, 2000. – 324.
5. Ильин Д.П. Стихия – лекарь. Огонь, Вода, Воздух, Земля: эффективные рецепты оздоровления. – СПб.: Издательство «Крылов», 2009. – 128 с.
6. Копытин А.И. Основы Арт-терапии (серия «Мир медицины») – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 256 с.
7. Марит Лаурин. Вольный пересказ для юношества «Парцифалья» Вальфрама фон Эшенбаха. Пер. со шведск. – М.: Энигма, 2002. – 408 с.
8. Психология подростка. Полное руководство. Под редакцией А.А. Реана. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 432 с.
9. Психотерапия детей и подростков. 2-е изд. / Под ред. Ф. Кендалла. – СПб.: Питер, 2002. – 432 с.

Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
 четвертый год обучения
 место занятий: ЦДЮ каб.114 и территория природного ландшафта ОУ

№ п/п	дата	тема занятия	кол-во часов	Форма контроля
I. Адаптационно-диагностический цикл			28	
1		Введение в программу. Знакомство. Техника безопасности.	2	Общий круг
2		Принятие группового соглашения. Обозначение своих пожеланий в творческом виде. Экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ	2	Рисунки Общий круг
3		Проведение первичной диагностики	2	Диагностика
4		Знакомство с результатами диагностики. Рефлексия в общем кругу	2	Диагностика Рефлексия
5		Создание обложки арт-дневника «Мой путь к успеху», «Птица счастья»	2	Арт-дневник
6		ВМ. «Лаборатория безопасности дорожного движения». Создание рисунков-рефлексии. Работа в арт-дневниках	2	Рисунки Рефлексия
7		Подготовка эскизов к участию во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Размещение композиции на листе. Создание эскизов в цвете	2	Представление эскизов
8		Участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Создание творческой работы по выполненному эскизу. Начало работы в цвете	2	Общий круг Композиция
9		Участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Продолжение работы в цвете. Детализация.	2	Общий круг Рисунки
10		Участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Продолжение работы в цвете. Детализация и обобщение.	2	Общий круг Рисунки
11		Участие во Всероссийском творческом конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Продолжение работы в цвете. Обобщение.	2	Общий круг Рисунки
12		Завершающая подготовка творческой работы к участию в конкурсе в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» (Москва). Подготовка и отправка работ на конкурс.	2	Рефлексия Арт-дневник
13		Выполнение творческих работ: «Место в ландшафте, где мне неприятно находиться», «Моя жизненная сила. Мой ресурс»	2	Рисунки Общий круг
14		Выполнение творческих работ: «Место, где мне комфортно и хорошо», «Мой путь»	2	Рефлексия Рисунки
II. Целебная и гармонизирующая сила природы			20	
15		ВМ. Интерактивное занятие «Современное искусство». Создание рисунков. Работа в арт-дневниках. Общая рефлексия.	2	Рефлексия Общий круг
16		Выход на природный ландшафт. Выполнение работы «Мандала моего настроения», «Мандала, созданная природой»	2	Рисунки
17		ВМ. Тренинг по психологической гигиене «Я себя знаю». Создание рисунков. Работа в арт-дневниках. Общая рефлексия.	2	Рефлексия Арт-дневник
18		Работы: «Мандала моего настроения», «Мандала, созданная природой». Фотографирование, создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике	2	Арт-дневник

