

ПЕДАГОГИКА

(шифр научной специальности: 5.8.7)

Научная статья

УДК 37

doi: 10.18522/2070-1403-2024-107-6-238-243

СУХАЯ ПАСТЕЛЬ КАК СРЕДСТВО АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

© *Сергей Александрович Писаренко¹, Любовь Анатольевна Кириллова²*

^{1,2}*Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия*

¹*sapisarenko@sfedu.ru* ²*likirillova@sfedu.ru*

Аннотация. Рассматриваются возможности использования сухой пастели в арт-терапии для коррекции психического развития детей с расстройствами аутистического спектра, интеграции их в общественную жизнь и развития навыков коммуникации. Изложены теоретические основы организации изобразительной деятельности детей-аутистов в условиях дополнительного образования. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что предлагаемая система занятий способствует эстетическому развитию и совершенствованию психомоторных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра. Показано, что пастельный рисунок может стать одним из эффективных средств самовыражения и налаживания коммуникативных связей аутистов с окружающим миром. Разрабатываемая методика обучения пастельному рисунку, основанная на поисковом методе, позволит выстраивать курс рисования таким образом, чтобы уменьшать существующие деформации психики и подготовить ребёнка-аутиста к инклюзии.

Ключевые слова: пастель, арт-терапия, расстройства аутистического спектра, графические материалы, методика, сенсорно-творческие возможности, инклюзия, рисование, интегрирующий фактор, поисковый метод.

Для цитирования: Писаренко С.А., Кириллова Л.А. Сухая пастель как средство арт-терапии при обучении детей с расстройствами аутистического спектра // Гуманитарные и социальные науки. 2024. Т. 107. № 6. С. 238-243. doi: 10.18522/2070-1403-2024-107-6-238-243

PEDAGOGY

(specialty: 5.8.7)

Original article

Dry pastels as a means of art therapy in teaching children with autism spectrum disorders

© *Sergey A. Pisarenko¹, Liubov A. Kirillova²*

^{1,2}*Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation*

¹*sapisarenko@sfedu.ru* ²*likirillova@sfedu.ru*

Abstract. The article discusses the possibilities of using dry pastels in art therapy to correct the mental development of children with autism spectrum disorders, integrate them into public life and develop communication skills. The theoretical foundations of the organization of visual activities of autistic children in conditions of additional education are presented. The results of the study indicate that the proposed system of classes contributes to the aesthetic development and improvement of psychomotor skills in children with autism spectrum disorders. It is shown that pastel drawing can become one of the effective means of self-expression and establishing communication links between autistic people and the outside world. The developed methodology for teaching pastel drawing, based on the search method, will allow you to build a drawing course in such a way as to reduce existing mental deformations and prepare an autistic child for inclusion.

Key words: pastel, art therapy, autism spectrum disorders, graphic materials, methodology, sensory and creative possibilities, inclusion, drawing, integrating factor, search method.

For citation: Pisarenko S.A., Kirillova L.A. Dry pastels as a means of art therapy in teaching children with autism spectrum disorders. *The Humanities and Social Sciences*. 2024. Vol. 107. No 6. P 238-243. doi: 10.18522/2070-1403-2024-107-6-238-243

Введение

В настоящее время отмечается пристальный интерес педагогического сообщества к сфере инклюзивного образования. Разработка методик педагогического взаимодействия с учащимися, имеющими особенности физического и психического развития, может открыть широкие перспективы в плане обеспечения их социальной адаптации, раскрытия индивидуальных возможностей и повышения качества жизни.

К числу распространенных психических заболеваний, проявляющихся с ранних лет жизни, относятся расстройства аутистического спектра (РАС). Под этим обозначением подразумеваются различные варианты болезненных проявлений, представляющих собой нарушения психического развития, характеризующихся расстройствами речи и моторики, стереотипностью деятельности и поведения, при которых наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и нарушение социального взаимодействия. Стереотипность форм поведения является попыткой «закрыться» от новых событий, своеобразным протестом ребёнка-аутиста против постоянных изменений окружающей действительности. Кроме того, для детей с РАС характерны нарушения в перцептивной сфере (что, в частности, проявляется в болезненной избирательности восприятия и внимания), отсутствие полноценного воображения, неспособность к обобщению информации.

Индивидуальные формы аутистических отклонений весьма разнообразны: при выраженных проявлениях болезни могут наблюдаться глубокие нарушения речи и умственного развития, отсутствие адаптации к окружающей действительности. Но некоторые дети-аутисты демонстрируют развитую речь и одаренность в различных сферах, высокую познавательную активность.

