Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад «Чайка» г. Аркадак

 Из опыта работы:

«Развитие творческих способностей и воображения дошкольников по средствам арт – терапии».

#

Подготовила воспитатель

Коткова Л.Г.

 2015г.

«Развитие творческих способностей и воображения дошкольников по средствам арт – терапии».

 Дети должны жить в мире красоты,

 игры, сказки, музыки, рисунка,

 фантазии, творчества.
                                                                                                                                                                                     В.А. Сухомлинский

Сегодня всё большее внимание уделяется развитию творческих способностей, креативности ребёнка дошкольного возраста. Креативность - «способность ребёнка, взрослого удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта».
Именно дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. Но, к сожалению, эти возможности с течением времени постепенно утрачиваются, поэтому необходимо как можно эффективнее использовать их в дошкольном возрасте, когда дети чрезвычайно любознательны, имеют огромное желание познавать окружающий мир.
В настоящее время, когда жизнь становится разнообразнее и сложнее, требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению различных проблем, очень важно не упустить сензитивный период для развития способностей к творчеству. Опираясь на свой опыт для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, я выбрала приёмы и средства арт – терапии, которые наиболее полно и эффективно активизируют ресурсные возможности ребёнка.

Арт – терапия в образовании – это системная инновация, которая характеризуется:
1 – комплексом теоретических и практических идей, новых технологий;
2 – многообразием связей с социальными, психологическими и педагогическими явлениями;
3 – относительной самостоятельностью (обособленностью) от других составляющих педагогической действительности (процессов обучения, управления и др.);
4 – способностью к интеграции, трансформации.
Ребёнок в арт – терапевтическом процессе приобретает ценный опыт позитивных изменений. Постепенно происходит углублённое самопознание, гармонизация развития, личностный рост. Важным в этой работе является контакт, как основа продуктивного взаимодействия.

Цели:- создание условий для развития творческого потенциала и способностей детей;
- стимулирование раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка;
- расширение границ творческого восприятия мира;
- реализация творческих способностей в реальной жизни.

Задачи:- стимулирование творческого самовыражения; - раскрытие творческого потенциала, оригинальности мышления;
- стабилизация психических процессов, снятие напряжения;
- развитие уверенности в себе;
- сплочение детского коллектива.

В решении поставленных целей и задач я руководствовалась принципами арт – терапевтического взаимодействия:
- поддерживать в ребёнке его чувство собственного достоинства и позитивный образ «Я».
- говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере самого ребёнка;
- отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребёнка с самим собой, а не с другими детьми;
- не применять негативных оценочных суждений, отрицательного программирования, не навешивать «ярлыки»;
- не навязывать ребёнку способов деятельности и поведения вопреки его желанию;
- принимать и одобрять все продукты творческой деятельности ребёнка независимо от содержания, формы, качества.

Я выбрала в своей работе с детьми по развитию творческих способностей именно средства арт – терапии, т.к. это ещё и облегчает процессы адаптации к школе застенчивых, замкнутых, тревожных детей.

Творческое мышление дошкольников.
С древних времен и до нашего времени актуальным являлся и является вопрос о присутствии у человека творческого начала и потребности в самореализации. Творчество содержит элемент нового, предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, способность к решению проблемных ситуаций, продуктивное воображение в сочетании с критическим отношением к достигнутому результату. Рамки творчества охватывают действия от нестандартного решения простой задачи до полной реализации уникальных потенций индивида в определенной области.
Не так важно, в чем именно проявляется творческий подход, в умении «играть» на ткацком станке, как на музыкальном инструменте, или же в оперном пении, в способности решать изобретательские или организационные задачи. Любому виду человеческой деятельности не чужд творческий подход. Не обязательно, чтобы все сочиняли стихи или пели песни, были свободными художниками или актёрами. Тот вид деятельности, в котором лучше всего, свободнее всего проявляется творческий подход и тот объём, в каком человек может его проявить, зависит от склада личности, от привычек, от особенностей жизненного пути. Объединение всех сущностных сил человека, проявление всех его личностных особенностей в деле способствуют развитию индивидуальности, подчеркивают, наряду с общими для многих признаками, его уникальные и неповторимые черты.

