

**Академия проблем безопасности,
обороны и правопорядка.
Демографическая безопасность России**

Введение в арт-реабилитологию

**Социальная реабилитация инвалидов
средствами художественного творчества.
Курс лекций, бесед и практических занятий**

**Краснодар-Москва
2005**

Автор выражает благодарность педагогам, сотрудникам «Инва-Студии», а также всем, кто помогал её становлению:

Президенту Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, профессору В.Г.Шевченко.

Профессорам: А.А.Хагурову, И.Г.Зайнышеву, И.И.Горловой, В.И.Лях, А.В.Чоговадзе, Б.А.Поляеву, Н.Д.Ткаченко, Т.В.Волосовец, С.А.Абакумову.

Депутатам Государственной Думы: Г.Н.Селезневу, Д.О.Рогозину, Л.Э.Слущкому, И.М.Ханкоеву, Б.Г.Кибиреву, Н.Н.Губенко, О.И.Машенко.

Доценту Ш.Г.Шаззо.

Предпринимателям: С.Н.Донских, А.С.Яровенко, С.К.Юнину, В.П.Апухтину, А.И.Белову, Л.Б.Невеселовой.

Общественным деятелям, деятелям культуры и искусства: Ю.М.Соломину, В.И.Коршунову, В.И.Лихоносову, В.Т.Спивакову, Е.А.Евтушенко, Н.С.Михалкову, И.Р.Резник.

Председателю Совета директоров ОАО компания «Базовый элемент» О.В.Дерипаска, руководителю БФ «Вольное дело» Т.Д.Румянцевой.

Автор учебного пособия «Введение в арт-реабилитологию» Галкин Николай Николаевич, кандидат культурологии, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, педагог-практик. Более одиннадцати лет он руководит детским социально-реабилитационным центром «Инва-Студия» (ныне СРК «Инва-Академия»), где десятки и сотни детей-инвалидов успешно прошли курс реабилитации.

В книге представлены материалы исследований автора, проводимых за почти 12-летний период работы с детьми-инвалидами, а также взрослыми инвалидами «Инва-Студии». Представленная тема входит в раздел «Демографическая безопасность России» гуманитарного отделения Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Содержание

1. <u>Вводная лекция</u> «Актуальные проблемы социальной поддержки инвалидов»	стр. 7-19
2. Лекция «Направления социальной реабилитации»	стр. 20-25
3. Лекция «Типология моделей инвалида»	стр. 26-37
4. Лекция «Социальная инфраструктура в реабилитации. Её роль и значение»	стр. 38-54
5. Лекция «Художественно-эстетические средства и методы реабилитации детей-инвалидов»	стр. 55-72
6. Лекция «Инновационные экспедиции в реабилитации»	стр. 73-77
7. Практическая работа «Методика социальной реабилитации детей-инвалидов средствами древне-русской живописи»	стр. 78-137
8. Лекция «Результаты социальной реабилитации в работе «Инва-Студии»	стр. 138-157
9. Заключительная лекция «Социальная реабилитация и социальная политика»	стр. 158-176
10. Заключительное практическое занятие. «Учебная помощь, групповые формы учебной работы (групповой опрос)»	стр. 177-183
11. Список литературы	стр. 184-194
12. Приложение	стр. 195
13. Фотоприложение	

Список вопросов и тем,
рассматриваемых в учебном пособии

1. Актуальные проблемы социальной поддержки детей-инвалидов.
2. Логико-методологическая основа социальной реабилитации детей-инвалидов.
3. Инвалидность и социально-культурное значение реабилитационной работы.
4. Социально психологическая реабилитация.
5. Культурно-духовная реабилитация.
6. Профессионально-трудовая реабилитация в области изобразительного искусства.
7. Типология моделей социально-культурной реабилитации инвалидов.
8. Традиционная модель инвалида.
9. Проектная (экспериментальная) модель инвалида.
10. Социальная инфраструктура.
11. Проект учебно-реабилитационного комплекса профессионального обучения детей-инвалидов изобразительному искусству (с расчетом необходимых затрат).
12. Региональный проект социальной реабилитации инвалидов средствами художественных народных промыслов и изобразительного искусства (Южный Федеральный округ).
13. Художественно-эстетические средства и методы реабилитации детей-инвалидов.
14. Реабилитационный потенциал изобразительных средств искусства.

15. Работа с инвалидами с тяжелыми заболеваниями.
16. Реабилитация семьи.
17. Работа с детьми с нарушением умственного развития.
18. Выход ребенка из болезни.
19. Ранняя профессиональная направленность в художественной работе с детьми - инвалидами.
20. Воспитание способностей ребенка, воспитание таланта.
21. Реабилитация средствами канонической древнерусской живописи.
22. Художественные выставки и реабилитация.
23. Арттерапия на основе изобразительного творчества.
24. Реабилитационно-культурологический цикл.
25. Методика социальной реабилитации детей-инвалидов средствами древнерусской живописи.
26. О методике художественно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами в рамках реабилитационно-культурологического цикла.
27. Беседы по иконописи.
28. Художественно-культурологическая арттерапевтическая работа по канону (практическая часть).
29. Результаты социальной реабилитации.
30. Социально-психологический аспект реализации проекта.
31. Краткая информация о детях-инвалидах „Инва-Студии“.
32. Творческие характеристики детей-инвалидов.
33. Персональные выставки.
34. Коллективное творчество.
35. Арттерапевтический комплекс.

36. Социальная реабилитация и социальная политика.
37. Изменение концепции социальной защиты населения.
38. Индустрия для инвалидов.
39. Действенная экспертно-аналитическая служба.
40. Служба экстренной помощи инвалидам.
41. Координация и взаимодействие работы общественных структур с государственными.
42. дарственными.
43. Предприниматели и общественные организации инвалидов.
44. Учебно-реабилитационная работа вузов.
45. Опыт русской православной церкви в работе с детьми.
46. Деятели культуры в борьбе за детей.
47. Формирование социального иммунитета у молодежи.
48. Реабилитационное образование в школе.
49. Формирование реабилитационных структур в субъектах Федерации,
50. Федеральных округах.
51. Реабилитационный механизм.
52. Стимулирование реабилитационной работы.
53. Критерии оценки реабилитационной работы.

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ

Тема: «Актуальные проблемы социальной поддержки инвалидов»

Вопросы:

1. Из истории проблемы.
2. Инвалидность и реабилитология.
3. Актуальные проблемы социальной поддержки инвалидов.
4. Инвалидность и возможности социально-культурной реабилитации.

Инвалидность, как феномен нарушения взаимодействия человека и общества, является одним из важнейших показателей социального неблагополучия населения.

Как социально-биологическая проблема, инвалидность представляет интерес в контексте соотношения биологических и социальных механизмов, адаптации и компенсации.

В наше время, вполне ощутимым процессом стала не только физическая инвалидизация населения, но духовная и социальная.

В течение многих десятилетий отношение к людям с физическими и умственными недостатками было печальной историей непонимания, отвержения, подозрения, страха перед сближением, изоляции. К людям с инвалидностью, особенно, с умственными недостатками, относились враждебно, как к наказанным Богом, проклятым.¹

С середины прошлого столетия в мире возникает новая тенденция в понимании инвалидности: одновременно как феномена физического, психического, социального.

1. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России. /Под редакцией Е. Р. Ярской-Смирновой и П. Романова М.: ННИОНРАН, 2002 г./ с. 12.

В 50-60 годы в Британии, Швеции и затем США и Канаде появляются новые социальные образования инвалидов, которые в корне отличаются от традиционных. Это т.н. «групповые дома», различного рода «социальные общины» отличительными особенностями которых является новое отношение к инвалиду, практически перечеркивающее само понятие инвалид (с латинского – «недействительный»). Своего рода первым толчком, инициирующим начало нового социального движения послужили в 20-м столетии Первая и Вторая мировые войны, давшие миру колоссальное количество инвалидов, которые не хотели и уже не могли жить по-прежнему.

К тому же примеры активной жизнедеятельности инвалидов в политике, культуре заставили провести оценку и самооценку возможностей человека с ограничениями жизнедеятельности.

С конца 1960-х начала 1970-х в США, Швеции и ряда других стран (с высоким уровнем социальной защиты населения) развернулась политика т.н. «деинституционализации» в отношении инвалидов, возникло движение т.н. «независимой жизни». Вошли в конфликт «медицинская» модель инвалидности и «социальная». Стали рассеиваться мифы об инвалидности, а прежняя терминология в т.ч. глухой, слепой и пр. восприниматься как ярлыки.¹

В Европе и США получили свое развитие:

- 1) десегрегация школ;
- 2) расширение доступа к образованию (wiclening participation);
- 3) интеграция (mainstreaming);
- 4) инклюзия (inclusion - включение).

1. Социальная политика и социальная реабилитация в изменяющейся России, с. 19.

Это позволило, прежде всего, инвалидам, независимо от их национальной, расовой принадлежности, а также заболевания получать наравне с другими полное образование (в обычных школах), работать в соответствии со своими интересами, склонностями, способностями.

Реализация принципов интеграции, инклюзии дает возможность повышать уровень социальной адаптации общества, его морально-нравственных качеств, прогрессивной динамики.

Новые тенденции в инвалидном движении в Европе и Америке во второй половине XX века продолжали развиваться.

Все это не могло не влиять на изменения в отечественном законодательстве. Тем не менее, ещё в начале 90-х годов оно трактовало инвалидность с прежних «консервативных» позиций.

Вместе с тем, с середины 90-х годов, вышел ряд постановлений и законов РФ, которые уже пересматривали прежнее отношение к инвалидам.

Они были дополнены отраслевыми нормативными актами, определяющими медицинские и социальные гарантии инвалидам. Особое внимание уделялось вопросам реабилитации инвалидов. С возможностью разработки индивидуальных программ как фундамента социальной политики.

В контексте нашей темы особого внимания заслуживают два нормативно-правовых документа, принятых в 1948 и 1954 годах. Это всеобщая Декларация прав человека и Декларация прав ребенка, которые послужили своего рода основаниями для разработки международных и национальных программ работы с детьми-инвалидами. В 1989 году они были дополнены Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, по которой дети имеют равенство перед законом, право

на юридическую защиту, право на развитие, право на жизнь, здоровье, выбор места жительства, право на воссоединение со своей семьей, на выражение мнения, информацию, на свободу объединения, личную жизнь, образование.

Инвалидность и реабилитология

В советское время для инвалидов были созданы специальные организации ВОИ, ВОС, ВОГ (Всесоюзное общество инвалидов, Всесоюзное общество слепых, Всесоюзное общество глухих) и др., в задачи которых входила, помимо прочего, и социальная реабилитация. Тем не менее, эти задачи не выполнялись или выполнялись очень ограниченно.

Конечно, нельзя сказать, что в советское время не решали проблем инвалидов, не заботились о них. В силу довольно высокого уровня развития социальной сферы инвалиды получали многое и не только из того, что касается материального снабжения, медицинского обслуживания, сферы услуг (в этом смысле для инвалида в то время делалось, подчас, много больше, чем в настоящее время). Тем не менее, для инвалида как бы изначально многие общественные институты были закрыты. Общество как бы стеснялось показывать своих инвалидов, и организации ВОИ, ВОС, ВОГ и другие были своего рода цивилизованными резервациями – государством в государстве.

Инвалиды были ограничены в образовании, отрешены от основных культурных ценностей.

В наше время, при всех его проблемах, инвалидов перестали стесняться. Их не только стали публично показывать, говорить о них, но дают возможность открыто обсуждать их проблемы, создавать самые различные общественные институты, организовывать международные мероприятия, в том числе спортивные чемпионаты, фестивали, другие форумы. Разработана государственная программа «Дети инвалиды». С начала 90-х годов начинают создаваться научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами инвалидов. В 1996 году в Тюмени

состоялся Первый Международный конгресс инвалидов, где были рассмотрены все основные проблемы этой части нашего общества, была впервые разработана и обсуждена региональная комплексная программа реабилитации инвалидов Тюменской области, приняты другие важные документы с учетом современного состояния инвалидов и их перспектив.¹

Тем не менее, положение инвалидов остается до сих пор сложным. Они, как правило, ограничены или даже изолированы в обществе от культуры, профессиональной, образовательной, социально-политической деятельности и т. д.

Традиционно сложившиеся структуры, призванные решать их проблемы ВОИ, ВОС, ВОГ и др. не в состоянии сделать это, тем более что они сами, подчас, требуют реформ и перестройки.

По данным наших исследований до 90% инвалидов испытывают острые проблемы в медицинском, материальном, финансовом обеспечении, в культуре. Необходима системная комплексная их реабилитация на государственном уровне.

Культура, как мы уже отмечали, пожалуй, в большей степени, чем другие отрасли человеческой деятельности оказалась недоступной или мало доступной для инвалида. С одной стороны, в силу неадаптированности культурных учреждений, с другой, ввиду её дороговизны, в первую очередь, для инвалида.

Вместе с тем, именно культура, может изменить многое в его жизни. Творческий процесс, в сфере культурной деятельности и, в частности, в области изобразительного искусства, тем более в духовной сфере, может преобразить человека. Инвалид, лишенный возможности нормального общения, испытывающий физические и нравственные страдания, обретет в

1. Галкин Н. Н. Социальная реабилитация детей-инвалидов средствами духовной живописи. Проблем социальной и психолого-педагогической реабилитации инвалидов. Тезисы докладов и сообщений международного конгресса по проблемам социальной, медицинской и психологической реабилитации инвалидов. Тюмень 1996 г., с. 79.

культуре и через культуру поддержку – опору в себе и обществе. Овладевая культурными ценностями, добиваясь успехов, скажем, в области изобразительного искусства, он по-новому осознает себя и перестает быть «социальным изгоем».

Слово «культура» - калька с латинского (лат. –culture, англ. – culture, нем. – die culture). Уже в древности (в классической латыни) имело разные смысловые оттенки или даже различные значения, в зависимости от контекста: «возделывание», «обработка», «воспитание» и т.п.¹

В реабилитологии культура – отрасль человеческой деятельности, которая, может оказать влияние (по принципу возделывания), изменить образ жизни, состояние и положение человека в обществе.

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция быстрой инвалидизации общества. В мире, по данным ВОЗ, 10% населения – инвалиды.² В России эта цифра значительно выше (данные специалистов-реабилитологов). Основные причины инвалидизации известны, тем не менее, последствия могут быть непредсказуемы. Совершенно очевидно, что необходима система социальной реабилитации не только со стороны государственных организаций, но в первую очередь, общественных.

«Реабилитация, по определению ВОЗ, «комплексное, направленное использование медицинских, социальных, образовательных и трудовых мероприятий с целью приспособления больного (инвалида) к деятельности на максимально возможном для него уровне». Это определение оптимально учитывает не только состояние, но и интересы инвалида в обществе.

Реабилитология, как наука, занимается восстановлением жизненных способностей инвалидов. В настоящее время она достаточно широко представлена направлениями:

1. Никитин В. А. Основы православной культуры, М., с. 37.

2. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России. По редакцией Е.Р.Ярской-Смирновой и П.Романова, с.17.

- медицинским;
- спортивным (медико-спортивным);
- психофизическим;
- социально-психологическим;
- психологическим;

и в меньшей степени:

- социокультурным;
- духовно-культурным.

В данном исследовании мы рассматриваем процесс реабилитации детей-инвалидов через область изобразительного искусства, отчасти древнерусской живописи, и психофизическое влияние культуры и искусства на них. Эта область науки называется арт-реабилитология или реабилитация через или посредством изобразительного искусства, художественного творчества.

Актуальные проблемы социальной поддержки инвалидов

Ограниченность государственных ресурсов, бюджетный дефицит и всевозрастающие затраты на удовлетворение потребностей семей, имеющих детей инвалидов, не позволяют осуществить многие социальные проекты.

Так, например, известная программа «Дети инвалиды» долгое время не финансировалась вообще. В настоящее время на неё выделены средства, но и они крайне ограничены. Например, в 2004 г. на культурную часть программы выделено из федерального бюджета всего 500 тысяч рублей. Количество же инвалидов, в первую очередь детей, очень быстро растет. Встает вопрос необходимости изменения всей государственной политики в отношении инвалидов.

Необходимо привлечение дополнительных государственных и негосударственных неправительственных средств, для решения этой проблемы. Тем не менее, главным мы считаем активное включение

инвалидов в процесс самоподдержки и самообеспечения. В моделях социальной защиты инвалидов развитых стран значительная часть средств на эти цели аккумулируется, благодаря благотворительной поддержке со стороны бизнеса, различных коммерческих структур, религиозных конфессий. Приоритетная роль в этом процессе принадлежит общественным объединениям. Одним из фундаментальных принципов политики в развитых странах является принцип партнерства, субсидарности и приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий в области социальной защиты людей с особыми нуждами. Такой подход дает возможность привлекать финансовую поддержку из самых различных источников, что позволяет более оперативно решать актуальные проблемы. При этом общественные организации делают социальную помощь более конкретной и адресной, так как являются независимыми носителями истинных потребностей каждой категории населения. Знание конкретных проблем и нужд дает возможность общественным объединениям делать формы работы более разнообразными и создавать инновационные модели социальных служб инвалидов, направленных на адаптацию их и активную интеграцию в т.н. здоровое общество.

В нашей стране уже начала складываться система неправительственных общественных реабилитационных служб.¹ В России насчитывается 120 тысяч общественных организаций. Значительная часть из них занимается проблемами социальной реабилитации инвалидов. В Краснодаре таких организаций более 1000. Опыт работы этих организаций отражает социальный заказ и может служить основой для разработки технологий и создания моделей взаимодействия общественных структур с государственными и частными структурами по решению вопросов оказания социально-бытовой помощи детям с особыми нуждами и координации их действий.

В цивилизованных странах уже давно это поняли, поэтому создают

условия не только для инвалидов, но и для тех, кто помогает им. Культурные центры, выставочные залы, обширные программы позволяют включать в социальную деятельность даже инвалидов с мутацией мозга.

К сожалению, в настоящее время можно констатировать, что для нормальной интеграции инвалидов в современное общество в России еще не создана, прежде всего, необходимая социальная, образовательная, культурологическая инфраструктура. То есть существующие и названные институты, организации, структуры пока еще не адаптированы для работы с инвалидами.

По нашему мнению, важнейшей в настоящее время является проблема комплексного обеспечения социальной реабилитации детей-инвалидов, направленности на гармоничное сочетание индивидуализации и социализации культуры. В существующих ныне системах абилитации и реабилитации аспект индивидуализации игнорируется, внимание уделяется только социализации.