Обсуждение

Необходимость поиска возможностей для помощи детям с особенностями психического развития побудила педагогов и психологов обратить внимание на возможности арт-терапии. Как отдельное направление на стыке психологии педагогики и изобразительного искусства арт-терапия сформировалась в 30–40-е гг. XX в., когда ряд художников в Западной Европе и США стали проводить занятия изобразительным искусством с пациентами госпиталей и клиник. Мягкое воздействие арт-терапии способствовало улучшению психоэмоционального состояния больных, что имело положительное значение и для их физического самочувствия [2; 3; 5]. В дальнейшем арт-терапия стала широко использоваться при работе с детьми различных возрастных групп [6; 7].

В настоящее время накоплен опыт осуществления арт-терапии на занятиях с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Рядом авторов излагаются методические особенности проведения таких занятий, раскрывается значение арт-педагогики для коррекции эмоционально-личностных нарушений детей-аутистов [1; 4; 8; 9]. Арт-терапия не предполагает приобретение профессиональной художественной подготовки. Поэтому можно согласиться с утверждением, что при работе с детьми-аутистами «основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не столько в том, чтобы научить детей изображать какие-либо предметы и явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление или ослабление присущих детям проблем» [1, с. 4].

Несмотря на психические деформации, в той или иной мере присущие аутичным детям, некоторые из них обнаруживают исключительные способности в художественно-эстетической области. Замечено, что аутичные дети остро ощущают цвет, способны кропотливо работать с деталями, что приносит пользу художественной практике. Созданные детьми-аутистами рисунки зачастую характеризуются нетривиальным подходом к решению художественного образа. Подобного рода выразительность рисунков связана с тем, что в них отсутствует подражание социальным шаблонам, которые слабо осознаются аутистами.

Кроме того, для многих людей с аутизмом характерна наглядность, образность мышления, в этой связи рисунок может стать идеальным средством самовыражения для людей с

аутизмом. Арт-терапия дает возможность демонстрации чувств и эмоций, которые детям с РАС бывает затруднительно выразить в вербальной форме.

Занимаясь поиском новых вариантов организации изобразительной деятельности детей с РАС, мы обратили внимание на возможности использования пастели. Особенности этого материала позволяют художнику найти свою индивидуальную технику. Пастель бывает трёх видов: сухая пастель, масляная пастель и восковые мелки. На наш взгляд, наиболее вариативна в методах применения сухая пастель. Именно на ней в наших исследованиях и сделан основной акцент. Свойства сухой пастели дают возможность использовать такие выразительные средства, как пятна, штрихи и линии, позволяют работать лессировками. Возможно рисование кончиком мелка, его гранью или покрытие большой поверхности с помощью широкой стороны пастельной палочки. Кроме того, сухая пастель легко втирается и растушёвывается по поверхности листа.

В зависимости от способа растушёвки, пигмент, содержащийся в пастели, ведёт себя по-разному: бумажная растушёвка делает оттенок более плотным и более холодным, сухая кисть может почти полностью убрать цвет и создать интересную фактуру, а влажной кистью можно преобразовать цветное пятно в зернистую отмывку. Но самый интересный, эффективный и незаменимый инструмент для растушёвки – это кончики пальцев. Так как на коже есть небольшое количество жира и влаги, пигмент при взаимодействии с подушечками пальцев приобретает более глубокий оттенок.

Все эти свойства сухой пастели позволили предположить, что разработка специальной методики по освоению данной техники детьми с расстройствами аутистического спектра может оценивать и благотворно влиять на их психомоторное состояние.

Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена следующими факторами:

1) обоснованный выбор средств художественно-эстетических занятий стимулирует и поддерживает внимание ребенка, тем самым организуя относительную устойчивость процесса восприятия действительности;

2) привязанность к определённым предметам помогает эффективно налаживать диалог с детьми с РАС опосредованно через используемые ими художественные материалы;

3) занятия, связанные с изобразительным творчеством, способствуют преодолению стереотипности поведения, в той или иной мере присущей детям-аутистам.