19	Выход на природный ландшафт. Создание рисунка «Место, где я чувствую себя любимым». Фотографирование	2	Арт-дневник
20	ВМ. Музыкальная программа «Угадай мелодию». Создание рисунков. Работа в арт-дневниках. Общая рефлексия.	2	Рефлексия Арт-дневник
21	Создание арт-объекта «Природная мандала», «Место, где поет моя душа». Фотографирование. Работа в арт-дневнике	2	Арт-объект Арт-дневник
22	Итоговая работа – создание арт-объекта «Мой талисман», оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Арт-дневник
23	Арт-объект «Мой талисман», фотографирование, создание оформления творческого материала в арт-дневнике.	2	Арт-дневник
24	Арт-объект «Мой талисман», фотографирование, создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Арт-дневник
III. Метафора образа «Я». Осознание и принятие образа «Я»		16	
25	Экскурсия в музей и коллективы ЦДЮ. Создание метафорических рисунков.	2	Рисунки. Общий круг
26	Создание метафорических рисунков, оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Рисунки Арт-дневник
27	Создание метафорических рисунков, выполнение коллажа из метафорических рисунков «Познакомьтесь, это – я», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Коллажи Арт-дневник
28	Создание ландшафтной инсталляции «Познакомьтесь, это – я», фотографирование, создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Инсталляция, арт-дневник
29	Итоговая работа – создание рисунка-метафоры «Как я укрепляю свое здоровье». Рефлексия в общем кругу	2	Рисунки Рефлексия
30	Создание рисунка-метафоры «Как я укрепляю свое здоровье», создание нарративного повествования. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник
31	Создание рисунка-метафоры «Как я укрепляю свое здоровье», оформление творческого материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник
32	Создание рисунка-метафоры «Как я укрепляю свое здоровье», создание инсайтов. Оформление творческого материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник
IV. Арт-терапевтическая технология «Образ здоровья»		22	
33	Создание арт-объекта из пластических материалов «Моя болезнь», фотографирование. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-объект Общий круг
34	Создание арт-объекта из пластических материалов «Я здоровый (ая)», «Мой путь к здоровью». Фотографирование. Рефлексия	2	Арт-объект Общий круг
35	Арт-объекты: «Моя болезнь», «Я здоровый (ая)», «Мой путь к здоровью». Создание нарративного повествования. Арт-дневник	2	Арт-объект Общий круг
36	ВМ. Тренинг по психологической гигиене «Я знаю себя». Создание рисунка-рефлексии. Нарративное описание. Оформление рисунков и фотографий в арт-дневнике.	2	Арт-дневник
37	Промежуточная диагностика.	2	Диагностика
38	Промежуточная диагностика. Участие в «живом общении». Технология «Вопросов и ответов».	2	Диагностика
39	Работа с арт-дневниками. Создание разворота «Образ здоровья».	2	Арт-дневник
40	Создание арт-объекта «Чаша здоровья», оформление материала в арт-дневнике. Фотографирование. Рефлексия в общем кругу.	2	Арт-дневник
41	ВМ. Творческий вечер «Мои любимые». Продолжение работы в арт-дневниках.	2	Общий круг
42	Арт-объект «Чаша здоровья», создание нарративного повествования. Оформление материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу.	2	Арт-дневник Общий круг

43		Арт-объект «Чаша здоровья», оформление материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник Рефлексия
V. Технология «Окно в мир»			14	
44		Создание метафорического рисунка «Мир, который я вижу из окна». Рефлексия в общем кругу.	2	Рисунки Рефлексия
45		Создание метафорического рисунка «Мир, который я вижу из окна». Нарративное повествование. Создание инсайта.	2	Арт-дневник
46		«Мир, который я вижу из окна». Работа в арт-дневнике	2	Арт-дневник
47		Создание арт-объекта «Образ окна, через которое я смотрю на мир». Фотографирование	2	Арт-объект
48		ВМ. Интерактивная программа ЦДЮ с мастер-классами «Масленица».	2	Рефлексия Общий круг
49		Арт-объект «Образ окна, через которое я смотрю на мир». Нарративное повествование. Оформление творческого материала в арт-дневнике	2	Арт-объект Арт-дневник
50		Арт-объект «Образ окна, через которое я смотрю на мир». Работа в арт-дневнике. Создание инсайта.	2	Рефлексия Арт-дневник
VI. Я оставил свой след. Образ здоровья.			12	
51		Создание арт-объектов в природной среде из отпечатков рук на снегу «Об этом мне рассказали мои руки», фотографирование	2	Арт-объект Рефлексия
52		«Об этом мне рассказали мои руки», оформление творческого материала в арт-дневнике	2	Арт-объекты Арт-дневник
53		Создание арт-объектов с использованием мокрой ткани «Волшебные превращения», создание телесной импровизации. Фотографирование	2	Арт-объект Рефлексия
54		«Волшебные превращения». Оформление всего творческого материала в арт-дневнике	2	Арт-объекты Арт-дневник
55		Создание фотоколлажа «Зимние истории», создание нарративного повествования, оформление материала в арт-дневнике.	2	Фотоколлаж Арт-дневник
56		Создание фотоколлажа «Зимние истории», создание нарративного повествования, оформление творческого материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Рефлексия Арт-дневник
VII. Целительная сила природы.			14	
57		Выход в природный ландшафт. Фотографирование дерева-целителя. Работа над разворотом в арт-дневнике.	2	Рефлексия Общий круг
58		«Дерево-целитель», создание рисунков, нарративного повествования. Оформление творческого материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник Рефлексия
59		ВМ. Творческая программа ко Дню победы. Создание рисунков в арт-дневниках.	2	Общий круг
60		Создание фотопроекта «Дерево-Целитель», создание арт-объекта «Образ Целителя», «Исцеляющая природа», создание музыкального шумового оркестра и телесных импровизаций.	2	Рефлексия Общий круг
61		Фотопроект «Дерево-Целитель». Оформление творческого материала в арт-дневнике. Рефлексия в общем кругу	2	Арт-дневник
62		Создание арт-объекта «Целебное прикосновение природы», создание нарративного повествования. Фотографирование	2	Арт-объекты Рефлексия
63		Арт-объект «Целебное прикосновение природы», оформление творческого материала в арт-дневнике.	2	Рефлексия Арт-дневник
VIII. Аггестация.			18	
64		Подготовка творческих работ к итоговой выставке в доме - музее скульптора-академика А.М. Опекушина. Примерные темы для работы «Пройденный путь. Мои успехи», «А что там впереди», «Моя мечта, моя цель». Создание эскизов.	2	Представление эскизов в общем кругу
65		Подготовка творческих работ к итоговой выставке.	2	«Рабочая