Инвалидность и возможности социально-культурной реабилитации

О влиянии искусства на человека, на его положение и даже физическое состояние знали давно. Уже на заре цивилизации люди проводили прямую связь между изображаемым и реальным, придавая мистический смысл рисункам, их цветовому содержанию, композициям. Возможности влияния на то или иное событие и его героев. В античные времена была разработана теория гармонического развития человека, включавшая физическое, духовное, культурологическое воспитание. В учебных заведениях Древней Греции и Рима детям давали физическую подготовку, преподавали риторику, поэтику. Принимались законы,

1. Ким Е. Н. Цели и задачи общественной организации инвалидов, ее участие в формировании государственной политики. Проблемы семьи и детства в современной России. Ч.2, М., 1992, с. 51.

выполнение которых было делом государственной важности. Академия Платона, лицей Аристотеля остались в истории некими образцами обучения и воспитания.¹ Академия просуществовала как учебное заведение почти тысячелетие. Сам её основатель Платон (в переводе на русский язык «широкий») был не только высокообразованным человеком, философом, но как олимпийский чемпион воплощал в себе гармонию физического и духовного. Толкование знаменитого постулата «в здоровом теле – здоровый дух», рассматривался по-разному, но именно это наводит на мысль о необходимости взаимовлияния духовного на физического в человеке.

В средние века великий Леонардо да Винчи выводит едва ли не ключевое понятие для реабилитации: искусство не только может, но должно влиять на человека и его душу.²

В творчестве Микеланджело в особенности проявляется гармония физического и духовного.

В период новой и новейшей истории определились две концепции, назовем их «оптимистическая», утверждающая положительную роль культуры и искусства для человека и общества и «пессимистическая», которая отводит культуре и искусству место и роль в жизни человека и общества не более любого другого рода человеческой деятельности. Представителями первой были французские энциклопедисты, а также великие европейские ученые от Иммануила Канта до Ю.М. Лотмана. Пожалуй, самым ярким представителем второй концепции можно считать Льва Николаевича Толстого, который не только отрицал положительное влияние культуры и искусства на человека, но создал своеобразный художественный антипод, свою знаменитую «Крейцерову сонату», в которой подверг беспощадной критике современное ему т.н. культурное общество.

-
1. Никитин В. А. Основы православной культуры, с. 93.
 2. Фрейд З. Леонардо да Винчи М., 1912, с. 14.

В 20-м столетии выдающийся советский психолог Л.С.Выготский исследует искусство с точки зрения личностной и общественной психологии.¹ Для работы реабилитолога важен его вывод о психофизическом влиянии искусства на человека, а также вопрос социологии культуры в целом.

В культурологии нашей страны важное место занимает тема православной культуры. Известный теолог, профессор отец Рафаил (Карелин) пишет, что культура не может быть православной. Известный современный ученый, академик РАН В.Никитин возражает: «Православие не может и не должно уходить от мировой, тем более, отечественной культуры». Это чревато негативными последствиями, в первую очередь, для самой церкви и православия в целом.²

В работе мы представляем материалы наблюдений, влияния иконописного канона и в целом изобразительного творчества на ребенка-инвалида. Данная проблема рассматривается в контексте общей проблематики арттерапии и социальной реабилитации художественным творчеством инвалидов.

Наука арттерапия (лечение и реабилитация средствами изобразительного искусства и художественного творчества) еще достаточно молодая. Она сложилась всего несколько десятилетий назад, но уже твердо заняла свои позиции и стала едва ли не приоритетной среди других направлений социальной реабилитации.³ В силу своей специфики она может быть отнесена и к культурологии, и к медицине, и к социологии, и к еще более молодой науке психотерапии, ибо занимает как бы пограничное, промежуточное положение среди этих наук. В этом ее не только особенность,

1. Выготский Л. С. Психология искусства, М.: 1998, с. 81.
2. Никитин В. А. Основы православной культуры, с. 19.
3. Практикум по арттерапии под редакцией А.И.Копытина, Санкт-Петербург, 2000, с.15.

но перспектива, т.к. черпает она свои резервы и возможности из всего, что касается проблем человека и его отношения к искусству и творчеству. В западноевропейской и североамериканской научной литературе арттерапия уже несколько десятилетий занимает, как было уже отмечено, прочное, если не приоритетное положение. Первые элементы арттерапевтической теории стали появляться в 1940-1960 годы. Исследования видных специалистов по арттерапии А.Хилла (Великобритания), М.Наумбурх (США) показали, что человек через изобразительное художественное творчество может восстанавливать не только свое психофизическое состояние, но адаптироваться как в большом, так и в малом социумах, становиться равноправным членом общества.

1960-е – 1980-е годы оказались решающими в становлении арттерапии как науки (А.И.Копытин). В настоящее время можно говорить о том, что арттерапия обладает достаточно солидной теоретической базой. Известные специалисты М.Маццо, М.Либман, К.Дьюкер, С.Льюис, Д.Байер, П.Лузатто заложили основы различных направлений арттерапевтической науки.¹

Разработанные этими специалистами практикумы лечения изобразительным искусством (и, в первую очередь, сложных психических заболеваний), послужили началом крупных реабилитационных центров в ряде стран Запада. Особенности арттерапии, отмеченные авторами, заключаются в ее экологичности (в отличие, скажем, от медикаментозных средств лечения), а также универсализме, возможности лечения людей любого возраста. Отечественная наука арттерапия находится на этапе становления. Среди теоретиков и практиков отечественной арттерапии следует, прежде всего, выделить психиатра и психотерапевта профессора

А.И. Копытина, который сумел обобщить теоретические исследования и практическую работу ряда зарубежных ученых арттерапевтов, подготовить

1. Выготский Л. С. Психология искусства, М.: 1998, с. 17.

практикум по арттерапии. А также известных арттерапевтов Р.Б. Хайкина и М.Е. Бруно и других российских специалистов-реабилитологов.¹

В последние годы в России стал выходить специализированный журнал «Исцеляющее искусство», формируются школы отечественной арттерапии в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Особую роль в развитии отечественной арттерапии сыграла международная конференция «Арттерапия 2000: образование, исследования, политика и практика», прошедшая 17-20 сентября 1999 года в Мюнстере (Германия), на которой одной из ключевых была проблема использования единых стандартов арттерапевтического образования в Европе и мире.

Отечественная арттерапия находится в настоящее время на пути не только осмысления и использования мирового научного опыта, но уже внесла свое оригинальное видение ряда ее проблем и, в частности, комплексного подхода к вопросам лечения и реабилитации средствами искусства.

1. Практикум по арттерапии под редакцией А.И. Копытина, Санкт-Петербург, 2000, с. 18.

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Направления социальной реабилитации»

Вопросы:

1. Социально-психологическая реабилитация.
2. Культурно-духовная реабилитация.
3. Профессионально-трудовая реабилитация в области изобразительного искусства.

В данной работе нами выделено несколько направлений (моделей) социальной реабилитации инвалидов, связанных с культурой, изобразительным искусством и творчеством, наиболее важных для нашего исследования.

Это социально-психологическая реабилитация, духовно-культурная и профессиональная.

Социально-психологическая реабилитация. Под социально-психологической реабилитацией понимается системный процесс восстановления (формирования) способностей инвалида, позволяющих ему успешно выполнять различные социальные роли и иметь возможность быть реально включенным в разные сферы социальных отношений и жизнедеятельности. Ее смысл заключается в восстановлении оптимального функционирования психологических механизмов социальной интеграции инвалидов, которые ответственны за процесс усвоения социальных норм и правил поведения, социокультурного опыта в целом и выполняют

регуляторную функцию наиболее сложных форм поведения и деятельности, обеспечивают эффективность адаптации в различных средовых условиях.

Социально-психологическая реабилитация специфична, так как она является неотъемлемым элементом различных реабилитационных мероприятий.¹ Это связано с наличием социального эффекта любого реабилитационного воздействия и с субъективным отношением к последнему со стороны инвалида. Важно, что ее потенциальные ресурсы за счет гибкости, пластичности механизма психической деятельности, их высоких компенсаторных возможностей являются практически неисчерпаемыми и их рациональное использование позволяет достигнуть необходимого эффекта и в тех случаях, когда результативность других реабилитационных мероприятий оказывается низкой.

Следует считать, что социально-психологическая реабилитация может рассматриваться в виде связующего элемента в отношении всего комплекса реабилитационных мероприятий, который придает и обеспечивает им системность и целостность. Это обусловлено наличием социально-психологического эффекта от любого реабилитационного воздействия и его непосредственной направленности на интеграцию инвалидов в общество.²

Составляя программы по различным направлениям изобразительного искусства, мы учитываем каждый элемент художественного творчества, возможности и особенности влияния его на ребенка-инвалида.

Арттерапия, как одно из направлений науки и практики, продвинулась дальше других реабилитационных наук. Поэтому во все наши проекты мы включаем арттерапевтические программы.

Культурно-духовная реабилитация (КДР). Культурно-духовная реабилитация – это восстановление способности детей-инвалидов воспринимать, а также воспроизводить культурные и духовные ценности общества. Находить через культуру, искусство, в том числе изобразительное, возможности не только восстановления, укрепления здоровья, но и свою

1. Yalomg. The theory and Practice if group Psychotherapy New York. Basic books, 1975, p. 11.

2. Добровольская Т. А., Шабалина Н. Б. Социально-психологические особенности взаимоотношений инвалидов и здоровых. Социологические исследования 1993 №1, с. 56.

нишу и, в первую очередь, в активной социальной, трудовой, профессиональной деятельности.

Среди прочих форм реабилитации, КДР занимает особое место, т.к. не всегда зависит от заболевания, (исключение составляет инвалидность с мутацией мозга). Она тесно связана с психологической реабилитацией и, в известной степени, с профессионально-трудовой и медицинской. КДР зависит от возрастных особенностей человека, среды его обитания, обучаемости, восприимчивости и ряда других факторов. Вместе с тем, при известных условиях, она может стать базовой, особенно при сложных психофизических заболеваниях, когда духовное состояние начинает оказывать сильное, а, подчас, решающее воздействие на физическое. Процесс духовно-культурной реабилитации более длителен по времени и сложен по формам и методам работы реабилитолога.

Нами выделено несколько групп (категорий) инвалидов (в первую очередь в связи с заболеваниями), которые требуют специальных условий и программ при их реабилитации через изобразительное искусство. Это инвалиды-ампутанты, с ослабленным слухом, опорники, а так же инвалиды, требующие постоянного терапевтического вмешательства и наблюдения.

Для некоторых категорий, скажем, для ампутантов и опорников реабилитация через рисунок, изобразительное искусство, живопись, как бы изначально была заказана.

Вместе с тем они, как и другие т.н. здоровые люди могут обладать художественными способностями, обучаться, становиться художниками. В музее Московской духовной академии экспонируется икона, написанная инвалидом, (не имевшим верхних и нижних конечностей), зубами. В «Инва-

Студии» разработана методика обучения опорников и ампутантов, которая дает положительные результаты, и дети имеют возможности не только приобщаться к культурным ценностям, но и к профессиональной художественной работе.

В студию часто обращаются врачи, специалисты других реабилитационных центров, родители с просьбой об оказании реабилитационной помощи. Студия провела работу в 3-х детских клиниках города Краснодара по арттерапевтическим программам, а так же с детьми-инвалидами, неспособными к самостоятельному передвижению (на дому). Уже второй год в соответствии с договором городская экспертная медицинская комиссия направляет в студию всех детей-инвалидов города, склонных к творческой, художественной работе. Совместно с городским ортопедическим предприятием «Протезный завод» студия организовала подготовительное отделение для инвалидов-ампутантов, поступающих в ВУЗы. В феврале 2004 года „Инва-Студия“ совместно с СРЦ „Отрадное“ (г. Москва) открыла совместное отделение для работы с социальными инвалидами.

Профессионально-трудовая реабилитация в области изобразительного искусства. Важным условием эффективности профессиональной реабилитационной работы с инвалидами, является определение медико-социальных критериев

В основе методики разработки критериев профориентации находится оценка трудового прогноза инвалида в качественном и количественном выражении и алгоритм ее построения применительно к степени нарушения в различных системах организма.¹

Интересен опыт профессиональной трудовой реабилитации инвалидов в дореволюционных центрах народных промыслов и особенно иконописных мастерских.

Народное искусство выработало уникальные формы, а также методы творчества в различных его жанрах. Весь мир восхищался и восхищается

работами мастеров Палеха, знаменитой Хохломой, Дымковской лепной игрушкой, Городецкой деревянной росписью, Хотьковской резьбой по дереву, кости, росписями из Жестово, Федоскино и др.

1. Малева Т., Васин С. Инвалиды в России – Узел старых и новых проблем, „Proetcontra“ 2001, т. 6 №3, с. 81.

В дореволюционной России в развитии прикладного искусства, когда превалировал, естественноисторический путь, интенсивно развивались центры народных промыслов, иконописные центры, социальная реабилитация инвалидов становилась естественной органической частью общего художественно-трудового процесса. В этом была ее сила и, что очень важно, процесс реабилитации инвалидов не только усиливал, интенсифицировал развитие народного творчества, но придавал ему высокий нравственный характер.

В студии за 10 лет мы по существу добились подобного. После посещения нашей выставки и встречи с детьми (на приеме в Кремле) супруга президента РФ Л.А.Путина сказала:

-Дети в студии перестают быть инвалидами-

В контексте арттерапии и социальной реабилитации населения в массовых ее формах, в том числе инвалидов, по-особому высвечивается опыт иконописных центров, а также центров народных промыслов России.

Сами центры народных промыслов начали формироваться и развиваться не только и не столько на базе народного искусства, но большое влияние на их самоорганизацию оказывали военные действия, которые велись на территории Руси, а затем России, начиная с татаро-монгольского нашествия. Из разрушенных, разоренных городов художники, ремесленники бежали в леса, где организовывали мастерские, исходя из возможностей и природных условий тех мест. Хохлома, знаменитая дымковская игрушка, хотьковская резьба, городецкие расписные кони и другая утварь – все это как бы синтетический результат, возникший в том жизненном котле, где жизнь сама предоставляет все необходимые художественные, творческие и

социальные ингредиенты. Высокая культура, искусство народных промыслов восхищали многих иностранцев. Они (народные промыслы) шли, как бы, от земли. И процесс обучения в народных мастерских также основывался на народных традициях. С 17-го столетия, наряду с развитием мастерских в центрах народных промыслов стали формироваться и народные школы подготовки мастеров. Только в начале 20-го столетия, на основе их выросли государственные школы, но программы, главные традиции обучения «мастер-ученик» остаются до сих пор. Например, знаменитая акварельная школа Андрияки в Москве.

В советское время государство берет на себя художественную подготовку подрастающего поколения в центрах народных промыслов. Это было положительным примером и несмотря на негативы, связанные с чрезмерной идеологизацией в центрах народных промыслов велась серьезная системная комплексная образовательно-художественная работа. Культура творчества именно в советское время достигла высочайших результатов. Центры народных промыслов стали известны во всем мире. Искусство мастеров Палеха, Холуй, Мстеры, Семенова и др. отмечено на всех международных конкурсах и выставках самыми высокими наградами. Знаменитые художники И.И.Голиков, И.М.Баканов, А.И.Зубков, А.В. и В.В.Котухины, И.П.Вакуров, Д.Н.Буторин, Н.М.Зиновьев, Б.Н.Кукулиев и многие другие, вышедшие из центров народных промыслов стали гордостью отечественной культуры.¹

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Типология моделей инвалида»

Вопросы:

1. Традиционная модель инвалида и её основные черты.
2. Проектная (экспериментальная) модель инвалида.

Общество основано на разделении людей на группы, выделяемые по характерным признакам. Среди этих признаков есть такие, которые обладают нормативным статусом. Люди не соответствующие этим признакам, оказываются в особой маргинальной позиции. Ее особенность в том, что "нормальное" большинство традиционно рассматривает этих людей как «ненормальных», которые в общепринятые нормы не вписываются. По отношению к инвалидам, имеющим телесные или умственные особенности, массовая психология формируется, как уже было отмечено, по стереотипному принципу «жалость плюс участие» или «брезгливость плюс отторжение». Психологический механизм такого отстранения в конкретном случае может быть разным: незнание или неумение обращаться с инвалидами, глубокая тревога за свое здоровье, обостряющаяся в их присутствии, индивидуальная неспособность выносить чувство сопереживания, душевная черствость и пр. Но общее здесь – стремление изолировать инвалидов в своеобразных, как мы уже отметили, «социальных

резервациях» (спецшколы, всевозможные общества – ВОГ, ВОС ВОИ, артели и т.п.).

Если следовать классификации Шпрангера, то инвалидов можно выделить в особую социокультурную категорию, которая зависит от внутреннего состояния (психофизического) и ближайшего внешнего окружения (в первую очередь своей семьи), где вырабатываются своя культура общения, мышления, даже ментальность.¹

Законы, определяющие жизненные условия инвалида в государстве не учитывают его компенсаторных возможностей и способностей, которые могут позволить инвалиду занять достойное место в обществе.

В настоящее время мы можем говорить о двух противоположных типах, моделях инвалидности (инвалидов): традиционной, отражающей реальное состояние (и количественно пока еще доминирующей) в обществе и нетрадиционной инновационной (экспериментальной), за которой, на наш взгляд, будущее.

Традиционная модель инвалида. Рассмотрим в контексте существующего законодательства и условий (реальных и экспериментальных) ту и другую.

К началу 90-х годов в России доминирующим оказался тип т. н. традиционной модели инвалида, укоренившийся в обществе, завуалированный в определениях, документах, которые законодательно ограничивают инвалидов в обществе.

Разберем определение инвалида, данное в нормативных государственных актах, в частности в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Оно не единично, но весьма показательное:

„Инвалидом является лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности, вследствие наличия физических и умственных недостатков, нуждается в социальной помощи и защите. Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной утрате им

способности или возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью». Казалось бы, определение весьма

1. Социальная политика и социальная реабилитация в изменяющейся России, с. 25

гуманно, но именно в нем заложено то, что влияет на статус инвалида в обществе и, в конечном итоге, его отношение к самому себе.