Развитие творческого воображения в дошкольном возрасте.Главной педагогической задачей по развитию творческого мышления в дошкольном возрасте является формирование ассоциативности, диалектичности и системности мышления. Так как развитие именно этих качеств делает мышление гибким, оригинальным и продуктивным.
Воображение – это умение конструировать в уме что – либо новое, выходящее за пределы ранее воспринятого, из элементов жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) посредством новых их сочетаний и соотношений.
Воображение является основой всякой творческой деятельности. Оно помогает человеку освободиться от инерции мышления, преобразует представления памяти, тем самым обеспечивая создание заведомо нового. Развитие творчества в значительной степени определяется уровнем детского воображения, которое формируется уже в дошкольный период. Это важнейшее новообразование дошкольного детства, с которым связывают зарождение личности. Чтобы создать достаточно прочные основы для творческой деятельности ребёнка необходимо расширять его опыт, так как творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта. Чем больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем больше он узнал и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее, при других равных условиях, будет деятельность его воображения. Именно с накопления опыта начинается всякое воображение.
Продуктивное творческое воображение характеризуется не только такими особенностями, как оригинальность и богатство продуцируемых образов. Одним из важнейших свойств такого воображения является умение направлять представления в нужную сторону, подчинять их определённым целям. Неумение управлять идеями, подчинять их своей цели приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения дошкольника – это развитие направленности воображения.
У младшего дошкольника воображение идёт за предметом и всё, что он создаёт, носит отрывочный, неоконченный характер. Взрослые должны помочь ребёнку научиться не просто отрывочно фантазировать, а реализовывать свои замыслы, создавать пусть небольшие, но законченные произведения.

Приёмы творческого воображения.Существует ряд приёмов творческого воображения.
Склеивание.
Аналогии.
Преувеличение и преуменьшение.
Акцентирование.
Типизация.
Превращение незнакомого в знакомое.

Способы развития фантазии и творчества.
Перечислим основные способы развития фантазии и воображения , а потом рассмотрим приемы развития творческого воображения. Идеально, если сам ребенок захочет и будет развивать свою фантазию и воображение.
1. Сформировать мотивацию.
2. Убедить , что фантазировать не стыдно, а очень престижно и полезно лично ребенку. Этого они не понимают. Нужна игра и яркие эмоции. Логика у детей еще не сильна.
3. Фантазировать должно быть интересно. Тогда получая удовольствие ребенок быстрее овладеет умением фантазировать , а потом умением воображать , а потом рационально мыслить. У дошкольников интерес не к рассуждениям , а к событиям.
4. Влюбить ребенка в себя (аттракция). На этой «волне любви» они больше вам доверяют и охотнее слушаются
5. Собственным примером. В раннем детстве малыши копируют поведение взрослых, этим грех не воспользоваться. Ведь воспитатель авторитет для ребенка
6. Читать, обсуждать и анализировать хорошую литературу по фантастике: в нежном возрасте (2-6 лет) – сказки. Фантастические рассказы, в отрочестве (7-14) приключенческие фантастические романы , в юности и зрелые годы – научно-фантастическая литература.
7. Стимулировать фантазию вопросами. Например: « А что произойдет , если у тебя вырастут крылья. Куда бы ты полетел?
8.Ставить детей в затруднительные ситуации. Пусть сами думают и находят выход. Вот, например, классическая задача: дети попали на необитаемый остров , как выжить?
9. «Подбрасывать» детям интересные сюжеты и просить их составлять по ним рассказы, сказки, истории.
10. Обучить приемам развития воображения и фантазировании.