		Использование разнообразного материала.		выставка»
66		ВМ. Творческая программа ко Дню рождения ЦДЮ. Рисунки и нарративные описания в арт-дневниках.	2	Общий круг
67		Завершение создания творческих работ к итоговой выставке. Рефлексия	2	«Рабочая выставка»
68		ВМ. День рождения ЦДЮ. Рефлексия.	2	Общий круг
69		Выставка–презентация арт-дневников. Совместная арт-сессия с родителями: «Творческие встречи с моим ребенком». Творческое анкетирование.	2	Организация выставки-самоанализа
70		Итоговая диагностика. Создание рисунков-рефлексии.	2	Диагностика
71		Диагностика. Творческое подведение итогов. Создание рисунков-рефлексии.	2	Рефлексия Общий круг
72		Подведение итогов в пространстве выставки «Успешно пройденный путь» в доме - музее скульптора-академика А.М. Опекушина. Общая рефлексия и создание рисунков-метафор.	2	Итоговая выставка
Итого по программе			144	

Приложение 2

Словарь арт-педагогических и арт-терапевтических терминов, используемых в программе

Адаптация психическая — психическое явление, выражающееся в перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей среды.

Актуализация— перевод знаний, навыков и чувств в процессе обучения из скрытого, латентного, состояния в явное, действующее.

Акцентуации характера (личности) — чрезмерное усиление отдельных черт характера и их сочетаний, представляющих крайние варианты нормы; им присуща тенденция к социально-положительному и социально-отрицательному развитию в зависимости от воздействий среды и воспитания. Автор термина – немецкий психолог и психиатр К. Леонгард. Учителю знание А.Х. (л) необходимо при изучении и понимании учащихся и осуществлении индивидуального подхода к ним.

Амбивалентность чувств (от греч. ambi — приставка, обозначающая двойственность, лат. valentia — сила) — сложное состояние личности, связанное с одновременным возникновением противоположных эмоций и чувств; проявление внутреннего конфликта личности. Часто наблюдается у подростков во взаимодействии со сверстниками, родителями, педагогами.

Амбидекстрия — способность одинаково успешно пользоваться как правой, так и левой рукой.

Арт-педагогика — отрасль педагогической науки, базирующаяся на слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности воспитания и развития человека посредством искусства.

Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) – это направление в психотерапии, психологической коррекции и реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством.

Арт-терапия является частной формой терапии творчеством и связана, главным образом, с так называемыми визуальными искусствами (живописью, графикой, фотографией, скульптурой, а также их различными комбинациями с другими формами творческой деятельности).

Арт-терапевт – специалист, прошедший соответствующую профессиональную и личностную подготовку и применяющий при работе с клиентами арт-терапевтический подход на различных уровнях (базовой методологии, методов и техник).