По существу именно это определение отражает и закрепляет т.н. «традиционный тип» или «традиционную модель» инвалида, которая в настоящее время доминирует в обществе. Она тесно связана с рядом ограничений жизнедеятельности (ОЖ): от способности к самообслуживанию до способности к трудовой деятельности.¹ Все это в конечном итоге, влияет на поведенческие функции человека-инвалида (ребенка) и определяет, в конечном итоге его общественный статус, который выглядит следующим образом: «Инвалид – это человек с физическими и умственными ограничениями; ограничениями в базовых отраслях жизнедеятельности, зависимый от ряда факторов таких, как механические устройства, медикаменты, специальное питание и т.д. и т.п. В силу этих ограничений, он ограничен в трудовой и других формах жизнедеятельности, в том числе и социальной“. Определение на первый взгляд гуманно и выражает интересы инвалида, но именно оно культивирует пассивный тип, ту традиционную модель, которая, утвердилось в обществе и постоянно психологически довлеет над инвалидом. Преодолеть её инвалиду самостоятельно практически невозможно. Проводимые периодически показательные мероприятия, где инвалиды проявляют «иные качества», на наш взгляд, те исключения, которые только подтверждают правило.

Как мы уже отметили, традиционная модель – есть продукт тех условий, в которых оказывается инвалид со дня его рождения. Мы провели обследования множества семей, прежде всего членов нашей общественной

организации, с выявлением факторов формирования тех или иных качеств у детей, в том числе роли культурной жизни и влияния ее на формирование характера ребенка-инвалида.

22. 1. Социальная политика и социальная реабилитация в изменяющейся России, с.

Нами выделены объективные и субъективные факторы:

- к первым отнесем условия жизни инвалидов,
- ко вторым - факторы, зависящие от родителей, педагогов; в целом от системы воспитательной работы.

Традиционная модель инвалида сложилась на основе того типа инвалида и инвалидности, которые сейчас преобладают, прежде всего, количественно, в силу тех условий, которые определены, с одной стороны, нашими условиями и законами, с другой, сложившимися как бы негласными правилами считать инвалида, если не балластной единицей общества, то человеком, как говорят, с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Основные черты традиционной модели:

- преобладание пассивной социальной позиции,
- отсутствие стремления к получению образования,
- любимой профессии,
- веры в свои силы в достижении тех или иных целей и, соответственно,
- более низкий уровень культуры,
- образования,
- занятости в производстве и, в первую очередь, интеллектуальном.

Как следствие этого:

- иждивенческая позиция инвалида, что, с одной стороны, наносит вред обществу, с другой самим инвалидам, постоянно формируя
- синдром социальной пассивности и ненужности инвалида в обществе.

Представитель т.н. «традиционной модели» не имеет возможности самостоятельно преодолеть те барьеры, которые ставит на его пути неадаптированное общество. Они бывают:

- внешние, те, что можно чисто внешне определить как недостатки неадаптированного общества, т.е. неспособность культурными учреждениями принять инвалида (пандусы, спец. туалеты, спец. аппаратура и т.п.)
- внутренние, сущностные (психология общества, его традиции и т.д.)

Кроме того, если говорить о «традиционной модели» (моделях) инвалида, то необходимо сразу же провести разделение по половому, национальному и возрастным признакам. Хотя здесь могут быть в известных случаях нивелирующие начала. Отмечено, что в ряде случаев мужчина-инвалид, скажем, имеет некоторые реальные преимущества перед женщиной-инвалидом. Как правило, мужчины-инвалиды чаще имеют семьи, в большей степени профессионально ориентированы.

В тоже время женщины-инвалиды в большей степени (как все женщины) самостоятельны в самообслуживании, среди них в меньшей степени распространены алкоголизм, наркомания.

Эмпирическим путем выделено несколько групп, категорий инвалидов, в зависимости от условий, форм работы с ними, а также их физиологических и других особенностей. Это:

- инвалиды с ослабленным слухом;
- ампутанты;
- больные ДЦП;
- опорники;
- инвалиды, требующие постоянного терапевтического вмешательства или наблюдения;
- инвалиды с психическими расстройствами.

Обобщив «за» и «против» - основные проблемы, стоящие перед инвалидами в работе по их социальной реабилитации, мы выделили следующее:

- а) зависимость (в той или иной степени) от заболевания;
- б) зависимость от материальных факторов (коляска, костыль, климат и т.п.)
- в) влияние ряда психологических факторов:
 - комплекса неполноценности;
 - собственной неадаптированности в обществе;
 - неадаптированности общества по отношению к инвалидам;
- г) низкий уровень образования;
- д) невозможность в силу различных условий выбора профессии по способностям, интересам, наклонностям;
- е) неразвитость ряда этих способностей;
- ж) отсутствие достаточно широких социальных связей;
- з) более низкий уровень культуры;
- и) сложность внутрисемейных отношений.

Проектная (экспериментальная) модель инвалида.

Начиная с 1993 года (год создания студии) мы попытались изменить традиционное положение инвалида (хотя бы в рамках студии), включив, во-первых, компенсаторные способности его организма и, во-вторых, создав для его продуктивной творческой, художественной и социальной деятельности необходимые условия.

Инвалиды стали показывать результаты не меньшие, если не большие, чем т.н. здоровые дети. За прошедшие годы «Инва-Студия» практически без государственной поддержки реализовала свои социальные программы. Дети-инвалиды «Инва-Студии» фактически завоевали новый статус. О них заговорили как о талантливых, назвали гордостью России, хотя в студии нет

отбора, сюда принимают практически всех детей-инвалидов. На основе практики работы с этими детьми (в том числе и взрослыми инвалидами) сложился новый инновационный проектный тип модели инвалида со следующим определением: «Инвалид – это человек с особенностями физического и умственного характера, способный при правильной организации условий его жизнедеятельности решать трудовые, социальные и другие задачи».

Социальная реабилитация инвалидов через культуру и изобразительное искусство стала базовым условием достижения и реализации проектного типа модели инвалида.

Культура, изменила многое в жизни инвалида. В области изобразительного искусства, инвалид по-новому осознает себя. Более того, его начинают замечать, им начинают восхищаться, гордиться. Он перестает быть «социальным изгоем».

Заданные, проектные качества экспериментальной модели инвалида определяются программами центров, студий, в частности «Инва-Студии». Они требуют постоянного совершенствования, использования новых подходов, приемов и методов работы педагогов, реабилитологов. Очень важно, чтобы сам инвалид, а также его семья были активно включены в данный процесс реабилитации (самотивация). Реабилитационная работа по формированию инновационной (экспериментальной модели инвалида проводится в рамках т. н. реабилитационного цикла (РКЦ)).

Реабилитационной культурологический цикл позволяет инвалиду не только выйти из психологического состояния болезни (т.е. психологической зависимости от своего заболевания), но, вопреки заболеванию, заниматься нормальной активной общественной деятельностью, получать образование, профессию, идти по пути развития своих природных задатков, становиться мастером своего дела, завоевывать те общественные позиции (высоты), которых добиваются т.н. здоровые люди. РКЦ предусматривает прохождение ребенком последовательно ступеней, этапов духовного, культурного,

образовательно-профессионального развития, возможность (через художественное творчество) адаптации в малом и большом социумах, завоевания своей общественной ниши.

Следует различать формы социальной реабилитации в зависимости от содержания, художественно-культурной направленности РКЦ. Первоначально в студии был разработан реабилитационный цикл на основе творческой работы по программе курса древнерусской живописи с духовным образованием детей-инвалидов.

В студии была организована Воскресная школа, которой до сих пор руководит монахиня м. Варвара (О. И. Ершова), где дети изучают Основы Православия.

Как показывает опыт, реабилитация средствами духовной живописи – это наиболее эффективная форма социальной реабилитации, и мы рекомендуем ее для более широкого использования не только в работе с инвалидами, но вообще в социальной реабилитации детей и молодежи.

Вместе с тем в силу различных обстоятельств, в том числе, принадлежности к различным религиозным конфессиям, семейным традициям и т.д. можно использовать реабилитационный цикл без включения в него программы древнерусской живописи и основ православия, но на основе общехудожественных программ.

Такие программы можно использовать в системе социальной реабилитации молодежи и детей, так называемой группы риска.

Программы арттерапевтической работы, включенные в систему реабилитационного цикла, дают возможность инвалиду противостоять своему заболеванию через художественное творчество. Особенно важно использовать их в случаях тяжелых затяжных заболеваний детей, когда инвалиду ежедневно, а порой ежечасно приходится бороться с болезнью.¹

В студии найден принципиально новый подход в арттерапевтической работе с детьми-инвалидами.

Уже несколько лет, как с городской экспертной медицинской

комиссией г. Краснодара «Инва-Студией» заключен договор и педагоги работают по различным направлениям, используя следующие формы:

1. консультации родителей
2. мастер - классы для детей и родителей (в условиях студии)

1. А.И. Копытин Многообразие форм арттерапевтической работы. Практикум по арттерапии, с. 6.

3. консультирование на дому (педагогами студии)
4. организацию работы на дому, с помощью родителей
5. организацию работы на дому силами педагогов студии.
6. организацию работы в условиях студии.
7. работа в детских клиниках и интернатах.

В результате проведенного эксперимента, /в течение 10 лет/ мы разработали новую проектную модель инвалида с новыми социальными качествами: высокой социально-творческой активностью, хорошей работоспособностью, стремлением к духовно-культурной и другим сферам социальной деятельности.

Прежде всего, это касается профессиональных её качеств, в том числе, – развитие способностей инвалида в освоении профессией, с учетом его заболеваний, физических и других особенностей, возможности включать те или иные компенсаторные способности. Например, инвалид-ампутант без одной или обеих верхних конечностей может стать хорошим художником, вопреки т.н. ограничениям.

Формирование проектной (инновационной) модели инвалида потребует от общества, пересмотреть свое отношение к нему.¹ Принимая инвалида как равного (один из основных принципов, сформулированных Н.Кюнком), мы должны понимать, что необходимо создавать условия для развития способностей инвалида. Он должен иметь те же, но (адаптированные в силу осо-

бенностей) общественные институты, законы, дающие возможность ему нормально развиваться, жить, трудиться, заниматься общественными делами, политикой, семьей.²

-
1. Социальная реабилитация и социальная политика в изменяющейся России, с. 69.
 2. Социальная реабилитация и социальная политика в изменяющейся России, с. 68.

С одной стороны, инвалида не следует отделять от общества, т. е. имея свои организации, инвалиды не должны отторгаться (как резервациями), но иметь полную свободу выбора, доступ к любым государственным структурам, адаптированным к инвалидам.

С другой стороны, для инвалидов должна быть создана особая инфраструктура, целая индустрия, которая позволит инвалиду полноценно творчески трудиться, приносить пользу обществу. Только в этом случае инвалид, как человек, как личность может почувствовать себя равноправным членом общества, обретет статус полноценного гражданина своей страны.

В рамках нашего центра мы разработали экспериментальную модель инвалида, которая на наш взгляд, отражает задачи, поставленные временем перед инвалидами и в целом обществом. Мы шли в своей работе, как бы от противного, т. е. стремились, прежде всего, снять внутренние проблемы, психологические синдромы и барьеры инвалида и на их основе формировать вполне адаптированную для общественной жизни экспериментальную модель. Первое и главное: инвалид не должен чувствовать себя в обществе не только изгоем, но и необычным человеком. Он такой, как и другие, имеет, как и все его окружающие люди, свои особенности.

В силу этого необходимо, прежде всего, снять главный синдром инвалидности. Сформировать «качество-чувство» абсолютного равенства в социуме.

Вторым важнейшим качеством для инвалида должна стать также его способность адаптации к заболеванию. Компенсаторные возможности

организма огромны. Вместе с тем необходимо найти, (открыть их) и поставить на службу своей работе.

Например, в Студии инвалид - Д. Барсов (с тяжелой черепно-мозговой травмой), совместно с педагогами год работал над постановкой непослушной руки. И. Воронцова (отсутствие правой руки, глухота) потратила не меньше усилий по освоению Канона слабой левой рукой. Помимо общих приемов и методов, каждый инвалид вырабатывает свои индивидуальные способы адаптации. Очень важно помочь инвалиду материальными средствами адаптации: специальные приспособления (кисти, мольберты и т.п.).

Следующим важнейшим качеством адаптации должно стать умение инвалида учиться, а также умение и желание осваивать профессию. Учиться у педагога, товарищей, по книгам, методическим пособиям.

Уровень образования инвалида в настоящее время, как мы отмечали, значительно ниже уровня образования здорового человека.

Работая с детьми–инвалидами в студии мы выделили в программах важнейшие разделы, которые инвалид может и должен освоить, базовые знания и смогли нивелировать существующий разрыв.

Очень важным качеством является для инвалида способность к социальной активности и установлению социальных связей. На протяжении многих лет педагоги инициируют общение через творчество, социальную активность детей-инвалидов.

В результате дети становятся более общительными, откликаются на все самые важные события в жизни. Студийцы оказывают поддержку детям-сиротам детских домов и приютов в крае и за его пределами, передали несколько икон родным и близким погибших моряков подводного атомохода «Курск», помогли беженцам из Чечни, детям Югославии.¹

Ф. Рысухин сразу же после событий 11 сентября написал 2 картины «Трагедия 11 сентября» и «Памяти 11 сентября», в которых отразились те

социальные качества юноши, которые мы считаем важнейшими в т.н. нетрадиционной модели инвалида.²

1. Русская православная икона, Ростов, с. 93.

2. Русская православная икона, Ростов, с. 94.

В нашей работе мы опираемся также на важнейшее человеческое качество - духовность. Оно оказывает влияние на социальный иммунитет ребенка, способность противостоять тем негативным воздействиям, которые существуют в современном обществе. Важнейшим условием адаптации инвалида в современном обществе является этика и эстетика его поведения. Многие отмечают вежливость и одновременно высокое чувство собственного достоинства детей «Инва-Студии».

Набор качеств можно продолжать. Тем не менее, мы выделили базовые, которые формируются в рамках т.н. реабилитационного цикла, о котором будет сказано подробнее.

Подводя итоги, можно сказать: на основе практики работы с детьми-инвалидами (в том числе и взрослыми инвалидами) сложился новый инновационный проектный тип модели инвалида: «Инвалид – это человек с особенностями физического и умственного характера, способный при правильной организации условий его жизнедеятельности решать сложные духовно-культурные, трудовые, социальные и другие задачи».

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Социальная инфраструктура в реабилитации. Её роль и значение»

Вопросы:

1. Роль и значение социальной инфраструктуры.
2. Проектные модели социальной инфраструктуры (извлечения).
 - 2.1. Проект учебно-реабилитационного комплекса профессионального обучения детей-инвалидов, разработанный специалистами «Инва-Студии» и Кубанского гос.университета.
 - 2.2. Региональный проект.
 - 2.3. Проект социально-реабилитационного комплекса в Чеченской республике.

Для системной, комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов необходимо создание достаточно емкой и разветвленной инфраструктуры социально-культурного характера, включающей помимо традиционных общественных и государственных организаций, банк информации, инновационные площадки, центры социальной реабилитации, пункты и центры экстренной помощи инвалидам, а также иные, но не менее важные подразделения: художественные студии, школы, реабилитационные мастерские и т.д.

Разветвленная социально-реабилитационная инфраструктура позволяет включить в реабилитацию максимальное число детей-инвалидов, помочь им в адаптации и интеграции в современном обществе.

На протяжении ряда лет в «Инва-Студии» разрабатывались и формировались реабилитационные структуры, в рамках которых инвалиды могли проходить социальную реабилитацию. Это, прежде всего, художественная студия как первичное звено социальной реабилитации с

возможностью образовательной, профессиональной, учебно-практической деятельности. Социально-реабилитационный художественный центр с несколькими направлениями социальной реабилитации и, наконец, сложный многопрофильный социально-реабилитационный комплекс с возможностью получения профессионального, в том числе высшего профессионального образования. В комплексе дальнейшей работы на макроуровне необходимо формирование инновационной инфраструктуры, которая позволит расширить сферу реабилитационной деятельности до рамок города, края (области), региона.¹

В нее входят: информационный центр с банком информации, аналитической инновационной лабораторией, системой инновационных площадок, передвижные реабилитационные классы, посредством которых в работу можно включить инвалидов, живущих в самых отдаленных уголках региона.

В рамках крупных реабилитационных комплексов возможна организация системного художественного образования: от общего художественного до профессионального средне-специального и высшего образования. (См. схему 1)

В данной работе даны характеристики базовых инновационных структурных подразделений, в том числе инновационной площадки, студий центра, регионального социально-реабилитационный комплекса.

Инновационные площадки играют, с одной стороны, роль иницилирующих начал социальных новаций, с другой, координирующую, обучающую роль, а также роль коллективного организатора инновационной социально-реабилитационной работы на местах. Они становятся как бы центрами системной реабилитационной работы.

1. Русская православная икона, Ростов, с. 45.

Комплексы, включающие банк информации, инновационную площадку и подразделения непосредственной социальной реабилитации позволят организовать систему работы на разных уровнях: районном, городском, региональном.

Региональный социально-реабилитационный комплекс (СРК), включает систему инновационных площадок и реабилитационных центров, а также более мелких реабилитационных подразделений: студий, классов, реабилитационных экспериментальных площадок при больницах. Необходимо учитывать географический фактор для инвалидов, проживающих в отдаленных районах (станицах, хуторах), в рамках СРК необходимо организовать передвижные реабилитационные классы, а также использовать формы дистанционной учебно-реабилитационной работы. СРК может иметь реабилитационные отделения, где дети-инвалиды старших групп могут получать художественно-реабилитационное образование с учетом характера заболеваний, способностей и интересов инвалида; а также отделения педагогов-реабилитологов, на которых необходимо готовить специалистов-реабилитологов, способных организовать реабилитационную работу в различных условиях: при больницах, учебных заведениях, в условиях стационара, интернате и даже дома для детей с тяжелыми физическими и психическими заболеваниями, с нарушением умственного развития. Помимо этого для организации системы реабилитационной работы необходимо разработать достаточно эффективные программы, учитывающие условия реабилитационной работы и включающие возможности как стационарной подготовки педагогов - реабилитологов в вузах, так и ускоренную курсовую подготовку специалистов, педагогов, медиков, психологов для работы с детьми-инвалидами.

Для использования резервных возможностей общества, в первую очередь экономических и материальных, впрочем, как и других ресурсных, необходимо создавать смешанные структуры, где держатели собственности не теряют ее, но работают совместно в системе реабилитации инвалидов. Это

холдинговая система, точнее – реабилитационно-холдинговая. Инва-студия достаточно продвинулась на этом пути, объединив в реабилитационной работе усилия банков, производственных предприятий, культурных и образовательных учреждений.

Специалистами реабилитационных центров предложены модели социально-реабилитационной инфраструктуры:

- социально-реабилитационная художественная студия,
- социально-реабилитационный центр
- социально-реабилитационное объединение,
- региональный социально-реабилитационный холдинг (комплекс).

Необходимость инновационной социально-реабилитационной инфраструктуры продиктована, прежде всего, тем, что традиционная инфраструктура (в том числе государственные и негосударственные организации) не в силах справиться с тем объемом работ, задач и проблем, которые возникли в последние десятилетия, которые ставит наше время.