Приемы развития фантазии и воображения.1. Увеличение- уменьшение.
2. Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному человеку или многим людям.
3.Оживший рисунок.
4. Исключение некоторых качеств человека.
5. Превращение человека в любой объект.
6. Антропоморфизм.
7. Придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ.
8. Придание объектам неживой природы необычайных свойств.
9. Оживление умерших животных, растений.
10. Изменение привычных отношений между героями сказок.
11. Дайте новое название картине.
12. Фантастическое объединение.
13. «Как мне повезло».
14. Прием ускорение – замедление.
15. Машина времени.
16. Свободное фантазирование.
17. Комбинация приёмов.

Условия, благоприятствующие формированию творческих способностей.
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, опережающей развитие ребёнка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребёнок добирается до потолка своих возможностей.
4. Предоставление ребёнку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребёнка к творчеству.

Основные направления развития творческих способностей в дошкольном возрасте.1. Развитие продуктивного творческого воображения ,которое характеризуется такими качествами, как богатство продуцируемых образов и направленность.
2. Развитие качеств мышления , которые формируют креативность , такими качествами являются ассоциативность , диалектичность и системность мышления.
В дошкольном учреждении реализовать данные направления можно реализовать через комплекс мероприятий:
- Занятий , направленных на развитие творческого воображения и мышления детей.
- Занятий по изобразительной деятельности, развитию речи, художественной литературе заданий творческого характера
- Использование игр развивающих творческие способности.
- Работа с родителями.

Механизмы изобразительного творчества и арт-терапия.Спонтанная изобразительная деятельность способна выражать неосознаваемые содержания психической жизни. Для понимания изобразительного творчества в русле ранних психоаналитических представлений характерно использование понятий первичных и вторичных психических процессов, связанных с принципом удовольствия и принципом реальности. По мере взросления ребёнка первичные психические процессы заменяются вторичными.
Понимая это, психологи пытались разобраться в природе изобразительного творчества, используя новые способы для его анализа.
Нельзя не остановиться и на работах М. Милнер. Благодаря опыту своей работы с детьми она пришла к убеждению о том, что занятия художественным творчеством необходимы каждому ребёнку не только для формирования его эстетических представлений, но и как инструмент психического развития, способствующий «воспитанию» чувств. Она пишет: «Можно, по-видимому, сказать, что продукты художественного творчества столь же необходимы для сознательной жизни чувств, как словесные понятия необходимы для сознательной интеллектуальной жизни или как внутренние объекты — для бессознательной жизни инстинктов и фантазий. Без них жизнь была бы прожита вслепую».
Мнение К. Юнга, в его подходе к объяснению механизмов и природы изобразительного творчества. Для К. Юнга изобразительное творчество — чрезвычайно важный инструмент для реализации самоисцеляющих возможностей психики.
Имея высший смысл, связанный с динамикой коллективного бессознательного, изобразительное творчество может быть источником конфликта между личным и общечеловеческим. Формой же преодоления этого конфликта выступает процесс индивидуации, ведущий ко все большему взаимопроникновению личного и общечеловеческого и максимальной социальной самореализации человека.
В нашей стране метод использования изобразительной деятельности в лечебных целях называется рисующей психотерапией (А.И. Захаров, 1982) или изотерапией (Р.Б. Хайкин, 1988).
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самоуважения. С точки зрения представителя классического психоанализа, основным механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм сублимации. По мнению К. Юнга, искусство, особенно легенды и мифы и арт-терапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают процесс индивидуализации саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между бессознательным и сознательным «Я».
Создаваемые ребенком продукты, объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают процесс коммуникации и установлении отношений со значимыми другими (родственниками, взрослыми, родителями, сверстниками, и т. д.). Интерес к результатам творчества со стороны окружающих, принятие ими продуктов творчества повышает самооценку ребёнка и степень его самоприятия и самоценности.
В качестве ещё одного возможного коррекционного механизма, но именно сторонников обоих направлений, может быть рассмотрен сам процесс творчества как исследование реальности, познания новых, прежде скрытых от исследователя, сторон и создание продукта, воплощающего эти отклонения.
Арт-терапия может использоваться как в виде основного метода, так и в качестве одного из вспомогательных методов.
Выделяют два основных механизма психологического коррекционного воздействия, характерных для метода арт-терапии. Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти её разрешение через переконструирование этой ситуации на основе креативных способностей субъекта.
Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить действие «аффекта от мучительного к приносящего наслаждение» /Л.С. Выгодский, 1987/.