Арт-терапевтический кабинет – специально оборудованное для арт-терапии помещение, оснащенное соответствующими материалами и средствами для работы, имеющее условия для хранения и экспонирования изобразительной продукции.

Арт-терапевтический процесс – различные изменения в поведении, состоянии и отношениях клиента и арт-терапевта в ходе их совместной работы, приводящие к достижению определенных психотерапевтических результатов.

Архетип (от греч. archetipos - первообраз) – связь образов (Бога, матери, вождя и т. п.), переходящих из поколения в поколение. Термин введен К. Юнгом, швейц. психологом и психиатром. Архетипы сокрыты в коллективном бессознательном, к-рое существует в каждом человеке наряду с личным бессознательным и сознанием, определяют особенности поведения, мышления личности, наполняясь в течение жизни конкретным содержанием.

Ассоциация — связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между элементами, предметами или явлениями.

Аутизм (от греч. autos - сам) – состояние психики, характеризующееся замкнутостью, отсутствием потребности в общении, предпочтением своего внутреннего мира контактам с окружающими. Термин, введенный Э. Блейером (швейц. психологом), используется как для обозначения грубой аномалии психического развития, так и применительно к нормальной психике (А. может являться способом психологической защиты). Дети-аутисты обладают хорошей памятью, проявляют математическую и музыкальную одаренность, способны к обучению, изучению языков, но сроки овладения знаниями могут быть сдвинуты на более поздние возрастные периоды, чем обычно. Такие дети должны жить и воспитываться в семьях, а не в специнтернатах.

Бессознательное — совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта. В ряде психологических теорий – это особая сфера психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания.

Вдохновение — состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники. У учителя, работающего вдохновенно, рождаются новые идеи, пед. деятельность приносит удовольствие, удовлетворение и дает высокие результаты в обучении и воспитании.

Вербализация — отражение опыта в речи, является речевым показателем личности.

Воображение — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий.

Гуманизм — принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, прав личности на свободное проявление своих способностей, убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки уровня общественных отношений. В настоящее время становится одним из основных принципов педагогики.

Драматерапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование театрального искусства и ролевой игры в психотерапевтических целях. В ходе спектакля происходит идентификация себя с образом, наблюдаются элементы трансперсонализации, трансляции и модифицирования образа; происходит выражение клиентом различных эмоций.

Здоровье — состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; представляет собой не только биологическую, но и соц. категорию, т. е. З. — это состояние полного телесного, душевного и соц. благополучия. З. является личной и общественной ценностью. Формированием у человека установки на сохранение и поддержание собственного З. занимается новая отрасль знания, получившая название *валеология* — наука о здоровье.

Инсталляция – художественно организованное пространство, включающее любые предметы: произведения изобразительного творчества и объекты, которые рассматриваются как художественные, приобретая в связи с этим новое значение.

Интегративная арт-терапия – термин, объединяющий различные методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с психотерапевтической целью.

Качество жизни — характеристика положения человека в различных соц. системах, выражающая степень его соц. свободы (или несвободы), возможности (или препятствия) для личностного развития, содержания культурных и духовных ценностей, предоставленных в его распоряжение, уровень его материального благосостояния, физического и психического здоровья.

Креативность — творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.

Мотивация — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Музыкотерапия – одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее использование музыки в психотерапевтических целях. Преимущественно ориентирована на восприятие клиентом музыки (для развития различных личностных качеств и снятия стрессового напряжения), а не на её создание и воспроизведение

Перформанс-арт – процесс, напоминающий искусство театра; может включать любые виды спонтанного творческого самовыражения, связанные с существованием в реальном, а не в сценическом времени, действиями с реальными предметами, игрой самого себя, новыми переживаниями по принципу «здесь и теперь».

Проекция – процесс неосознанного переноса клиентом своих переживаний и мыслей на изобразительную продукцию, в результате чего субъективный опыт человека становится доступным для восприятия и сознательного осмысления.

Психика - свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического отражения — его активность.

Психодрама (социодрама) (от греч. drama — действие) — вид групповой психотерапии. Попеременно выступая в качестве актеров и зрителей, пациенты моделируют жизненные ситуации, помогающие им устранить неадекватные эмоциональные реакции, глубже самопознать себя, наладить взаимоотношения с окружающими. Понятие и процедура П. предложены Д. Морено (США).