Традиционная инфраструктура нуждается в реформе.¹

Существующие реабилитационные центры и комплексы необходимо реформировать с учетом современных задач.

Значительную часть работы, если не большую (по объему), необходимо передать общественным негосударственным организациям, центрам, студиям, комплексам.

Государство, как мы уже отмечали, не в силах обеспечить всех инвалидов, организовать с ними работу. Необходима, параллельная государственной, общественная инфраструктура, опирающаяся в работе на внебюджетные средства, волонтерские силы.

Государство должно принимать участие, а работе общественных инфраструктур, помогать им инициировать позитивные процессы, контролировать, но не мешать, не сковывать творческую инициативу. Работа

1. Социальная реабилитация и социальная политика в изменяющейся России, с. 45.

общественных организаций должна стать системой, в этом залог ее продуктивности.

Важной частью системы должна стать работа по раннему профессиональному обучению детей-инвалидов с учетом социально-реабилитационных задач. Социальная реабилитация через профессию – важнейшая после медико-психологической реабилитации инвалидов. Вокруг профессии, специальности, как вокруг стержня вращаются все основные интересы человека. Через профессию человек утверждается как личность, формируется благополучие инвалида и его семьи.

Поэтому в социально-реабилитационную инфраструктуру должны войти подразделения и организации, в том числе учебно-реабилитационного характера, которые позволят инвалидам получить профессию и в дальнейшем работать по специальности с учетом их заболевания и состояния здоровья.

Ниже представлен проект учебно-реабилитационного комплекса, разработанный совместно «Инва-Студией» и художественно-графическим факультетом Кубанского государственного университета, представленный в 2002 году в Министерство образования. На его основе, на базе указанных организаций открывается Министерством образования федеральная экспериментальная площадка. Проект уже в значительной степени реализуется. Следует отметить также, что Региональная инфраструктура включает инфраструктурные подразделения субъектов региона и создает условия для их развития.

ПРОЕКТ

Учебно-реабилитационного комплекса **профессионального обучения детей-инвалидов** **изобразительному искусству**

Цель проекта – создание реабилитационного культурно-образовательного комплекса, осуществляющего поэтапное многоуровневое обучение изобразительному искусству и социальной реабилитации детей-инвалидов и взрослых инвалидов.

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

1.ИНВА-СТУДИЯ Центра реабилитации искусством краевой общественной организации детей-инвалидов и инвалидов детства.

Студия осуществляет обучение основам изобразительного искусства и древнерусской живописи (иконописи) более 500 детей-инвалидов в г. Краснодаре и в различных населенных пунктах Краснодарского края. Диапазон возраста основного контингента учащихся от 5 до 25 лет.

2. средне-специальное художественное профтехучилище (ПТУ) для детей-инвалидов (специальность «изобразительное искусство») при Кубанском государственном университете.

Разрабатывается инновационный проект создания ПТУ на основе 5-тилетнего опыта экспериментального сотрудничества «Инва-Студии» и художественно-графического факультета Кубанского государственного университета, Краснодарского государственного университета культуры и искусства.

ХГФ КубГУ совместно с «Инва-Студией» подготовил и выпустил в 2002 году экспериментальную группу необходимых ПТУ преподавателей-реабилитологов. Группу составляют 10 студентов, в течение 5 лет обучения прошедших педагогическую практику в работе с детьми-инвалидами «Инва-Студии» под руководством ее специалистов, (специальность студентов –

030800 – «Изобразительное искусство», квалификация – «учитель изобразительного искусства»).

3. Специализированное дневное (вечернее) отделение художественно-графического факультета Кубанского государственного университета, осуществляющего подготовку студентов-инвалидов по специальности – 030800 – «Изобразительное искусство», квалификация – «учитель изобразительного искусства».

Отделение создано в 2002 году и осуществляет первый набор студентов-инвалидов. Начата разработка специальности – 030800.0 – «Изобразительное искусство с дополнительной специальностью, адаптированного к обучению студентов-инвалидов».

Задачи образовательного комплекса:

- духовно-культурная, профессиональная и социальная реабилитация детей-инвалидов

- формирование рациональных, благоприятных условий и методов начальной, средне-специальной и вузовской подготовки инвалидов в области изобразительного искусства

- проведение исследований, семинаров и конференций по арттерапии и всего комплекса социальной реабилитации средствами изобразительного искусства.

Для достижения цели проекта и успешного решения поставленных задач, необходимо, чтобы расчет штата преподавателей ПТУ дневного и вечернего отделения КубГУ учитывал специфику индивидуального характера работы с учащимися инвалидами. Таким образом, предлагается расчетная нагрузка: 3 и формирования специализированного вечернего отделения набора 2003-2003 учебного года из 5- групп, при общем наборе 15 человек.

СТРУКТУРА И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ

Финансирование заработной платы преподавателей из расчета нагрузки 3 учащихся на одного преподавателя.

Специальное оборудование учебного корпуса и аудиторий (пандусы, подъемники, специализированные мольберты)	3 200 000 рублей
Автобус для доставки учащихся и выездов на учебные практики (пленэр)	450 000 рублей
Учебный реквизит и оборудование (компьютеры, софиты, муляжи, чучела, гипсовые фигуры и др., предусмотренные учебной программой)	1 800 000 рублей
Стандарта и командировочных расходов на его утверждение	120 000 рублей
ВСЕГО:	5 570 000 рублей

К проекту комплекса прилагаются:

Проект и обоснование к разработке образовательного стандарта специальности – 030800– «Изобразительное искусство с дополнительной специальностью», квалификация – «учитель изобразительного искусства. Реабилитолог.»

Проект «Инва-Студии» (включает информацию о работе студии и репродукцию работ детей-инвалидов, в том числе выполненных под руководством экспериментальной группы студентов художественно-графического факультета Кубанского государственного университета).

Методическое пособие по древнерусской живописи, адаптированное для работы по социальной реабилитации инвалидов (разработано «Инва-Студией»).

Разработка проекта:

К.п.н., доцент кафедры живописи, декан ХГФ КубГУ	Коробко Ю.В.
Председатель ККООДИиИД, директор «Инва-Студии»	Галкин Н.Н.

ТРЕБОВАНИЯ

К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030800.0 – «Изобразительное искусство с дополнительной специальностью»:

«Социальная реабилитация средствами изобразительного искусства»
квалификация – учитель изобразительного искусства. Реабилитолог

Индекс	Наименование дисциплин и их основные разделы	Всего часов
1 ОПД.Ф.	Психология Специальные разделы психологии.* Психологические основы социальной работы. Психология развития, психология семейных отношений, патопсихология, этнопсихология, экстремальная психология, психология инвалидности, психология травматического стресса, социально-психологическая работа с хроническими больными, социально-психологическая помощь одиноким и престарелым. Основы арттерапии и социальной реабилитации инвалидов.	300
ОПД.Ф.02	Педагогика Специальные разделы педагогики.* Педагогические основы социальной работы. Педагогика в специальных дошкольных	300

	и школьных учреждениях. Педагогика в центрах социальной и трудовой реабилитации. Педагогико-воспитательный процесс в системе исправительно-трудовых учреждений.	
ДДС.00	Дисциплины дополнительной специальности История древнерусской канонической живописи. Философия религиозного искусства. Происхождение христианского образа. Первохристианское искусство. Иконоборческий период. Палеологовский расцвет. Русское искусство XV-XVII вв. искусство живописного направления на религиозные темы. Смысл и содержание иконы. Различные картины иконы. Сюжеты и образы. Образ Спаса. Образ Богородицы. Праздники. Архангелы и Ангелы. Святые. Иконостас. Строение и убранство православного храма. Школы иконописи на Руси. Выдающиеся мастера. Икона в современном мире.	80
ДДС.02	Технология и материалы Доска: выбор материала и подготовка к работе. Левкас: состав, приготовление, способы нанесения на основу, подготовка к письму.	140

	Темпера: пигменты и связующие, приготовление темперы. Золочение: материалы, инструменты, технология золочения. Защитные покрытия. Основы технологии стенописи. Консервация реставрация.	
ДДС.03	Композиция в иконе Различие композиционного построения картины и иконы. Традиции и символика в иконописи. Канон. Обратная перспектива. Цветовой строй иконы. Фигуры людей и животных, орнамент, шрифт, пейзаж и палаты в композиции иконы. Композиционные приемы в решении основных сюжетов и образов. Оклад иконы. Икона в храме. Пространство и освещение храма. Композиция настенной росписи. Стилистическое единство архитектуры и убранства храма.	280
ДДС.04	Каноническая древнерусская живопись Техника живописи темперой. Рисунок под живопись иконы. Перевод рисунка на левкас. Прорись. Золочение. Организация цветового строя иконы. Подготовка колеров. Построение красочного слоя. Многослойное письмо. Личное письмо. Метод высветления. Пробела. Письмо по золоту. Написание	940

	шрифтов. Защитные покрытия (олифение). Иконописная миниатюра. Копирование (списки) икон.	
Практика по дополнительной специальности		4 недели
Педагогическая практика по дополнительной специальности		4 недели

- Специальные разделы психологии и педагогики дополняют дисциплины «Психология» (ОПД.Ф.)! – 300 часов), «Педагогики» (ОПД.Ф.)» - 300 часов) и входят в общий объем часов, предусмотренных государственным образовательным стандартом на их изучение.

В комплекс входят также мастерские, где студенты, учащиеся, специалисты, получившие профессиональную подготовку, могут проходить практику, а также работать по специальности, т.е. образование будет востребованным.

В программу раннего профессионального обучения входят традиционные учебные предметы, предусмотренные программами университета, а также нетрадиционные, имеющие реабилитационный характер.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ)

ПРЕАМБУЛА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Социальная реабилитация инвалидов Южного Федерального округа, включение их в активную образовательную, профессиональную, предпринимательскую деятельность через средства изобразительного искусства и художественных народных промыслов.
2. Возрождение художественных народных промыслов казаков, адыгов и народов, проживающих на территории Северного Кавказа.
3. Возрождение добрых традиций адыгов, уважения к культуре, искусству, истории России и народов Северного Кавказа.
4. Повышение культурного, образовательного, профессионального уровня народов Северного Кавказа.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В течение 3-4 лет в округе создается социальная инфраструктура, которая дает возможность включать в активную социальную деятельность инвалида любого возраста и заболевания. Она включает несколько основных блоков:

- юридический
- организационный
- образовательный
- профессиональный
- информационный
- сервисный.

Последний включает различные сферы услуг, в том числе - лечение, оказание экстренной материальной, финансовой помощи нуждающимся инвалидам.

Через банк информации, систему интернет инвалид получает возможность установить отношения с любыми, интересующими его организациями. В рамках округа создается сеть маркетинговых и производственных предприятий инвалидов, в том числе, малых, средних, а также крупных реабилитационных комплексов (холдингов) смешанного характера. Для этого необходима не только специальная материальная, финансовая, юридическая база, но и адаптация традиционных государственных структур.

Адаптация традиционных государственных структур.

Традиционные социальные структуры государственного и общественного характера относятся к инвалиду как к пассивному объекту. Вместе с тем, необходимо изменить стереотип, который приносит инвалидам больше вреда, чем пользы. Поэтому необходимо, прежде всего, построить юридическую базу, разработать специальные адаптационные программы, организовать специализированные и смешанные отделы при социальных государственных структурах, которые дадут возможность нормально и продуктивно работать всем организациям инвалидов.

География макроструктуры. Важное значение в работе центра имеет география макроструктуры. Необходимо сделать ее достаточно удобной и рациональной.

Основные условия:

- удобство передвижения, возможность лучше и проще доехать до инновационной площадки;
- достаточное количество проживающих (достаточность контингента) для проведения предусматриваемых занятий;
- достаточное количество квалифицированных специалистов;

- близость других учебных подразделений (образовательной инфраструктуры);
- другие условия (конкретизируются по условиям местности).

Социально-реабилитационный холдинг.

ПРЕАМБУЛА

Социально-реабилитационный холдинг является частью социально-реабилитационной инфраструктуры, которую «Инва-Студия» формирует в рамках Южного Федерального Округа.

. В состав холдинговой работы должны будут войти следующие направления:

- художественно-реабилитационное
- -музыкально-реабилитационное
- вокальное
- экспозиционно-выставочное
- концертное
- экономическое
- образовательно-реабилитационное
- научное
- профессионально-трудовое
- предпринимательское

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХОЛДИНГА

В цели и задачи холдинга входит социальная реабилитация инвалидов средствами искусства. В отличие от центра, холдинг даст возможность развития программ за счет внутренних ресурсов региона. Каждая программа холдинга разрабатывается, и реализуется с участием местных экономических структур.

Холдинг позволит на договорных условиях проводить и реализовывать продукцию, создаваемую инвалидами, в том числе,

поддерживать семьи детей-инвалидов, которые находятся в тяжелых условиях. Он будет иметь свою материальную базу и все возможности для саморазвития

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование проекта осуществляется как за счет государственных, так и негосударственных внебюджетных ассигнований.

В настоящее время отрабатывается вопрос об инвестировании всех направлений холдинга. Кроме того предусмотрена собственная хозрасчетная деятельность СРК.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В проекте социально-реабилитационного холдинга предусматриваются также новые направления работы:

- интернет – выставочный зал
- электронный журнал
- интернет-аукцион
- интернет-салон
- интернет – биржа труда для художников, специалистов народных промыслов (инвалидов).

Предусматривается также создание научной лаборатории инновационных форм и методов работы с инвалидами.

Электронные средства массовой информации могут существенно повысить реабилитационный процесс. С одной стороны, они повышают уровень информативности, с другой – через средства СМИ можно организовать распродажу произведенной инвалидами продукции.

В настоящее время мы рассматриваем вопрос об организации:

- 1) электронного журнала «Социальная реабилитация инвалидов»
- 2) электронного выставочного зала
- 3) электронных аукционов-распродаж

При разработке программы социально-реабилитационного комплекса под условным названием «Школа – ССУЗ – ВУЗ» педагоги студии столкнулись с рядом проблем: учебные заведения как материально, технически, так и психологически и организационно еще не подготовлены к реабилитационной работе.

Отсутствие пандусов, специальных туалетов, лифтов, мольбертов для инвалидов – это лишь часть проблемы. Многие педагоги вузов психологически не готовы проводить занятия с инвалидами, осознать их проблемы. Существенного внимания требует расписание занятий и весь цикл организации занятий инвалидов в вузах.

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Художественно-эстетические средства и методы реабилитации детей-инвалидов»

Вопросы:

1. Реабилитационный потенциал изобразительных средств искусства.
2. Направление работы с инвалидами.
3. Реабилитация средствами канонической древнерусской живописи.
4. Арт-терапия, формирование образов-опор.
5. Реабилитационно-культурологический цикл.

Реабилитационный потенциал изобразительных средств искусства

За более чем 10-тилетний период работы, специалисты "Инва-Студии" разработали оригинальные методики социальной реабилитации детей-инвалидов средствами изобразительного искусства, художественного творчества, накопили позитивный опыт реабилитационной работы.

Этот опыт, как показывает его анализ, можно систематизировать и использовать по направлениям:

Преодоление комплекса неполноценности. Опрос детей-инвалидов и их родителей показал, что дети, ввиду инвалидности, имеют массу комплексов и среди них такие, как комплекс неполноценности, следствием чего является постоянная неуверенность в себе, отсутствие, в связи с тяжелыми заболеваниями, перспектив интересной работы, профессии и семьи. К этому можно добавить, что у значительной части детей плохие, неровные отношения с окружающими, в том числе и с родителями. Частая раздражительность и даже озлобленность приводит к утрате социальных связей и постоянное чувство безысходности и тоски у многих доминирует.

В силу своих проблем и комплексов дети-инвалиды не сразу осознают свои способности. «Старт» у них, как правило, сложнее, чем у здоровых детей. Но при правильной кропотливой работе по выявлению способностей, можно сказать, выращиванию таланта, дети-инвалиды могут добиться едва ли не больших результатов, чем здоровые дети. Их творчество становится для них главной целью в жизни, и результаты труда становятся главным фактором снятия комплекса неполноценности.¹

Сергея Галкин (больной тяжелейшим заболеванием – миопатией), у которого двигались только три пальца правой руки, поражал всех своей работоспособностью и продуктивностью. Олеся Тарасенко, с тяжелейшей лёгочной гипертензией работала сразу на четырех кафедрах, и родители обоих ребят были убеждены, что их детей спасает художественное творчество. Филипп Рысухин от полной безысходности и неверия в себя и свои силы перешел в настоящее время к твердому убеждению, что окончит университет и поступит в аспирантуру.

Преодоление комплекса неполноценности проходит, как правило, уже в рамках I этапа социального реабилитационно-культурологического цикла. Первые успехи ребенка, мотивация, а затем самомотивация снимают эти сложные синдромы. Важную роль в этой работе выполняют не только педагог-реабилитолог, психолог, но и ближайшее окружение детей, их родители.² В «Инва-Студии» разработана специальная методика художественно-реабилитационной работы «реабилитационная лесенка», с помощью которой ребенок каждый раз как бы поднимается над самим собой, выполняя более сложное задание.

1. Рыскин А. А., Танюхина Э. И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых граждан. Руководство для социальных работников. М.: Логос, 1996, с. 17.

2. Преодолевая барьеры инвалидности. М.: Институт социальной работы, 1997, с. 61.

Работа с инвалидами с тяжелыми заболеваниями. Особая категория инвалидов, и особенно детей-инвалидов – те, кто в силу своих физических ограничений не могут выходить из дома. Они, как правило, чаще болеют, многие годами находятся в полном бездействии. Для работы с такими детьми в студии было организовано, в 1997 году, специализированное отделение, на договорных началах, при Кубанском государственном университете, это отделение подготовки педагогов – реабилитологов, студенты которого начали с первого курса работать с инвалидами на дому. В результате: инвалиды стали выполнять самую сложную художественную работу. У них появилась поддержка, опора, а затем, как следствие - цель в жизни. Нами был поставлен вопрос об организации на федеральной основе реабилитационного отделения не только в Кубанском государственном университете, но и в других ВУЗах страны.

Супруги Т.А. и В.И. Руськины разработали метод развития художественных способностей инвалидов-ампутантов, отталкиваясь от их умения работать не по традиционным программам (по рисунку и живописи), но на основе цветowych пятен и общей визуализации предмета. В ряде телевизионных передач В.И. Руськин показал работу по данной методике на примерах инвалидов ампутантов студии и даже с 11-тилетним мальчиком из Санкт-Петербурга, который потерял обе руки, схватившись за оголенные электропровода под напряжением.