Результаты проведенных нами занятий в Ресурсной мастерской ЮФУ и благотворительном фонде поддержки людей с особенностями развития «Я Есть!» свидетельствуют о том, что рисование пастелью способно благотворно влиять на психомоторное состояние людей с РАС по нескольким направлениям. Во-первых, работа пальцами позволяет развивать мелкую моторику и формировать положительные тактильные ощущения. Во-вторых, мягкость оттенков палитры и технические приёмы работы с сухой пастелью позволяют больше обобщать, что нивелирует обострённое внимание аутиста к деталям. В-третьих, разнообразие фактур и оттенков пастельной бумаги позволяет уже на этапе подмалёвка создавать глубокий план, использовать цвет бумаги как основу колористического решения всей работы.

Наша задача заключается в том, чтобы разработать методику обучения пастельному рисунку, которая будет содержать упражнения для развития моторики, навыков рисования, колористики и композиции. Поведение ребёнка с РАС носит дезинтегрированный характер, и в этом отношении занятия рисунком, объединяющие интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные аспекты, могут оказать большое влияние на целостное развитие ребенка и способствовать его интеграции в окружающую жизнь.

При построении системы занятий возникает несколько специальных задач, связанных не только с приобретением детьми изобразительных умений и навыков, но и с их личностным развитием. Важным в частности, представляется формирование у ребёнка представлений, образов (зрительных, двигательных, осязательных), укрепление сочетания воспринятого объекта или действия со словом. Кроме того, большое значение имеет создание благоприят-

ной психологической атмосферы на занятиях, способствующей эмоциональному комфорту детей и снижению тревожности родителей через демонстрацию достижений ребенка.

Для решения этих задач важно достичь понимания того, в какой степени на данный момент у ребенка развиты органы чувств (анализаторы, сенсорные системы). При этом, по нашему мнению, следует делать акцент на активизацию сохранных, но «молчащих» структур центральной нервной системы.

При подготовке к занятию преподавателю следует помнить о таких особенностях творчества детей с РАС, как склонность к детализации, избегание рисования человеческих лиц, стремление ребенка выражать свои специфические интересы через изобразительную деятельность, направленность детей с РАС на изображение геометрических фигур, штрихов, линий.

Перед началом занятий был проведен опрос родителей по поводу того, какие социальные навыки им хотелось бы развить в детях. Были получены следующие результаты (можно было давать разные варианты ответов):

- сосредоточенность на задаче (43% опрошенных),
- развитие речевой коммуникации (43% опрошенных),
- работа в команде (29% опрошенных).

Художественные навыки, которые родители хотели бы развить в детях:

- методы работы с художественными материалами (45%),
- развитие чувства цвета, формы, пространства (42%),
- самостоятельное рисование (29%).

При этом, как показали опросы и беседы с родителями, чаще всего развитие художественных навыков для них не является основной целью, что полностью соответствует идеологии арт-терапии. Ряд предваряющих урок упражнений позволит определять «тревожные» состояния в психике обучаемого и выстраивать урок рисования таким образом, чтобы сгладить существующие деформации и помочь людям, страдающим аутизмом, регулировать свои эмоции, взаимодействовать с окружающими и уменьшать негативные проявления нарушений психического развития.

Практика свидетельствует, что длительность занятия для детей от 4 до 8 лет не должна превышать 45 минут, для детей от 9 до 15 лет – 1 час, для старших слушателей – возможна продолжительность занятия 1,5 часа. При этом для всех категорий необходимы перерывы в рисовании во время занятия (для самых маленьких – каждые 15–20 минут требуется смена деятельности).

Состояние ребёнка-аутиста не всегда стабильно и может меняться в течение урока, преподавателю приходится подстраиваться и оперативно перестраивать план занятия. Этот опыт подсказал решение для построения уроков (упражнения и темы идут не последовательно, а могут комбинироваться в разных вариантах).

Ряд предваряющих урок упражнений позволит определять «тревожные» состояния в психике обучаемого и выстраивать урок рисования таким образом, чтобы сгладить существующие деформации и помочь людям, страдающим аутизмом, регулировать свои эмоции, взаимодействовать с окружающими и уменьшать негативные проявления нарушений психического развития.

Основа предлагаемой методики – набор тем и упражнений, которые можно комбинировать между собой подобно структуре сот. В начале занятия необходимо провести разминку, содержащую одно упражнение на моторику для рук и одно упражнение на развитие навыков рисования; далее (качестве отдыха) – работа с тематическими карточками (можно использовать любые наборы, предлагаемые для детей). В зависимости от того, на какую тему откликнулся ребёнок во время разминки, подбирается основная идея рисунка.