Психология — наука об общих закономерностях развития и функционирования психики и индивидуально-типологических особенностях ее проявления, наука об общих закономерностях взаимодействия человека с окружающей средой.

Психотерапия - система психических воздействий, направленных на лечение больного. Цель психотерапии — устранить болезненные отклонения, изменить отношение больного к себе, своему состоянию и окружающей среде.

Психотерапия искусством – вид психотерапии, который представлен следующими основными направлениями: арт-терапией, драматерапией, музыкотерапией и танцедвигательной терапией. В отдельных странах они признаны в качестве самостоятельных профессий.

Рисуночная техника – выражение клиентом своего ощущения, состояния, представления, отношения и других форм проявления личности через цвет и сочетание ахромных и полихромных цветов в рисунке на заданную тему.

Самоактуализация - стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных возможностей,

способностей и талантов. Проблематику самоактуализации активно разрабатывал А. Маслоу. Он считал, что самоактуализация является наивысшей потребностью человека.

Самовыражение - описывает свободную, естественную и непосредственную деятельность тела и, как и самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого обыденного, такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и танцы.

Самооценка — это представление человека о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание себя и собственных качеств, и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. В качестве основного критерия оценивания выступает система личностных смыслов индивида.

Символизм - форма непрямого, косвенного представления; символизация- уникальный, присущий только человеку психический процесс замещения одних образов другими идеационными образованиями, характеризующимися лишь отдаленным сходством с первичными представлениями - сходством, основанным на случайных, вторичных, малосущественных деталях.

Сознание — это один из способов, которым объективная действительность отражается в психике человека. Согласно культурно-историческому подходу, характерной особенностью сознания является то, что промежуточным звеном между объективной реальностью и сознанием являются элементы общественно-исторической практики, позволяющие строить объективные картины мира.

Способности — это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, обуславливающими возможность их приобретения.

Сублимация — защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество. Впервые описан Фрейдом.

Танцевальная психотерапия — использование танца и танцевальных движений для снятия напряжения, эмоциональной разрядки; выражение пластикой тела своего состояния, мироощущения и внутренних проблем, к-рые перестают тяготить личность.

Творчество— формирующая деятельность духа, интеллектуальная активность человека, непреложное явление природы, являющееся отражением вечного процесса Божественного Творения. Человеческое творчество ограничено во времени и пространстве способностями личности и границами сознательной части человеческой жизни.

Терминация – завершающий этап арт-терапии; период подведения итогов и оценки результатов психотерапии. На этом этапе возможны деструктивные действия клиента, направленные на разрушение созданных им ранее образов.

Художественная экспрессия– выражение чувств, потребностей и мыслей клиента посредством его работы с различными изобразительными материалами и создания художественных образов.

Фантазия — это необходимый компонент творческой деятельности человека, который выражается в построении образа или наглядной модели её результатов в тех случаях, когда информации об условиях и средствах достижения цели недостаточно.

Фобия — это сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. В результате развития фобии человек начинает бояться и соответственно избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций.

Фрустрация — психическое состояние нарастающего внутреннего напряжения, возникает при наличии реальных или мнимых препятствий на пути к достижению цели, удовлетворению потребности, желания. Состояние Ф. может сопровождаться разочарованием, тревожностью, чувством безысходности и отчаяния, агрессией и др. отрицательными переживаниями.

Цель арт-терапии состоит в *гармонизации развития личности* через развитие способности самовыражения и самопознания. С точки зрения психоанализа, основным механизмом арт-терапии является **сублимация** - выражение бессознательных инстинктов и влечений (порой деструктивных) с помощью трансформации их в творения искусства; искусство может одновременно "направить в другое русло" и выразить также чувства злости, боли, тревоги, страха.

Чувство — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам.

Экспрессия — яркое проявление чувств, настроений, мыслей; повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника.

Эмоция — эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Эмпатия (от греч. *empathia* — сопереживание) — качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в душевные переживания др. людей, сочувствовать им, сопереживать. Э. трудно воспитать, но также трудно и разрушить. Э. сближает людей в общении, доводя его до уровня доверительного, интимного. Профессионально значимое личностное качество для педагога.

«Я» - концепция («я» - образ, образ «я») — система представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью. www.sites.google.com/