Реабилитация семьи. Значительная часть семей, где живут инвалиды, оказывается в тяжелом положении и вопросы реабилитации должны решаться уже не на уровне отдельных инвалидов, но в целом семей. В студии регулярно включают родителей (в основном матерей-одиночек, воспитывающих детей-инвалидов) в реабилитационные программы. Реабилитация семей дает возможность получить больший эффект в реабилитации отдельного инвалида.¹ Это необходимо учитывать при проведении экспертно-аналитической работы в реабилитации и профессиональной подготовке инвалидов.

Работа с детьми с нарушениями умственного развития. После того, как студия стала успешно работать с детьми-инвалидами с психо-соматическими проблемами, в неё обратились родители детей - с нарушением умственного развития. Для таких детей были разработаны специальные программы, которые не были связаны с духовной живописью, но, которые также включали бы ребенка в художественное творчество.

Эти программы были дифференцированы по группам детей, а также применительно к каждому ребенку, его интересам, способностям, возрасту. Результаты уже через полгода не замедлили сказаться, особенно в так называемых «пограничных группах», где дети заметно отставали в логике, но показали интересную работу в колористическом отношении, композиции.

В живописи и даже рисунке они стали добиваться результатов, пожалуй, не меньших, чем дети художественных школ. Эмоциональное восприятие, способности к художественному творчеству у них оказались практически на уровне нормальных детей.

В методике работы с детьми с нарушением умственного развития основной упор делается на цветовое содержание работ, введение образов, соответствующих (а не противоречащих) мироощущению ребенка.

Выход ребенка из болезни. Важнейшим фактором состояния инвалида в результате творческой реабилитации является его «выход из болезни». Психологическая доминанта инвалидности в процессе реабилитации детей заметно ослабевает, а подчас, исчезает совершенно.²

1. Ярская-Смирнова Е. Р., Когда в семье ребенок-инвалид. Социологические исследования. 1997 №1 с. 83.

2. Преодолевая барьеры инвалидности с. 19.

Конечно, болезненное состояние, особенно при тяжелых формах инвалидности оказывает постоянное воздействие на ребенка, но теперь возникают новые положительные факторы: творчество, перспективы труда, новая самооценка личности, возможности самовыражения и новое поле деятельности, на котором ребенок может противопоставить себя и свои новые возможности заболеванию.

Ранняя профессиональная направленность в художественной работе с детьми - инвалидами. Исследования показали, что для детей-инвалидов очень важна ранняя профессиональная ориентация. Они раньше стремятся включиться в творческую профессиональную работу, чем здоровые дети. Поэтому уже в самом раннем возрасте необходимо создавать условия для выявления способностей детей. Представляется важным, чтобы уже к окончанию общеобразовательной школы ребенок-инвалид не только проявился в своей профессиональной ориентации, но и получил поддержку и возможность реализации своих планов. Понятие „социальная независимость“ индивида – это возможность не только чувствовать себя равным среди равных в малом и большом социумах, но и противостоять своим творческим трудом, способностью к созиданию, тем ограничениям и болезням, с которыми ему приходится сосуществовать и против которых бороться.

Все это возможно при условии, если инвалид будет иметь возможность развивать уже в раннем возрасте свои творческие художественные способности как профессионал.

В студии выделено т.н. отделение «перспектива». Это те дети-инвалиды, для которых изобразительное искусство, художественное творчество, стали главной целью в жизни. Дети этого отделения успешно поступают в художественные училища, ВУЗы, им легче жить, у них в жизни есть опора и перспектива.

Воспитание способностей ребенка, воспитание таланта. Занимаясь на протяжении ряда лет художественной реабилитационной работой с детьми, педагоги студии разработали систему развития способностей ребенка.

Не редки случаи, когда в студию приходят дети, не умеющие даже рисовать. Не только педагоги, но и родители этих детей бывают убеждены в бесталанности своих детей. Но уже через полгода ребенок начинает показывать хорошие художественные результаты.

Работа с детьми начинается с так называемой „пробы сил“. И при любых, даже самых незначительных результатах, педагог не должен говорить ребенку, что он не имеет способностей.¹ Наоборот, перед педагогом стоит сложная задача поддержать ребенка. И поначалу не только подсказать, но может быть даже порисовать вместе с ним.

После того, как что-то получилось, возникает так называемая «мотивационная ситуация». Ребенок начинает проявлять интерес к тому, что у него получается. Начинается совместный с преподавателем поиск внутренних резервов, а затем развитие и закрепление успеха. Дальше начинается поиск собственного «Я», самомотивация, выявление индивидуальных особенностей личности. И снова поиск новых резервов. Выстраивается очередная схема работы. Опыт показал, что практически все дети обладают теми или иными художественными способностями, даже дети с нарушением умственного развития, они на протяжении многих лет показывают в студии очень интересные результаты.

В студии нет конкурса, нет деления детей-инвалидов на способных и неспособных. Принимаются практически все дети-инвалиды. Не ограничиваются сроки приема детей в студию. Тем не менее, большая часть детей, кто не умел поначалу рисовать, уже через полгода работы в студии начинает показывать результаты, которые удивляют даже опытных специалистов.

1. Бруно М. Терапия Творческим выражением. М.: Медицина, 1989, с. 27.

Реабилитация средствами канонической древнерусской живописи.

Наши наблюдения показали, что наиболее эффективной формой социальной реабилитации, является реабилитация средствами древнерусской живописи или иконописи. Это происходит в том случае, если инвалид осознал свою работу, как духовную и творческую в рамках канона, если он приобщился к церковной жизни, прошел этап воцерковления.

Икона, как часть литургии, вводит инвалида в сферу духовного, глубокого и одновременно творческого начала. Родители даже самых тяжелых инвалидов с удивлением наблюдали положительные перемены, которые начинали происходить в детях в процессе работы над иконой и в первую очередь психофизические. У детей больных сахарным диабетом снижался сахар /до нормы/, менялось поведение ребенка, в первую очередь в его отношениях с родными, окружающими. Дети удивляли родителей тем, что стали читать Библию, потянулись к серьезной творческой работе, стали ходить в церковь и даже приобщать к этому своих сверстников.

Конкретные методы реабилитационно-художественной работы описаны нами в методическом пособии и являются частью реабилитационно-культурологического цикла.

Так называемые слабые и сильные работы детей. В реабилитации очень важно не делить, /особенно на первых этапах/ работы детей на слабые и сильные, а видеть их в динамике и единстве. С одной стороны, они выявляет художественный рост ребенка, с другой, для хорошего психолога и реабилитолога – это целая книга его внутреннего состояния.

Педагоги студии не ставят на первое место задачу добиться высоких художественных результатов, но создают условия для комфортного внутреннего состояния ребенка, стремления через творчество преодолеть проблемы как психологические, так и физические. Вместе с тем, конечный результат всегда бывает высоким.

Художественные результаты приходят как бы естественно и становятся следствием комплексной работы с ребенком.

Художественные выставки и реабилитация. Выставки в нашей работе не являются главным или основным, самоцелью. Главное – реабилитация через художественное творчество, при подготовке и проведении выставок. Они – важный фактор, а точнее условие социальной реабилитации детей-инвалидов. Именно на выставках проходит как бы завершение оценки и самооценки работы ребенка. Он может оценить ее глазами посетителей, через их мнение. Они становятся одной из форм художественно – психологической реабилитации.

Студия провела более 200 выставок и большая их часть носила направленный реабилитационный характер. Зачастую на выставках проводились мастер - классы, в которых принимали участие наравне с педагогами дети-инвалиды. В последнее время мы начали разрабатывать программы выставок с включением в них вокально-музыкальных сюжетов. В Москве провели цикл работы с детьми приюта «Отрадное» (социально-реабилитационный центр) в программу которого входило групповое написание иконостаса для часовни.

Авторские программы.

С 1993 года, то есть с самого начала работы, педагоги «Инвастудии» стали готовить авторские программы по художественно-эстетическому воспитанию и обучению детей-инвалидов. В программах по древнерусской живописи был использован опыт дореволюционных иконописных центров России и, в первую очередь, Палеха (Обобщен Палехским художественным училищем)¹, а также опыт и программы иконописной школы при Московской духовной академии, с которой студия с самого начала установила творческие контакты.²

Учебные занятия проводились в форме индивидуальной работы, программы адаптировались в соответствии с особенностями детей

1. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства. Палеха Л., 1981, с. 51

2. Иулиания, монахиня (М. Н. Соколова). Труд иконописца. Свято Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад 1995, с. 15.

(категории, гл. 1). Они имеют общую часть (общая, единая художественная-эстетическая программа) и специальную (реабилитационную), которая учитывает физическое и психологическое состояние ребенка, уровень его подготовки, обучаемость и т.п.

Так, программа по древнерусской живописи имеет 3 основных раздела:

I раздел программы включает изучение простейших форм канона. Параллельно ставятся реабилитационные задачи: снятия психологических синдромов инвалида, мотивации и самомотивации художественной работы.

II раздел предполагает освоение более сложных графических форм, в том числе канонических образов и, параллельно, проходит духовно-культурная реабилитационная работа.

В III разделе программы, когда начинается работа художественными красками, в реабилитационный цикл включается работа с духовными лицами, посещение храмов, изучение основ православия. Здесь формируются все базовые социальные качества ребенка, описанные нами выше.

На I и II этапах большую роль играет работа по методу «индивидуальной художественной опеки». Она выражается в том, что дети с заболеваниями ДЦП, с нарушениями опорно-двигательной системы нуждаются в восстановлении двигательной активности. Педагогам приходится иногда даже водить рукой руку ребенка до тех пор, пока он не восстановит свои двигательные способности.

На III этапе работы большое внимание уделяется методу т.н. духовного приближения, то есть постижения духовного существа святых, над образами которых работали дети. Параллельно проходит сложный процесс духовно-культурной реабилитации ребенка.

В процессе работы формируется художественно-реабилитационная среда, что имеет большое значение для результатов реабилитации. Отношения детей в студии строятся на принципах взаимопомощи, стираются (до известных пределов) грани между педагогами и детьми. Традиционная этика и эстетика поведения, культивируемая в школе, уступает место более теплым, почти семейным отношениям. Создаются условия максимальной комфортности учебно-реабилитационной работы, творческого роста ребенка. Большую роль играет работа детей в т. н. разновозрастных группах. Расширение духовного и культурно-психологического пространства происходит за счет проведения регулярных выставок, реабилитационных экспедиций по Краснодарскому краю и за его пределами, в Москве, Санкт-Петербурге, на Соловках.

Уникальное значение приобрели в социальной реабилитации детей-инвалидов т.н. реабилитационные сборы студии, проводимые в санаториях края. Во время сборов с детьми-инвалидами проводится комплексная художественно-реабилитационная работа. Медико-психологическая реабилитация дополняется духовно-культурной, художественной, творческой. Результаты бывают весьма убедительны. Например, у детей больных сахарным диабетом уровень сахара снижается до нормы. Родители отмечают особенный настрой детей, восстановление многих социально- психологических качеств, которые раньше были практически утрачены детьми – инвалидами.

Реабилитационные сборы, как комплексная система работы с детьми-инвалидами включают:

- 1) проведение медико-психологической реабилитации (врачи санатория);
- 2) практической художественно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами, студийцами (педагогами-художниками, студентами КубГУ);

3) проведение бесед, групповой и индивидуальной духовно-культурологической работы (педагоги студии).

Арттерапия, формирование образов-опор. Предполагает создание «образов-опор». Образы-опоры формируются в процессе творческой работы по программе педагога-реабилитолога, врача-педиатра и психолога (совместная работа) с учетом состояния и степени заболевания инвалида.

На первом этапе работы реабилитолог ставит задачу формирования „внешних образов-опор“. При этом он учитывает не только заболевание ребенка, его психофизическое состояние, но особенности его темперамента, характера, уровня подготовленности, интересы, то есть самый широкий круг особенностей человека, вплоть до его менталитета.

В процессе работы происходит трансформация „внешнего образа-опоры“ во „внутренний“. Образ-опора становится неотъемлемой частью жизни и деятельности ребенка-инвалида, важным арсеналом в его борьбе с болезнью. В наших исследованиях мы опираемся на многочисленные факты положительного влияния арттерапии в системе социальной реабилитации на различных отделениях студии, в домашних условиях, в условиях стационара в детских больницах г. Краснодара, на отделении древнерусской живописи, народных промыслов и т.д.

В условиях лечения детей в стационаре, использования культурно-реабилитационных арттерапевтических программ, можно, с одной стороны, снимать негативные психологические синдромы, с другой, способствовать улучшению всей лечебной деятельности учреждения, что постоянно констатируют врачи, обслуживающий персонал детских клиник, где работают специалисты «Инва-Студии». И, наконец, наблюдаются самые положительные результаты в формировании т. н. проектной (инновационной) модели инвалида.

Например, инвалиду-ампутанту без одной или обеих верхних конечностей можно стать хорошим художником, вопреки т.н. ограничениям. Для этого в студии используется специальная методика обучения инвалидов-

ампутантов.

Арттерапевтическая работа в детском кардиологическом центре

На протяжении двух лет педагоги «Инва-Студии» проводили систематическую реабилитационную арттерапевтическую работу в детском кардиологическом центре города Краснодара (железнодорожная больница), а также в 1-й городской и 2-й городской детских клиниках. К сожалению, ограниченность средств студии не позволила ей продолжить эксперимент. Вместе с тем положительные результаты его очевидны. Ниже мы представляем краткое описание опыта арттерапевтической работы в кардиологическом центре г. Краснодара.

Методические рекомендации по арттерапевтической работе с детьми с заболеваниями сердца

Изобразительное искусство имеет исключительное значение в развитии детей, их обучении и эстетическом воспитании через арттерапевтическую работу. Оно помогает вводить детей в волшебный мир прекрасного, в гармонию линий, разнообразие форм, цвета.

С помощью дидактических материалов: специальных карточек, рисунков, просто цветowych пятен - дети познают многоцветие и красоту окружающего мира, законы воплощения прекрасного в произведениях изобразительного искусства.

Рассматривая достаточно широкий круг проблем, обусловленных детской инвалидностью, педагог-воспитатель строит педагогический процесс так, что вся работа с больными детьми исходит, прежде всего, из нужд, интересов и возможностей самого ребенка, желания развить в нем имеющиеся способности, приобрести навыки в художественном творчестве самостоятельность, умение общаться со своими сверстниками, расширять сферу жизнедеятельности.

Работая по программам, можно эффективно помочь ребенку с заболеваниями сердца и внутренних органов, научить его жить полноценной, полнокровной жизнью, снять стрессовое состояние перед и после операции.

Решая общепедагогические и воспитательные задачи, педагогу необходимо найти подход к каждому ребенку с учетом его возраста и индивидуальных особенностей. Как уже было отмечено, основным принципом лечебной педагогики является индивидуальный подход, единство педагогического и лечебного начал. В арттерапевтической работе чтобы снять у детей отрицательную доминанту, педагог дает детям в руки бумагу, кисти, краски, карандаши. Детская энергия, которую сковывает патология до, или после операционный режим, внутренний мир его эмоционального состояния, выплескиваются на бумагу в рисунках.

Перед операцией дети, как правило, выражают в своем творчестве состояние чувства и мысли, которые их занимают. Они, как правило, далеки от радужности, благополучия. Но педагог-реабилитолог разрабатывает программу таким образом, чтобы дать возможность ребенку переключить свои эмоции из минора в мажор именно через рисунок. Творческий процесс становится удовольствием, радостью для ребенка. Это отражается на бумаге в ярких рисунках, где солнце распускает лучи, где пахнут цветы. В каждом эпизоде передается состояние спокойствия и домашнего уюта. Дети старшего возраста зачастую выбирают серые, черные тона для своих рисунков. Это говорит о том, что стрессовое состояние у них бывает выше, чем у маленьких детей. Задача педагога состоит в том, чтобы отвлечь ребенка от его страхов, которые он испытывает перед предстоящей операцией. После операций дети старшего возраста быстрее выходят из состояния болезни. Изображают мир ярким и радостным. И это понятно. Тем не менее бывает и такое: после операции дети выбирают краски, ядовито-синие, приглушенных, минорных тонов. Таким образом, после перенесенных страданий ребенок передает свое состояние.

Педагоги отмечают и другое: рисуя, ребенок расширяет знания о мире; рисунок дает ему ощущение новых возможностей и даже превосходства над тем, что его окружает силы в борьбе с болезнью. В процессе работы над рисунком ребенок накапливает также знания о себе, расширяет словарный запас, общается и развивает воображение. Деятельность в процессе художественно-реабилитационной работы создает внутреннюю мотивацию, работа должна нравиться ребенку; являться самоцелью.

Участие родителей и врача-психолога, оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Педагогу необходимо учитывать внутреннее состояние ребенка, помочь выбрать подсказанную тему (мир сказок, природы, семьи, дома, животных и птиц), которая поможет изобразить на бумаге то, что будет соответствовать его внутреннему состоянию.

Задания, как правило, имеют произвольный характер. Ребенок сам определяет сюжеты и темы для своего рисунка. Педагог наблюдает за ребенком в различных ситуациях, ближе знакомится с ним, но общение не заканчивается только процессом рисования. Рисунок - это своего рода повод, предлог включить ребенка в игру, успокоить, отвлечь его от внутренних страхов и переживаний перед операцией. В процессе игры ребенок обучается адекватным взаимоотношениям с окружающими. Ребенка активно вовлекают в целенаправленную игровую деятельность, чтобы он мог адаптироваться к окружающей его обстановке.

Игротерапия включает специальные игры, музыкальное сопровождение, прочитывание сказок, рисование.

Даже в серых больничных стенах, можно создавать атмосферу уюта и психологического комфорта. Для этого специалистами «Инва-Студии» была создана «палата-сказка». Учитывая пожелания детей, были выбраны мультипликационные и сказочные герои, которых дети хотели бы видеть на стенах своей палаты. Для этого студентами экспериментальной группы Художественного графического отделения КГУ города Краснодара и детьми-

инвалидами из студии духовной живописи были выполнены радостные веселые картинки. Больной ребенок, зайдя в «палату-сказку», невольно попадал в знакомый мир веселых зверушек, принцесс, добрых волшебников, которые тянулись к нему, оказывая ему помощь одним своим присутствием. Большая холодная палата перестала быть таковой, в ней можно было, как дома радоваться жизни, и неважно, сколько тебе лет - пять или двенадцать.