Примерный круг тем для занятий определён миром вокруг нас: флора и фауна родного края, пейзаж и натюрморт, времена года и сезонные праздники, семья и окружение ребёнка, и т.п. Такие занятия помогают рисующему «включиться» в этот мир, научиться коммуници-

ровать с ним, что крайне важно, поскольку одна из основных сложностей для детей с РАС – это коммуникация с другими людьми.

Чтобы нивелировать нежелательные особенности изобразительной деятельности детей с РАС, можно с успехом применять законы и принципы построения формальной композиции, постижение которых дает возможность проследить логику создания художественного произведения. При работе над формальной композицией не ставится задача достижения изобразительного подобия окружающей действительности, что позволяет избегать негативных эмоций, связанных с оценкой детских рисунков. Кроме того, дети с РАС зачастую склонны к созданию нефигуративных изображений, им не требуется прилагать больших усилий для того, чтобы сосредоточиться на такого рода деятельности. Положительный эффект от работы с простейшими формами, где нет необходимости в образной проработке, заключается в возможности развить у ребенка понимание системы закономерностей композиции, а не отдельного объекта, улучшает его пространственное восприятие.

Выводы

Таким образом, предлагаемая методика обучения пастельному рисунку дает возможность определять «тревожные» состояния в психике ребёнка и выстраивать курс рисования таким образом, чтобы уменьшать существующие деформации. Продуманная система заданий по рисованию пастелью благотворно влияет на эмоциональное состояние детей с РАС и способствует их социальной адаптации.

Список источников

1. *Брикунова С.С.* Сенсорно-творческое развитие детей с РАС. Проблема, методика, диагностика. Серия «Особенные дети». Ростов-на-Дону: Феникс, 2022.
2. *Колошина Т.Ю.* Арт-терапия: Методические рекомендации. М.: Изд-во Института психотерапии и клинической психологии, 2002,
3. *Копытин А.И.* Современная клиническая арт-терапия. Учебное пособие. «Когито-Центр», 2015.
4. *Кривошеева И.О.* Применение приемов арт-терапии на занятиях с детьми с нарушением социального контакта // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2015. № 11-1. С. 132–136.
5. *Лебедева Л.Д.* Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб.: Речь, 2003.
6. *Лушина А.П.* Возможности арт-терапии как средства здоровьесберегающей технологии // НаукаПарк. 2018. № 1 (62). С. 7–10.
7. *Мустафаева С.А., Денисенко Т.С.* Использование арт-терапии во внеурочной деятельности младших школьников // Интернаука. 2022. № 10-2 (233). С. 10–12.
8. *Никольская О.С.* Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. 1995. № 2. С. 8–17.
9. *Суворова И.Ю.* Творчество как метод встраивания людей с РАС в рабочую группу // Аутизм и нарушения развития. 2019. Т. 17. № 4. С. 43–50.

References

1. *Brikunova S.S.* Sensory and creative development of children with ASD. The problem, the methodology, the diagnosis. The series “Special children”. Rostov-on-Don: Phoenix, 2022.
2. *Koloshina T.Y.* Art therapy: Methodological recommendations. M.: Publishing House of the Institute of Psychotherapy and Clinical Psychology, 2002,
3. *Kopytin A.I.* Modern clinical art therapy. A study guide. Kogito-Center, 2015.
4. *Krivosheeva I.O.* The use of art therapy techniques in classes with children with impaired social contact // Scientific review: humanitarian studies. 2015. No. 11-1. P. 132-136.

5. *Lebedeva L.D.* The practice of art therapy: approaches, diagnostics, system of classes. St. Petersburg: Rech, 2003.
6. *Lushina A.P.* The possibilities of art therapy as a means of health-saving technology // Nauka-Park. 2018. No. 1 (62). P. 7-10.
7. *Mustafaeva S.A., Denisenko T.S.* The use of art therapy in extracurricular activities of primary school children // Internauka. 2022. No. 10-2 (233). P. 10-12.
8. *Nikolskaya O.S.* Problems of teaching autistic children // Defectology. 1995. No. 2. P. 8-17.
9. *Suvorova I.Yu.* Creativity as a method of embedding people with ASD in a working group // Autism and developmental disorders. 2019. Vol. 17. No. 4. P. 43-50.

Статья поступила в редакцию 10.11.2024; одобрена после рецензирования 30.11.2024; принята к публикации 30.11.2024.

The article was submitted 10.11.2024; approved after reviewing 30.11.2024; accepted for publication 30.11.2024.