В своей работе я использовала следующие направления:
1. Проведение диагностики по развитию творческих способностей.
2. Проведение занятий для дошкольников, направленных на развитие творческого воображения и мышления.
3. Совместная и индивидуальная работа с детьми.
4. Обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам развития личности ребёнка:
- консультирование родителей.
- организация и проведение занятий.

В работе с детьми я использую арт – терапевтические правила:
В арт – терапевтическом процессе неприемлемы команды, указания, требования, принуждения; В арт – терапии принимаются и заслуживают одобрения все продукты творческой изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы, эстетичности вида; В арт – терапии принят запрет на сравнительные и оценивающие суждения, отметки, критику, наказания.

Участник арт – терапевтического занятия (ребёнок):
- может выбирать подходящие для него виды и содержание творческой деятельности, изобразительные материалы, а также работать в собственном темпе; - вправе отказаться от выполнения некоторых заданий, открытой вербализации чувств и переживаний, коллективного обсуждения («включенность» в групповую коммуникацию во многом определяется этикой и мастерством психолога);
- имеет право просто наблюдать за деятельностью группы или заниматься чем – либо по желанию, если это не противоречит социальным и групповым нормам.
В структуре арт – терапевтического занятия логично выделить две основные части. Одна – невербальная, творческая, неструктурированная. Основное средство самовыражения – изобразительная деятельность (рисунок, живопись). Используются разнообразные механизмы невербального самовыражения и визуальной коммуникации.
Другая часть – вербальная, апперцептивная и формально более структурированная. Она предполагает словесное обсуждение, а также интерпретацию нарисованных объектов и возникших ассоциаций. Используются механизмы невербального самовыражения и визуальной коммуникации.
Структура занятия:
1. Настрой («разогрев»).
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений.
3. Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы).
4.Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации).
5. Рефлексивный анализ.
В своей работе с детьми считаю важным этапом совместную деятельность, которая позволяет получить более плодотворные результаты.
-Придумывание новой сказки (используя макеты детей);
-«Три кубика» со сказочными героями (придумай сказку с этими героями);
-«Волшебный зонтик»;

-«Волшебная ладошка»;

-Сказочная шкатулка;

-Цветные кружки (по ассоциациям дети придумывают новую сказку); - Нетрадиционные техники рисования;

-Тематический рисунок в круге;

-Рисунок вдвоём в пространстве круга;

-Рассказывание нарисованной сказки (на листе каждый рисует один предмет, а затем придумывают сказку);

-«А что было потом?» (придумывание новой концовки к сказке);

-Сказки – перевёртыши;

-Сказки в заданном ключе (используя детские макеты, в сказке появляется новый герой);

-Сказка – наизнанку;

-Рисунки в парах;

-Рисунок по кругу и т.д.

Для развития творчества разработаны следующие настольные игры:
-Гречневая сказка;
-Пшенная сказка;
-Волшебные картинки (рисование по соли и по манке);
-Собери сказку (дети по своему выбору собирают сказку из картинок на прозрачных файлах и рассказывают её).

Работа с родителями.
Неотъемлемой частью работы по достижению наилучших результатов является работа с родителями:
Родительское собрание на тему «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»;
Консультации для родителей:
- «Развитие воображения у детей»;
- «Упражнения для развития творческого мышления»;
- «Творческие идеи для малыша»;
- «Рисование пластилином» и т.д.
Творческие совместные работы с детьми:
- Эмблема семьи;
- Мои увлечения;

- Макет любимой сказки и т.д.