Арттерапевтическая реабилитационная работа с людьми с психическими расстройствами

Большая часть детей-инвалидов в особенности с тяжелыми соматическими заболеваниями оказывается подверженной и психическим расстройствам: расстройствам восприятия, мышления, эмоций, депрессивному состоянию, истериям и т.п. Включение их в творческую художественную работу, спланированные и выверенные арттерапевтические программы дает возможность не только снять разного рода психо-соматические напряжения, но научить их через творчество бороться за своё психическое и телесное здоровье. Конечно, для этого прежде всего следует научить ребенка понять природу своего заболевания, факторы влияния как негативные так и позитивные, а затем научить его использовать возможности арт-терапии.

Наши эксперименты в работе с психологом, психиатром, педиатром и художником-реабилитологом дали нам возможность выделить факторы положительного влияния художественного творчества на психо-соматическое состояние. В периоды психических расстройств ребенок может рассматривать картинки, которые способствуют снятию стрессовых состояний, рисовать то, что его успокаивает, отвлекает карандашом, красками.

Мы снимали устойчивые депрессивные состояния у детей перед операциями на открытом сердце Краснодарском краевом кардиологическом центре, а также у детей-беженцев из Чечни, которые были под впечатлением военных действий.

Как нам представляется, работа в психиатрических клиниках нашей страны поставлена несколько однобоко, в лучшем случае помимо медикаментозного лечения с больными работают психологи. Необходимо, как нам представляется, смело вводить арт-терапию, спорт, музыку, в то же время дозировки должны контролироваться, как впрочем и вся комплексная программа реабилитации.

Большую роль может сыграть привлечение церкви в системе работы с больными. На монастырском подворье Софрино постоянно проходят реабилитацию люди с тяжелыми формами психических заболеваний. Юноша двадцати лет с диагнозом шизофрения рассказывал мне, что только в монастыре он обретает покой, то же примерно говорил бывший офицер омовец, прошедший Чеченскую войну и оказавшийся в тяжелом состоянии.

Кстати, первый этап становления психиатрии в России именовался в свое время монастырским. (Д.А.Авдеев. Из дневника православного психиатра. М. Русский хронограф. 1999, стр.5).

Особая роль в православной психиатрии уделяется духовнику. Православный психиатр Д.А.Авдеев выделяет две главные задачи духовника: 1) побуждение больного к врачебному обследованию и в случае необходимости – систематическому лечению и 2) помощь больному в борьбе с болезнью. «Врач психиатр, - пишет Д.А.Авдеев, - может лечить больного в периоды острых психозов. Роль духовника особенно важна для этих больных в периоды между припадками, когда они осознают мучительные противоречия полярных состояний подъема и упадка.» (Д.А.Авдеев. Из дневника православного психиатра, стр.46-47.)

Реабилитационно – культурологический цикл (РКЦ)

Систематизация в работе с детьми – инвалидами привела к разработке т. н. реабилитационного культурологического цикла, пройдя который дети не только освобождаются от негативных синдромов, но приобретают важнейшие социальные качества.

Этапы реабилитационно-культурологического цикла включают
(РКЦ с учетом программы древнерусской живописи):

1. освоение канона;
2. постижение духовных образов;
3. общение с персоналиями;
4. общение с духовными лицами (прошлого и современности);
5. вхождение во храм;
6. освоение профессии;
7. адаптация в малом и большом социумах.

Этапы не связаны прямой последовательностью и могут быть параллельны. Скажем, общение с персоналиями истории и живыми духовными лицами русской православной церкви проходят как бы параллельно, особенно, если духовное лицо касается в своих беседах конкретной истории искусства, раскрывает уникальный дар, скажем, Иоанна Кронштадского, увидеть главное в человеке и дать ему совет, как развивать свой дар.

На 5-м этапе мы отмечали проявление духовно-ценностных ориентиров у учащихся, когда они не только осмысленно подходили к сложным темам в своей работе уже как художники-иконописцы, но когда сознательно уходили от тех суррогатов в культуре, которые ежедневно предлагаются в средствах массовой информации.

Адаптация в малом и большом социумах – важнейшие показатели социальной реабилитации.¹

Особенно важны они для инвалидов, которые, подчас, в силу своих особенностей, бывают изолированы от общества. И, конечно, профессионализм, важнейшее качество художника, когда человек чувствует, что он научился главному делу в своей жизни, может прокормить себя и даже свою семью.

1. Ярская-Смирнова Е. Р. Социальное конструирование инвалидности. Социологические исследования. 1999 №4, с. 24.

Работа в рамках реабилитационно-культурологического цикла стала уже в первые месяцы эксперимента давать положительные результаты. Педагоги студии стали использовать различные художественные средства в работе с инвалидами с разными заболеваниями, даже с инвалидами с мутацией мозга.

Выводы выдающихся психологов о психофизическом влиянии на личность, художественно-культурологической работы легли в основу разработки системы социально-реабилитационной работы с инвалидами средствами изобразительного искусства. Частью этой системы стала работа с использованием методики древнерусской живописи (иконописи) с изучением основ канона, начиная с простейших его элементов до освоения сложных в техническом и психологическом плане образов, композиций, отражающих темы как библейские, так и чисто исторические из русской истории.

Программа освоения православного канона предполагает следующие задания:

1. Техническое задание.
2. Духовно-культурное.
3. Психологическое.
4. Организационное.
5. Художественно-реабилитационное и др.

Заданные качества определяются в программах, формируются приемами, способами, методами работы. Результаты отслеживались совместно психологами, педагогами и специалистами реабилитологами.

Приведем пример методической разработки по духовно-культурной реабилитации, как рабочей программы в рамках РКЦ с учетом юбилея христианства и использовавшаяся нами во время реабилитационных сборов.

В данной методической разработке заложена, с одной стороны, историческая программа, касающаяся истории Крещения Руси и развития иконописи вплоть до наших дней, с другой, духовная, культурологическая. Работа проводилась во время реабилитационных сборов «Инва-Студии» в санаториях Краснодарского края.

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Инновационные экспедиции в реабилитации»¹

Для распространения опыта реабилитационной работы формируются т.н. инновационные экспедиции, которые иницируют на местах организацию детских творческих реабилитационных организаций. В такие Инновационные экспедиции входят:

а) выставочные экспедиции:

- художественные;
- методические;
- фотоэкспедиции;
- видеоэкспедиции.

б) Инновационная группа мастер-класса, представляющая реабилитационную работу по различным направлениям.

в) Исследовательская группа, в задачу которой входит изучение обстановки на местах, подготовку проектного материала, программ и рекомендаций.

г) Организационная группа, которая объединяет работу всех подразделений инновационных экспедиций и оказывает помощь и содействие организации филиалов «Инва-Академии» на местах.

Вспомогательными могут быть творческая вокально-музыкальная и лекторская группы.

Политическая, административная поддержка инновационной экспедиции осуществляется через политические местные структуры: аппарат губернатора, законодательные собрания, другие местные административные органы.

Финансовая, материальная поддержка исходит от представителей местного бизнеса, близкого к партии «Родина».

1. См. материалы: «Работа в Чеченской республике. Социально-реабилитационный комплекс.

«Инва-Академия» организует инновационные экспедиции в различные регионы России, объединяя детей-инвалидов, взрослых инвалидов, их семьи, формируя реабилитационные и привлекающие к ним общественные структуры и организации. Этапным результатом работы становится формирование всероссийского творческого реабилитационного союза инвалидов, который ставит перед собой задачу оказания поддержки инвалидам, углублению и расширению социальной политики государства, отечественного бизнеса.

Важнейшей особенностью работы является то, что она опирается на общественные организации и включает активно не государственный, а социальный бюджет.

Технологическая схема работы
с малоподготовленными или неподготовленными
для художественного творчества детьми
(мотивационный этап)

Рассказать детям о живописи как одном из направлений художественного творчества.

Что такое живопись?

Какие основные живописные жанры существуют?

После короткой беседы детям необходимо объяснить и показать, как работать карандашом и проработать с ними несколько форм. (Простые рисунки).

После этого рассказать о живописи с использованием кисти, акварели, и гуаши. Дать простое задание для работы с акварельными красками и гуашью. Рассказать, как правильно работать с кисточкой и палитрой, смешивать краски, промывать кисть. Дать более сложное общее задание.

Дети сидят за столом по 2-3 человека. Это даст возможность в процессе индивидуальной работы инициировать работу одного или двух других ребят-соседей.

После выполнения детьми заданий, проводится разбор нескольких работ: более удачных и менее удачных, но так чтобы не обидеть детей.

После проведения т.н. тренажа, первого предварительного этапа работы дать задания детям по группам: более сложные более обученным и способным детям, более простое тем, кто ещё плохо владеет основными техническими приемами работы с карандашом и кистью.

Педагог или педагоги в процессе работы помогают детям преодолевать трудности. Дети очень часто оказываются в тупике, столкнувшись с той частью работы, которую они ещё не освоили. Задача педагога вывести их из этого тупика. На отдельном листе или же в правой верхней части листа, на котором дети выполняют задания, педагоги показывают как необходимо де-

лать рисунок. Особое внимание следует уделить работе красками. Здесь у детей первое время бывает много сложностей особенно с составлением цветов, работой кистью. Часть работы педагог для примера может выполнить сам. В отдельных случаях педагог может привлечь к работе с малышами старших ребят, если они уже справились с работой. Не следует, конечно, выполнять за детей их задания, даже товарищам, но помочь, если это нужно, необходимо.

Результат работы - есть успех в отдельности каждого ребенка, целого коллектива детей и педагога или педагогов. В этом суть мотивационности работы. Все это наиболее ярко и концентрированно проявляется на выставке, к которой также необходимо очень серьезно подготовиться.

Выставка – это третья завершающая часть мотивационного задания. После завершения основной художественной работы создается для проведения выставки и награждений, определений, если это необходимо победителей.

Художественный Совет.

В него должны войти педагоги, представители администрации и сами дети.

Работы детей отбираются членами художественного Совета для выставки, затем оформляются. Это может быть оформление самое простое, наклейка на листы картона или плотной бумаги или паспарту. Некоторые работы можно просто подрезать, подравнять или дорисовать на работах кистью, фломастером или карандашами. На выставке следует показать всю папку работ детей, выделить художественную работу так, чтобы был отмечен и замечен самый даже небольшой успех детей.

Завершающим этапом является объявление победителей и награждение детей.

В приюте с.Гвардейского (Чеченская республика) Р.К.Юсупов организовал детям в день выставки настоящий праздник. Мотивационный эффект был блестящим.

Опыт часто в исследовательской работе при анализе тех или иных фактов реабилитологу не хватает материала, который бы в достаточной мере отразил эмоциональную часть работы, которая, как правило, не менее важна, чем рациональная. В нашей работе мы попытались совместить в описании реабилитационной работы первое со вторым. В данном случае мы представляем документально-художественное исследование, проведенное в инновационной экспедиции в Чеченской республике.

Практическая работа

**Тема: «МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
СРЕДСТВАМИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ»**

Вопросы:

1. О методике художественно-реабилитационной работы с инвалидами по программе иконописного канона.
2. Беседы по иконописи.
3. Художественно-культурологическая арт-терапевтическая работа по канону (практическая часть).

О методике художественно-реабилитационной работы с детьми инвалидами по программе изучения иконописного канона

Общие рекомендации.

В данной главе представлена методическая разработка по иконописному канону, но одновременно, в соответствии с методическим (художественно-техническим материалом), даны рекомендации реабилитационного характера, предусмотренные в работе по программе художественно-реабилитационного цикла. Изучая канон, ребенок формируется одновременно и как художник-иконописец, и как личность, где духовность, культура играют первостепенную роль.

Предусмотрена также работа по модели инвалида, учитывающая различные заболевания, в том числе инвалидность ампутантов.

При нарушении у детей работы двигательного аппарата, тем более, отсутствия верхних конечностей, педагогу–реабилитологу необходимо изучить соматические особенности ребенка, посоветоваться с родителями, самим ребенком, чтобы определить оптимальное положение корпуса, верхних и ниж-

них конечностей, всего, что будет способствовать рациональной продуктивной работе ребенка. Необходимо при всех особенностях конституции ребенка определить положение корпуса, позу, таким образом, чтобы исключить побочные негативные эффекты при работе: близорукость, сутулость и т. п.

На первом этапе психосомотической адаптации в работе педагог должен помочь ребенку правильно держать карандаш, кисть. Если необходимо, отработать с ним весь набор нужных движений, взяв в свою руку - руку ребенка, проявляя при этом необходимую деликатность.

При отсутствии одной или обеих верхних конечностей необходимо определить оптимальные размеры карандашей, кистей, предусмотреть необходимую постороннюю помощь в подготовке рабочего места, мольберта или стола.

При отсутствии обеих верхних конечностей необходимо в адаптационный период освоить технику владения карандашом, кистью зубами, ногами, чередование позиций. Кроме того, следует предусмотреть специальный размер кисти для работы с положением «кисть в зубах», «кисть в пальцах ноги». Также следует определить (индивидуально) сроки работы, график инвалида-ампутанта, чтобы ребенок не переутомлялся, и чтобы у него не развилось косоглазие.

Необходимо постоянно консультироваться с лечащими врачами детей. Работа должна проходить под наблюдением педиатра и психолога, офтальмолога.

По завершении каждого задания необходимо вместе с ним провести анализ работ. Выяснить, что получилось, а над чем следует ещё поработать. Если у ребенка появляется усталость по поводу выполнения задания, следует на какой-то период от него «отстраниться». Дать новое задание с легкой эмоциональной нагрузкой, которая бы стимулировала работу.

Работу по канону лучше всего начать во время реабилитационных сборов как групповую и комплексную, где помимо медиков и реабилитологов будут работать с детьми педагоги и по другим направлениям.

В студии начинали ее с бесед по иконописи. Причем, одновременно работали педагоги: историк, Закона Божьего (монахиня Варвара) и музыковед. Беседы по иконописи дают понимание и общее осмысление темы. После них или одновременно с ними начинаются занятия художественно-реабилитационные.

Проведение духовно-культурной реабилитационной работы во время реабилитационных сборов по теме: „Икона и иконопись“.

Методическая задача.

Вводное занятие (2 беседы).

Беседы по иконописи.

Тема «Из истории Иконописи» была разбита на несколько бесед, которые проводились педагогом (историком) совместно с руководителем воскресной школы м Варварой, специалистом искусствоведам.

В первой беседе педагог рассказывал о сущности иконы, православия, излагал историю крещения Руси. Он апеллировал к конкретной работе детей во время практических занятий, как одновременно реальному и историческому факту, связи прошлого и настоящего. Дети во время сборов получали индивидуальные и групповые (в основном парные) задания. Писали иконы, так как это делалось в Иконописных дружинах Древней Руси, проходя курс духовной реабилитации одновременно. М. Варвара, руководитель Воскресной школы, рассказывала о святых, которые воплощались не только художественно в иконе, но передавали ей частичку благодати, литургическую часть. По утрам и вечером после ужина она проводила групповые беседы с детьми, а в течение дня индивидуальную работу с ними. В данной методической разработке мы выделяем 2 беседы из истории иконописи.

Параллельно беседам по иконописи во время реабилитационных сборов, проводились музыкальные, вокальные занятия они усиливали процесс реабилитации. Беседы развивали тему в историческом разрезе в соответствии с историей Руси, а затем России. С другой стороны, (в культурологическом аспекте) персонажами истории становились знаменитые иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.

Постепенно у детей возникал «комплексный образ – опора» касавшийся понимания иконы, который развивался, усиливался от беседы к беседе. Ребенок становился на время сам персонажем истории, входил в „Иконопис-

ную дружину“, молился, размышлял, но главное трудился творчески над иконой.

Святые Владимир, Олег, Борис, Глеб, А. Невский и другие на время, как бы оживали и становились частью жизни детей. Игровые реабилитационные технологии вводили их в новый мир древнерусской культуры.¹

В завершении реабилитационных сборов с детьми проводилось индивидуальное собеседование. Главной его задачей было не выяснение, насколько детьми был усвоен фактологический материал, а какой образ сформировался у ребенка, как он воспринимал новый для него духовный, исторический материал, свою работу над иконой. Каждому участнику бесед задавались вопросы, которые, с одной стороны, закрепляли материал, с другой, способствовали формированию т. н. «образа-опоры».

Затем детям предлагалось в форме рассказа изложить то, что он и «усвоил» во время бесед. Ответы были примерно следующими: икона идет от Бога, который воплощает в ней не только свой образ, но образы святых. Они начинают жить в нас, в тех, кто приходит в церковь помогать нам в наших трудах, даже наделять людей через икону частью своей благодати.²

Иконописцы помогают людям тем, что художественно воплощают святы образы. Лучший иконописец Андрей Рублев, стал святым, благодаря своим трудам, образу жизни.³

1. Григорий (Круг). Инок Мысли об иконе. Париж 1978, с. 65.

2. П. Флоренский „Иконостас“ М.: 1997, с. 21.

3. Булгаков Сергей, Протоиерей. Икона и иконопочитание. – М., 1996, с. 74.

Люди грешат, но икона помогает им быть лучше, чище, у каждого человека есть свой покровитель, который отражен в иконе и помогает ему в жизни.¹ В реабилитационно-культурологический комплекс-программу входит сочетание работы через слово, художественные образы (практическая работа), процедуры, прогулки на свежем воздухе, на берегу моря, общение с природой. Все это создает не только лечебно-реабилитационный эффект, но также творческий художественно-реабилитационный. Иногда дети по собственному желанию рисовали то, что им рассказывают. Во время сборов ребята выполняют значительно больший объем, чем при обычной работе в студии. В их творчестве в период сборов наблюдается больше фантазии, полета мысли.

Один из примеров:

Однажды, во время прогулки по берегу моря дети придумали декоративную часовню, на которой изобразили на плоских камнях лики главных русских святых и назвали эту часовню - часовней великомучеников Романовых, после того, как им рассказали о трагической кончине императорской семьи.

Реабилитационные сборы стали частью реабилитационно-культурологического цикла, частью системы работы с детьми-инвалидами.

Приведем примеры бесед.

Беседа первая.

Сегодня мы проведем первую беседу, в которой поговорим об иконе, иконописи, святых, Боге.

У нас еще совсем недавно говорить о боге и даже думать о нем, было просто неприлично. Вспомним великий Шолоховский роман "Они сражались за Родину", где один из героев, перекрестившись во время боя, был смущен своим поступком.²

1. П. Флоренский „Иконостас“ М.: 1997, с. 21.

2. Шолохов М. А. Они сражались за Родину. М.: Голос 2001, с. 58.

Сейчас совсем другое: люди потянулись к церкви, восстанавливаются храмы, художники стали писать иконы.

Икона для Руси, а затем для России, всегда имела большее, чем государственное, общественное значение.¹ Ее носили и носят на груди, она освящает дом и даже движущийся транспорт, дабы предотвратить беду.

Икона-защитница, часть духовной и культурной жизни общества - связующее между человеком и богом. Никогда на западе икона не имела такого значения, как у нас.

Начало иконы, как отражение бога и святых, мы находим в истории христианства. Первой иконой стал человек, созданный по образу и подобию божьему, то есть он отражение бога на земле. Иисус Христос, умывшись, утер лицо платом и отразился лик нерукотворный Спасителя на ткани, который затем исцелил Авгаря. Апостол Лука при жизни Богородицы написал с нее несколько икон и вызвал этим ее одобрение. Это было началом иконы. С утверждением христианства икона прочно вошла в жизнь церкви. Икона, по выражению одного из столпов православия, есть "моление в красках".

Роль и значение иконы было столь велико, что не могло не вызвать протест инакомыслящей части служителей. Появилось так называемое движение иконоборцев. На УП Вселенском Соборе оно было осуждено - икона победила. После раскола христианства на Восточную (Греческую) и западную (Римскую), последняя стала все больше и больше утрачивать связь с первоначальными основами христианской религии. В частности, икона, как отражение духовного мира, все больше стала уступать материальному натуральному, тому, что окружает нас в реальном мире. Даже самые великие живописцы, изображая святых и библейские сюжеты, делали это так, что по отзыву одного из немецких кардиналов, их картины уместнее было бы видеть в харчевне, нежели в храме.

1. Булгаков Сергей, протоиерей. Икона и иконопочитание с. 75.

Греческая икона выработала канон (правило), который позволил ей оставаться и оставлять верующего в сфере духовного.¹ Она намерено уходит от натурализации, формирует такие принципы и законы живописи, которые позволяют ей выдерживать главную характеристику Спасителя: "не от мира сего".²

В 988 году произошло великое, не только национальное, русское событие, но и мировое - крещение Руси. К христианству, Православию приобщился Великий народ, историческая миссия которого стала, подобно миссии Христа, и победоносной, и жертвенной. С этого времени по каналам христианства стала входить на Русь великая мировая культура. Через год после Крещения Руси в Киеве была заложена первая, так называемая Десятинная церковь. Для росписи ее Киевский князь Владимир, приобщивший Русь к христианству, пригласил греческих мастеров.

Как государственный человек и политик, он не только понял значение и роль христианства для Руси, но приложил конкретные усилия, меры, чтобы укрепить церковь, сделать ее воистину национальной.

Для строительства храмов необходимы были мастера, художники и Великий князь Владимир стал открывать школы мастеров и художников-иконописцев. Для этого среди населения отбирались способные, прилежные юноши, которым предстояло посвятить себя церкви и искусству иконописания. Простые люди в то время не понимали значения искусства и родители отпускали детей как на смерть, с плачем и причитаниями.

Первым русским иконописцем был преподобный отче Алиппий. Это был не только талантливый иконописец, но, воистину, божий церковный человек. Он писал все иконы бесплатно и церквям, и монастырям, и богатым, и бедным, простым людям.

1. Лазарев В. Н. Византийская и древнерусская живопись. М., 1976, с. 99.

2. Библия, М., 2002, с. 125.

Скоро на всей Руси началось храмовое строительство, и специалисты по возведению и росписи храмов считались особо ценными. В крупных городах, таких, как Киев, Новгород, Владимир, Псков, Суздаль, Ярославль и другие строились большие храмовые сооружения. В Киеве был построен знаменитый Софийский Собор ("София Киевская"), по его примеру были возведены София Новгородская, Псковская и другие.¹

Сформировалась школа русских мастеров иконописцев. Русские иконописцы или, как их называли, «иконники» часто ездили в Грецию, где проходили, говоря современным языком, стажировку, но скоро у них появился свой стиль, своя школа. Однорядный греческий иконостас к XIV-XV столетию уступил на Руси богатому многорядному иконостасу, который значительно изменил не только храмы, но и саму литургию.

Феофан Грек, будучи греческим иконописцем, уже писал не так, как писали в Греции, а по-русски. Вместе с ним работали знаменитые мастера, не уступавшие ему в мастерстве. Рубеж XIV-XV века знаменовал вершину иконописного искусства, а лучшим русским иконописцем, несомненно, стал Андрей Рублев. Примечательны характеристики, данные великому мастеру людьми. Техническая: „он писал дымом“. Духовная: „он увидел Бога“. Таких характеристик не имел ни один мастер, ни до, ни после А.Рублева. Конечно, феномен А.Рублева возник не на пустом месте, но явился как бы завершением мощного пласта духовной Русской культуры от времени Крещения Руси и начала утверждения Московского великого государства.

Андронников монастырь, в котором трудился и творил Андрей Рублев и его единомышленники был своеобразной академией культуры Руси этого времени, куда приезжали мастера и богословы со всего света.²

1. История русского искусства Т.1, М., 1953 с. 17.

2. Грабарь И. Э., Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ, 1918-1925 годов „Вопросы реставрации“, Сб. 1 М., 1926, с. 77.

Сергий Радонежский, переработав основные богословские постулаты, заложил основы русской православной философии, которая стала затем государственной политикой империи. А.Рублев (будучи его учеником) воплотил ее в своей знаменитой "Троице". Позднее, в XIX веке они вошли в знаменитое триединое: самодержавие, православие и народность.

Извращенное и фальсифицированное не столько большевиками, сколько их предшественниками - революционными демократами. Долгое время оно было своеобразным пугалом в истории.

У Рублева было много учеников. Особенность русской православной иконы заключалась в том, что помимо художественных, она ценилась, прежде всего, за свои чудодейственные качества. Богомазы писали, подчас "мазали", неискусные иконы. Андрей Рублев положил конец этому. После него писать плохо, "мазать", было уже просто стыдно.

Андрей Рублев, его творчество, несомненно, было вершиной в русской православной иконе.¹ Но и после Рублева икона не стояла на месте, а развивалась. Постепенно она стала выходить из монастыря, привлекала талантливых мастеровых из народа. А.Рублев был монахом, а, спустя столетие, великий Дионисий (уже не монах) с сыновьями стал расписывать храмы. Возникло и утвердилось новое направление.

Во время татаро-монгольского нашествия, когда рушили и жгли города, художники бежали в леса. Вокруг них собирались простые люди. Они тоже начали писать иконы. Таким образом, постепенно, икона становится делом народным. Ею занимаются целые села, губернии. Формируются, так называемые, иконописные центры.²

1. Ладрев В. Н. Византийская и древнерусская живопись, с. 66.

2. Зиновьев Н. М. Стилистическая традиция искусства. Палеха, с. 69.

Обучение в иконописных центрах было простым и вместе с тем весьма эффективным. В 9-10 лет способного ребенка семья передавала в дом мастера. Там он учился, одновременно был на хозяйстве, но в то же время как бы погружался в художественную среду. Обучение было довольно суровым. Первые работы все шли "под нож". А.П.Чехов в своем "Ваньке Жукове" показал негативную сторону такого обучения. Но хорошая сторона заключалась в том, что через 8-10 лет учебы и работы из неуча мальчишки, как из гадкого утенка, вырастал прекрасный лебедь-мастер. Таких мастеров было несть числа на Руси. Это, как правил, были работающие, творческие люди. Выучившись, освоив то, чему учил мастер "на дому", иконописец входил в артель и начинал работать не только, дома у себя в центре, но и на выезде, подчас в больших городах, таких как Москва, Владимир, Ярославль, Новгород, куда мастеров народных промыслов регулярно приглашали. Мастер, как правило, возил с собой "кальку" и списывал понравившиеся ему иконы. Так возникла, говоря современным языком, методика работы со списком.

К XVII веку в России сложились основные иконописные центры, а также, центры народных промыслов. Иконопись стала не только народным искусством, но частью духовной культуры народа.¹ И оказала глубочайшее влияние на его образ жизни.

Иностранцы, посещавшие иконописные центры, поражались, насколько физически и духовно был здоров там мастеровой, русский люд. Там не было пьянства, сквернословия. Люди жили трудовой духовной творческой жизнью, хорошо разбирались в искусстве и мгновенно отличали фальшивку от подлинного художественного произведения. Даже в философии они были сильны, отмечали иностранцы.

1. Зиновьев Н. М. Стилистическая традиция искусства. Палеха, с. 69.

В иконописи издревле сложилась традиция - иконы мастерами не подписывались. И, тем не менее, остались имена самых знаменитых мастеров - иконников.

Их приглашали для росписи храмов, светских сооружений, палат. Они писали особо ценные иконы для князей, в царские придворные храмы и, конечно же, домовые иконы.

Ярким этапом в иконописи в этот период становится Строгановское направление. Известный заводчик и фабрикант Строганов, знавший и церковное иконное искусство, собирает в своих мастерских лучших мастеров иконного дела. Более того, он готовит и выпускает лучшее печатное собрание икон, своеобразное пособие по иконописи.

Мастера в Строгановских мастерских отбирают не только лучшие иконы, но начинают работать по-новому. Техника становится сложной, утонченной.¹ Иконы богато расписываются золотом, особенно платье. Мастера начинают делиться на так называемых личников, платичников, доличников. То есть идет разделение труда внутри художественного цеха, что повышает уровень искусства. Строгановские иконы идут в княжеские и царские дома, их покупают богатые люди за границу, как предметы не только культа, а произведения русского искусства. Строгановское направление в иконописи обогатило русскую икону. Из мастерских знаменитого заводчика оно переходит в центры народных промыслов². Знаменитые палехские мастера сумели синтезировать направления новгородское и Строгановское, из одного они взяли глубину и простоту образов, из второго - утонченную технику и респектабельность. В 20-е годы нашего столетия это позволило им набрать такую высоту в искусстве лаковой миниатюры, что традиционные специалисты Востока, китайские и японские, были буквально посрамлены русским гением Палеха.

1. Зиновьев Н. М. Стилистическая традиция искусства. Палеха, с. 69.

2. См. Приложение.

Беседа вторая.

Но вернемся назад в век XVIII и XIX. На рубеже этих веков западное искусство интенсивно входит в дома богатых людей. Сермяжная, до Петра, элита вдруг осознает свое новое положение после того, как было прорублено "окно в Европу". Тянется и равняется на западные образцы, заводит у себя не только новые правила жизни, но, конечно же, и новое искусство.

В России учреждается, по западному образцу, Академия художеств. Она полностью списана с европейских академий. Стипендиаты ее едут на стажировки в Европу. Даже сюжеты для конкурсных работ подбираются только библейские или античные. Манера письма, стиль, отодвигается на задний план.

В русский православный храм входит, как говорят иконописцы, фряжная (итальянская, западноевропейская) живопись. Отходят от канона зачастую и служители церкви. Для росписи храмов приглашают выпускников Академий, светских художников, которые расписывают иконостасы, делают фрески на западный манер. Особенно много сделал в этом направлении Васнецов. Таким образом, в XIX веке в иконописи формируется новое светско-академическое направление, которое не только утверждается, но, подчас, начинает доминировать.

Спустя десятилетия священник отец П. Флоренский напишет, что жирный масляный мазок не свойственен русской православной иконе.¹ Как утверждают, в конце жизни сам Васнецов, осознав свою несостоятельность, глубоко разочаровался в своих духовных художественных исканиях и совсем перестал писать иконы. Тем не менее, так называемый „Васнецовский стиль“ перешел в XX век и стал едва ли не доминирующим в храмах. И сейчас в храмах, например, города Краснодара, пишут фрески и реставрируются иконостасы „по Васнецову“.

1. П. Флоренский „Иконостас“, с. 25.

Один из известных современных иконописцев с сожалением констатировал не только этот факт, но и нарушение основных установлений Стоглава даже в тематике и в сюжетах икон.

В начале XX века в иконописных центрах, а также в центрах народных промыслов по инициативе правительства были организованы художественные училища. По существу, они синтезировали, объединили опыт народных мастеров, накопленный на протяжении столетий.¹ Первая мировая война, затем Октябрь внесли свои коррективы в этот процесс.

После Октября иконопись была по существу вырублена, а иконописные центры, чтобы не умереть перешли на изготовление изделий народных промыслов.

Замечателен в этом смысле опыт мастеров иконных дел Палеха. В начале 20-тых годов они организовали свою первую артель и уже через несколько лет их изделия в жанре лаковой миниатюры завоевали "Гран При" на лучшей Европейской выставке, обойдя законодателей этого жанра, китайцев и японцев.

Несмотря на то, что в годы Советской власти иконопись была едва ли не под запретом, находились энтузиасты, которые пытались восстановить внезапно прервавшуюся "связь времен". Среди них можно назвать имя замечательной женщины, впоследствии принявшей монашество, Соколовой М. Н. (матушки Иулиании). Уже в 30-е годы она сделала первые попытки на великом поприще "моления в красках". В годы войны и особенно после ее окончания она тщательно собирает то, что войдет затем в ее книгу-учебник по иконописи. М. Иулиания сама пишет, а также реставрирует старинные иконы, изучает технологии, и скоро ее приглашают к выполнению самых сложных реставрационных работ в святая святых русского православия, знаменитую Лавру.²

1. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства. Палеха, с. 17.

2. Иулиания, монахиня (М. Н. Соколова) труд иконописца, с. 74.

Многие годы, до самой смерти М. Иулиания работает в этом центре духовности и культуры нашего Отечества и оставляет после себя не только замечательные иконы, но, как было сказано, пособие для учащихся и художников, изучающих иконное дело, которое было опубликовано после ее смерти, уже после открытия при Московской духовной Академии иконописной школы.¹

В годы Советской Власти, как мы уже отмечали, иконопись, как духовно-художественное направление в Русском православном искусстве вообще была практически уничтожена, за исключением тех ростков, которые держались на таких энтузиастах, как М. Иулиания. Но русские православные люди, эмигрировавшие из России после революции, стали восстанавливать ее за рубежом.²

Возрождение храмов не могло не оказать влияния на творчество художников, которым близка духовная тематика. Светские художники стали писать иконы, здесь появился и свой негатив: мода на иконы и, конечно же, профанация канонического православного искусства. Люди далекие не только от церкви, но и от искусства вообще, взяли за кисть, чтобы в первую очередь заработать деньги. «Я даже ни разу не читал библии», - пишет в одной из газет такой вот художник. Вместе с тем, появились как в церкви, так и в монастырях, среди служителей церкви, так и за ее пределами настоящие серьезные художники. Они глубоко изучают русскую православную икону, Слово Божье, историю православия. Среди них особенно знамениты Архимандрит Зинов, А. Чашкин, священник Савиных и другие.

1. Иулиания, монахиня (М. Н. соколова) труд иконописца, с. 74.

2. История иконописца. Истоки. Традиции. Современность. – М. „Арт-БМБ“ 2002, с. 15.

В рамках реабилитационно-культурологического цикла использовались также методические приемы, способы работы, которые учитывали его психофизическое состояние. Ниже мы представляем примерную разработку, сделанную на основе технологии художественной программы по древнерусской живописи.

(Литературу по иконописи см. в общем списке литературы).

Художественно-культурологическая арттерапевтическая работа по канону (практическая часть).

Проведение реабилитационно-культурологической работы с использованием технологии древнерусской живописи (графическая часть).

Данная методическая разработка представляет (частично) программу реабилитационно-культурологического цикла, разработанную в инновационной лаборатории «Инва-Студии».

Учащимся необходимо хорошо изучить и освоить отдельные элементы старой русской живописи и технику рисунка. Образцы, по которым изучаются первоисточники, выполнены специально для учебных целей палехскими мастерами.

Первые задания по рисункам начинают с копирования простейших орнаментов. Постепенно задания будут усложняться: учащиеся переходят к копированию традиционных элементов пейзажа: деревьев, гор, воды, архитектуры и, наконец, пейзажа полностью. Затем изучаются изображения животных, головы и фигуры человека. Потом копируются целые композиции.

Учебные рисунки выполняются на бумаге, карандашом, с последующей прорисовкой тонкой острой кистью, в два цвета: черной и красной краской (сажа и киноварь). Перед учениками ставится задача овладения приемами рисования тонкой, острой кистью разных линий, понятий о линиях разной толщины.

В программу освоения канона включаются помимо технических художественных, задания, духовно-культурологические, в том числе, как дополнительная (в рамках реабилитации) духовная музыка, домашнее чтение, встречи, беседы с духовниками студии, священниками РПЦ, деятелями культуры, посещение Воскресной школы. Реабилитационные классы оформляются по программе канонической древнерусской живописи. Эта работа проводится, как было отмечено, в рамках реабилитационно-

культурологического цикла, с включением в него программы освоения иконописного канона.

Техническое художественное задание. Не следует думать, что выполнение задания даже самого элементарного дело простое.

Необходимо научиться правильно, держать карандаш, затем кисть.

При нарушениях двигательного аппарата необходимо научиться адаптировать, приспособливать руку к выполнению необходимых движений, правильному проведению линий, штриха. Не отчаиваться, если первое время у Вас ничего не получается. Позвольте педагогу сделать правильную постановку Вашей руки, даже поводить ею. Мы убеждены, что у Вас все получится, практика уже доказала это. Необходимо только желание и старательность.

К заданию ампутантам (без одной или обеих верхних конечностей). Научитесь держать кисть рукой или зубами. При работе зубами, кисть должна быть длиннее обычной. Научитесь также работать пальцами ног. Правильно держать кисть в пальцах ног достаточно сложное дело. При работе кистью ногами она может быть меньше обычной, особенно первое время, когда нет навыков работы.

Особое внимание после перехода к работе кистью и красками следует уделить правильной работе с подручником. Целесообразно обтянуть его тканью. Это сделает его более удобным в работе.

Предварительная подготовительная художественно-реабилитационная работа с детьми-инвалидами опорниками и ампутантами (без верхних конечностей)

Инвалидам без верхних конечностей, а также опорникам необходимо овладеть основными приемами работы с карандашом и даже кистью. Для этого, как мы уже писали, педагог-художник (реабилитолог) совместно с медицинскими работниками выбирает наиболее удобные „позы работы“, чтобы они не стесняли дыхание, не ухудшали психосоматического состояния инвалида, т. е. были индивидуализированы в соответствии с диагнозом, а также

художественно-реабилитационными задачами, которые ставит перед собой инвалид.

Например, как мы уже отмечали для „опорника“ Д. Барсова (диагноз: черепно-мозговая травма) наиболее удобными (оптимальными) „позами работы“ стали: на животе, на коленях за низким столом. (Дома он ею пользуется работая на кровати). А также за большим высоким столом, опираясь животом и руками.