Методические рекомендации.
Рекомендуется воспитателям использовать метод арт-терапии в работе с детьми, т.к. они доступны, эффективны и гармонично вливаются в структуру занятий. Перед использованием необходимо проведение тестирования, для фиксации качественных изменений в эмоциональном развитии ст. дошкольников.
При организации рисуночной терапии с гиперактивными и растормошёнными детьми не рекомендуется использовать такие материалы, как краски, пластилин, глина, т.е. материалы, стимулирующие неструктурированную, ненаправленную активность ребенка (разбрасывание, разбрызгивание, размазывание), которая легко может привести в агрессивное поведение.

Более умеренно предложить таким детям листы бумаги среднего размера, карандаши, фломастеры, т.е. изобразительные материалы, требующие организации, структурирования своей деятельности, тонкой сенсомоторной координации, контролем за выполнением действия. Детям эмоционально «зажатым», с высокой тревожностью, более полезны материалы, требующих широких свободных движений, включающих всё тело, а не только область кисти и пальцев. Таким детям следует предлагать краски, большие кисти, большие листы бумаги, рисование мелом на широкой доске.

Заключение.
Изобразительное творчество можно назвать универсальным средством визуального общения. Именно на этом языке происходит динамическое взаимодействие участников арт – терапевтического процесса в атмосфере эмоциональной заботы и поддержки. Так реализуется богатый исцеляющий потенциал спонтанной художественной деятельности, происходят позитивные изменения в интеллектуальном, эмоциональном и индивидуально – личностном развитии человека. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что в процессе целенаправленного обучения удалось сформировать некоторые общие особенности воображения, проявляющиеся у детей независимо от характера их деятельности. Но развитое воображение отличается ещё и умением самостоятельно создавать такой замысел, а потом уже последовательно его реализовывать. Безусловно, это самый сложный этап в развитии воображения, и очень немногие дети самостоятельно приходят к нему.

Средства арт – терапии позволяют:
- Создание положительного эмоционального настроя в группе;
- Облегчение процесса коммуникации со сверстниками, другими взрослыми. Совместное участие в художественной деятельности способствует созданию отношений взаимного принятия, эмпатии;
- Обратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, которые по каким – либо причинам затруднительно обсуждать вербально;
- Дать возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой форме. Позволяет проработать мысли и эмоции, которые человек привык подавлять;
- Способствование творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта, практических навыков изобразительной деятельности, художественных способностей в целом;
- Повысить адаптационные способности человека к повседневной жизни. Снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления;
- Выстраивать отношения с ребёнком на основе любви и взаимной привязанности и тем самым компенсировать их возможное отсутствие в родительском доме.

Литература.

1. Выгодский Л.С. «Педагогическая психология», М.: Педагогика – 1991.
2. Выгодский Л. С. «Воображение и творчество в детском возрасте», М.: Просвещение – 1991.
3. Джон Аллан. Ландшафт детской души. СПб, 1997-255с.
4. Дж. Родари «Грамматика фантазий», М. – 2004.
5. Еженедельник «Школьный психолог» № 47, 2000. — статья Л. Лебедевой. “Искусство метода”. И.Д. «Первое сентября».
6. Зинкевич – Евстигнеева Т. «Путь к волшебству», М. – 1999.
7. Капская А. Ю. , Мирончик Т.Л. «Планета чудес».Развивающая сказкотерапия для детей, СПб – 2006.
8. Кожохина С. К. «Путешествие в мир искусств», М. – 1998.
9. Кравцова Е. Е «Разбуди в ребёнке волшебника», М.: Просвещение; Учебная литература, 1996.
10. Лебедева Л.Д. «Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система занятий», СПб – 2007.
11. Практикум по арт-терапии под ред. А.И. Копытина. СПб.: Питер, 2001- 443 с
12. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности/ под ред. Т.В. Лаврентьевой.— М.: Новая школа, 1996г.— 144с.
13. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста.— М. «Academia»; 1997— 93с.
14. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология/ Сб. статей. Пер. с фр.: Вып. С— М.: Прогресс, 1978г.
15. Дьяченко О. М. «Развитие воображения дошкольника», М. – 2008.