Работа с карандашом, постановка руки

Далее ребенку необходимо „освоить“ карандаш. Здесь также идет скрупулезная работа по „овладению“ карандашом, определению „позиции карандаша“ в руке, „позиции руки“ на поле стола, выборе оптимальных движений, возможности расширения их диапазона. Рука очень часто долго „не слушается“, не следует смущаться или отчаиваться. Необходимо воспользоваться помощью педагога или даже родителей. Специальными планшетами (трафаретками). Р. Мартыненко студент – куратор Д. Барсова, работавший с ним на протяжении нескольких лет, зачастую, просто водил рукой юноши до тех пор, пока она не обрела необходимых навыков.

Мама С. Галкина больного миопатией и практически обездвиженного (работали только 3 пальца правой руки) передвигала сыну руку во время его занятий.

Работа с трафаретом

Нами разработаны трафареты, используя которые можно организовать работу ампутантов и опорников по освоению техники владения карандашом, основным художественным приемам проведения отрезка, линии, кривой, прямой, элементарных рисунков, что необходимо для подготовки к художественно-реабилитационной работе по программе реабилитационного цикла.

После того как ребенок инвалид определил позу работы, освоил карандаш, начинается его работа с трафаретом. Чтобы не портить карандаши, на первом этапе работы с трафаретом мы рекомендуем использовать шариковую ручку. Она вставляется в углубление на трафарете, и ребенок начинает водить его по трафарету. Первоначально самым простым удобным для осво-

ения движением являются движения по трафарету „дуга“. Ребенок водит по углублению конусом шариковой ручки, стараясь „освоить“ само движение. После того как оно освоено на трафарете, ребенок пробует провести дугу карандашом на бумаге до тех пор, пока дуга не становится похожей на образец. Постепенно ребенок с педагогом и, желательно, с родителями осваивает все художественно-реабилитационные элементы подготовительного этапа, чередуя работу на трафарете и на бумаге. После прохождения предварительного подготовительного курса он может далее приступать к основному художественно-реабилитационному графическому курсу, разработанному на основе программы Палехского художественного училища.

ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

ЗАДАНИЕ №1.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ОРНАМЕНТА ТИПА ФРИЗА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ (техническое задание)

Лист бумаги располагается согласно горизонтальному рисунку орнамента. Размер рисунка определяется в соответствии с форматом листа; необходимо скопировать орнамент в данном формате.

Рисунок строится при помощи вспомогательных линий. На рисунке провести от руки карандашом нижнюю и верхнюю горизонтальные линии - это будут обрамляющие линии орнамента. С правой стороны провести перпендикулярную (вертикальную) линию во всю ширину орнамента.

От этой линии орнамент делится на равные части, и проводят вертикальные линии, параллельно первой.

Весь орнамент в высоту делится на шесть равных частей; проводятся горизонтальные линии. Это линии, по которым строится орнамент. По двум верхним и двум нижним горизонтальным линиям проводят линии, обрамляющие орнамент, их проводят карандашом немного сильнее вспомогательных, затем рисуется преломляющая линия.

Орнамент в карандаше выполнен и его построение изучено.

Теперь задача учащегося приучить руку к работе с тонкой кистью. Кисть надо держать на весу, на одинаковой высоте над рисунком и рисовать самым ее острием.

Обрисовка орнамента и работа с красками проводится при помощи подручника (деревянная подставка под руку художника для опоры), который ставится на рисунок.

При обрисовке кистью, следует точно соблюдать их цвет и силу согласно образцу.

Когда рисунок закончен, в правом углу листа ставится подпись исполнителя.

ЗАДАНИЕ №2.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ОРНАМЕНТА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, НАКЛОННЫХ И КРИВЫХ ЛИНИЙ.

Определить место орнамента на листе бумаги, отношение его высоты к длине. Провести верхнюю и нижнюю горизонтальные линии, а с правой стороны, провести вертикальную и разделить на равные части. Такие же равные части отложить по горизонтальной линии и отметить точками. Через эти точки проводятся вспомогательные, легкие, горизонтальные и вертикальные линии. Вся площадь для орнамента разбивается на квадраты. По этим вспомогательным делениям рисуется орнамент. Провести от руки карандашом зигзагообразную среднюю линию. Между зигзагами располагаются спирали, которые начинаются от наклонных линий и постепенно закругляются. Когда весь орнамент будет выполнен карандашом, прорисовать его кистью и красками согласно образцу.

Теперь надо приучить руку проводить острой кистью наклонные и кривые линии разной силы. Горизонтальные обрамляющие линии прорисовываются в настоящую силу, наклонные в среднюю, кривые начинаются слабой линией и постепенно переходят в сильную.

Этим рисунком приобретаются навыки владения острой кистью при обрисовке горизонтальных, наклонных и кривых линий в постепенном их переходе из тонких в утолщенные.

Выполнив эти задания, учащийся получает некоторые навыки в работе над рисунком простейших орнаментов. Может приступить к изучению отдельных традиционных элементов древнерусской живописи.

Реабилитационное задание.

При всей внешней простоте первых 2-х заданий они для новичков достаточно сложны. Кроме того, дети должны понять, что они являются базовыми как в технологическом отношении, так и в культурологическом. Объясняя, что такое есть линия, реабилитолог должен сравнить линию на бумаге с линией горизонта рассказать о ее роли в пространстве, в восприятии, наконец, в культуре рисунка. Можно привести слова известных художников, в том числе Федора Васильева о чистой линии. Божественная чистая линия должна стать частью восприятия мира божьего, окружающего нас. Не следует корить ребенка, если ровная чистая линия у него сразу получаться не будет. Тем не менее в процессе работы следует добиваться качественного выполнения заданий с самого начала. Ребенок должен получить первый эмоциональный заряд выполняя эти простые задания, удовлетворение и даже удовольствие от выполненной работы.

ЗАДАНИЕ №3.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ДЕРЕВА, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Изображение дерева состоит из ствола с тремя большими разрезными листьями, несколькими отростками и плодами. Рисунок выполнен в условной манере.

Обращают на себя внимание красные штриховые линии с кавычками, придающие ощущения объема - этот прием условной передачи объема называется «инокопь». Им издавна пользуются иконописцы в письме

деревьев, палатных построек, фигур, в украшении одежд, в крыльях птиц, в латах и щитах воинов.

Определить общий размер дерева на листе бумаги, отношение его высоты к ширине, место для листьев. Общими легкими линиями наметить ствол, направление и форму листьев и разветвлений, затем прорисовать детали - разрезы листьев, ветки ствола и плоды.

Прорисовка кистью требует от ученика большого внимания, нужно соблюдать плавность, чистоту и применение разной силы. Контур ствола обводится, с одной стороны, тонкой линией, а с другой, более толстой. Листья от веток оконтуриваются тонкой линией, постепенно она усиливается, и к концу каждого листа переходит в сильную, жирную линию.

Штрихи внутри контуров листьев и ствола (инокопъ) прорисовываются красной краской. На стволе они начинаются очень тонкими и переходят у конца ствола в толстые; в дальнейшем прорисовать его кистью и красками согласно образцу.

Таким образом, в рисунке достигается впечатление объемности изображения.

ЗАДАНИЕ №4.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ДЕРЕВА, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА.

Здесь дерево имеет разветвленный ствол и три группы листвы. Это изображение менее условно. Здесь автор стремится приблизиться к натуре.

Но в целом рисунок сохраняет условное построение формы и декоративность. Здесь объем передается светотенью и полутонами (штрих и плавь). Построить и расположить рисунок дерева на бумаге; к деталям нужно идти от обобщенных форм, когда будет установлен размер дерева, найдены места групп листвы, соотношения их между собой и намечен ствол - можно перейти к детальной проработке рисунка. Наметить легкими линиями отдельные листья, их направления, размер и проверяя, правильны

ли линии общих групп. Прорисовать ствол, его ветви, наметить фактуру коры.

Когда рисунок дерева будет выполнен в карандаше, приступить к прорисовке его кистью черной и красной краской, как и в предыдущих образцах. Здесь преследуется та же задача - соблюдение силы линий, их чистоты и плавности в переходах. Для передачи объема изображения здесь применены древние традиционные приемы - штрих и плавь.

Реабилитационное задание.

Прежде чем приступить к заданиям №3, №4 педагог-реабилитолог объясняет символику, которая выражается через дерево в иконе, объясняет стилизацию дерева по-новгородски и строгановски.

Образ дерева в иконе многогранен, он выражает и конкретное место действия, и жизненные силы мира божьего, его многогранность, в нем своя эстетика, красота.

С дерева начинает формироваться конкретный внешний образ-опора, а зачастую и контуры внутреннего. Изучая строение дерева ребенок, по существу изучает природу. Отличительные особенности „дерева“, стилизованного по-новгородски, строгановски дают возможность ребенку-инвалиду понять эстетику внешнего и внутреннего духовного мира, сравнить их. После выполнения заданий 3 и 4 психолог проводит беседу с детьми, начинают вести дневник реабилитации.

Беседа психолога.

После выполнения первых, наиболее простых заданий психолог проводит беседу с ребенком. Совместно с педагогом-художником и ребенком, автором выполненных заданий они выявляют контуры обобщенного образа дерева, которое возникло в воображении ребенка при выполнении задания, объединяя техническую и психологическую части.

Необходимо оказать любую помощь при выполнении задания, даже порисовать с ребенком.

Пример. Д. Барсов, инвалид с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выполнял первые задания под руководством и с помощью студента-куратора Р. Мартыненко, который проводил с ним реабилитационную работу. Большая часть задания была выполнена студентом куратором. Тем не менее инвалид Д. Барсов почувствовал, что уже может не только провести линию, определить контур орнамента дерева, но у него возникло чувство уверенности, что через какое то время он сам может выполнить задание. Одновременно у него сложился самый простой образ дерева совершенно идентичный тому, что они с куратором рисовали.

ЗАДАНИЕ №5.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ГОРКИ НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Предварительная беседа и задание.

Горка в иконе отличается от изображения гор в академической живописи, прежде всего своей стилизованной направленностью. Тем не менее, можно найти много общего, что объединяет 2 этих совершенно различных жанра в живописи. Прежде чем приступить к работе, следует рассказать о роли и значении канонической горки в иконе, о ее художественном характере, характере стилизации (по новгородской методике и строгановской). Образ горки многополярен. Это и высота, и кремниевая прочность, и выражение определенного эмоционального состояния, например, страдания и определенной основы. Прежде чем изобразить горку на бумаге, следует представить ее в воображении, представить себя рядом с горкой или на горке.

После выполнения заданий 3, 4, 5, 6 (дерево и горка) педагог-реабилитолог предлагает детям внимательно изучить икону „Русь – древо незыблемое“, где и горка и дерево играют едва ли не центральную роль наряду с образами святых. Горка показывает, с одной стороны, прочность основательность нашего государства, с другой лещадки горки и особенно в

месте, где расположена семья великомучеников Романовых, некую жертвенность. В то же время дерево (древо) символизирует жизненные силы народа, государства русского. При всех потерях /нападениях, нашествиях/, древо наполнено жизненными силами и прорастает даже через скалистые лещадки на иконе.

При выполнении заданий детям рекомендуется встретиться со священником, посетить церковь, исповедаться, т. е. пройти первый важный цикл духовной работы. Они могут прочесть библию и особенно, то место, где говорится о Мамрийском дубе, изучить икону А. Рублева „Троица“, где он прекрасно представлен не только технически, но стилистически и в смысловом отношении.

Особенности изображения горки в простоте ее прямолинейных лещадок, заканчивающихся завитками. Прямые линии здесь переходят в кривые, в закругления. Кремешки состоят из прямоугольников и острых углов. Они четко отделяются от лещадок. В передаче объема применяется светотень. Горка, с одной стороны, проплавляется тенью, с другой, делается светлее. Почти в каждой горке обозначены пещеры. На листе бумаги намечается размер горки, ее общая форма, определяется размер и форма лещадок, отношение их друг к другу.

Прорисовывают основные контуры горки. Весь карандашный рисунок прорисовывается кистью с соблюдением силы живых линий. После этого надо придать изображению объемность. Для этого жидкой черной краской проплавляется правая профильная сторона горки и ее уступы, а лещадки жидкой красной краской, чтобы эта плавь ложилась.

На лещадку, сходя на нет красной же краской, но более густой, проплавить кремешки, угольнички и кавычки. Затем на кремешках и угольничках наносят оживки густой красной краской, тонкими линиями. рисунок заканчивается прорисовкой традиционных цветков.

ЗАДАНИЕ №6.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ГОРКИ СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА.

Здесь общая форма горки и ее лещадки, уступы, кремешки, тени более приближаются к натуре, но сохраняют декоративность.

Строгановские горки имеют одну заостренную вершину и пещеры в них изображаются редко. Лещадки здесь разнообразной, остроугольной формы, контуры их состоят из мелких линий, кремешки на лещадках мелкие, слабо отделяются от общего тона и расположены обычно на световой части горки, а профильная, правая ее часть является теневой. Травы же изображены близко к натуре.

В этом задании надо детально изучить особенности "Строгановских" горок, их изысканную форму в сравнении с новгородским рисунком XV века и твердо уяснить разницу между ними.

Определяется на листе бумаги легкими линиями размер горок, лещадок и уступов, отношение высоты к ширине и пропорции отдельных ее частей. Потом прорисовываются детали, проверяется направление лещадок, уступов и линий.

Карандашный рисунок заканчивается прорисовкой мелких контуров лещадок. Черной краской прорисовываются основные контуры и внутренние линии. При обрисовке соблюдаются плавность и сила линий, взаимная связь между ними. Когда будут прорисованы правильно все линии, чтобы дать рисунку горки объем, по ее правой профильной стороне наносится кистью тень. Она проплавляется очень жидкой черной краской. Когда жидкая краска высохнет, берется более густая черная краска, и ею проплавляется от наружных контуров теневой стороны значительно темнее, чем первая плава.

Теперь нужно дать горке объем еще значительно. Для этого очень жидкой красной краской проплавляются лещадки и часть уступов. Проплавка наносится так, чтобы красный тон сливался на нет к теневой

стороне. По этому тону наносятся кремешки тоном несколько сильнее первого, и рисунок заканчивается оживкой кремешков (нанесение по нижним частям кремешков линий более густой красной краской).

Этим рисунком приобретаются знания особенностей изображения гор XVII века, которые необходимо изучить для работы над иконами.

ЗАДАНИЕ №7.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ПАЛАТЫ НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Это изображение двухэтажного здания, с полукруглой крышей, с входом внутрь. С левой стороны - башня, с которой перекинут на крышу главного здания занавес. Здание украшено простейшим орнаментом. Здесь обращает на себя внимание простота и монументальность форм здания, его пропорций и декоративных украшений.

Этот тип палат очень характерен для новгородского письма.

Изучить образец традиционного рисунка палат, их форм, стилевые особенности и прием условной передачи их объема. Рисунок скомпоновать на листе бумаги, наметить легкими линиями основные части здания, их пропорции.

Рисунок вкомпоновывается в лист бумаги, намечаются легкими линиями основные части здания, их пропорции. Затем рисуется прямоугольная форма нижнего этажа, боковой нижний прямоугольник, башня и перекидной занавес, потом - крыши нижнего этажа, распашные подкрышные части, внутренний проем, балясины и орнаментальные украшения. Когда все будет поставлено на свое место и правильно нарисовано карандашом, начинается прорисовка черной краской.

Потом линии прорисовываются красной краской согласно образцу. Здесь мы вторично с уже известной нам инокопью, которая применена как деталь в проработке крыш, как бы отмечая черепицы. Так же прорабатываются фризные орнаментальные украшения и узоры занавеса, на котором накладывается пробел. (О технике наложения пробелов будет

сказано подробно в последующих заданиях). Здесь же мы встречаемся с еще одним приемом передачи круглых объемов - точками. На балясинах, с правой стороны, делаются точки: от линии контура - крупнее, а ближе к центру - мельче. Благодаря разности силы точек и создается впечатление закругленных форм. Объем всей палаты здесь делается путем проплавки внутренних проемов (входа, окон) и показом профилей одной из ее стен, проемов и окон.

Этот рисунок знакомит с традиционными формами палатной живописи, которые часто применяются в палехской миниатюре.

ЗАДАНИЕ №8.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ПАЛАТ СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА.

Беседа психолога.

Перед выполнением данных заданий психолог выявил образ (совмещенный) природы и древнерусского города. Усложненное техническое задание требует больших затрат сил и энергии детей-инвалидов. Тем не менее, образ русского города всегда примерно одинаков.

Внешний его облик дополняется информацией психолога о быте, правах обитателей города, исторических условиях, в которых проживали люди. Города, как правило, носили помимо социальной, хозяйственной и защитную функцию, а также были центрами культурной и духовной жизни, поэтому в облик города художник всегда вписывает храм.

Во время беседы психолог задает детям вопросы и выясняет их впечатление о городе „зондирует“ создаваемый образ-опору. Внешний образ-опора создается, а точнее формируется в процессе работы достаточно быстро, его выявление дело достаточно простое, внутренний образ-опора, его выявление – достаточно сложно.

Задание рассматривается психологом как внешний образ-опора. Дети научились уже многому. Они готовы к выполнению дальнейших творческих

заданий. Они могут отличить элементы канона в новгородской и строгановской иконописи.

Вместе с тем со всей очевидностью психолог на данном этапе работы уже (как эмбрион) может выявить первые, вполне проявляющиеся черты внутреннего образа-опоры. Внутренний образ-опора много сложнее, нежели внешний, хотя, подчас, не имеет конкретной формы и больше выражается в чувствах, эмоциях, привязанностях.

Техническое задание.

Эти палаты гораздо сложнее предыдущих по всем своим формам. Основной четверик, с островерхим куполом, поддерживается ромбовидными пристройками, которые стоят на колоннах. Такая же колонна поддерживает большую пристройку с башней на левой ее стороне. Внутренние проемы палаты задрапированы занавесями. Все здание богато украшено решетками.

Так же, что и в предыдущем задании - освоение традиций палатного письма, но в этом рисунке изучаются особенности "Строгановских" палат в сравнении с более ранними, "новгородскими".

Этот рисунок палат гораздо труднее для выполнения, чем предыдущие образцы. Копирование его требует особого внимания к формам, их пропорциям, а также большего терпения при работе над деталями и орнаментальными украшениями. В первую очередь рисунок красиво размещается на листе бумаги, затем тонкими линиями намечаются основные две колонны, поддерживающие все здание палат, устанавливается их место и размер. На колоннах строится основной четверик и его островерхий купол.

Рисуются боковые пристройки. При этом нужно внимательно проверять пропорции отдельных частей. Вспомогательными, горизонтальными и вертикальными линиями проверяются центры колонн, их профили и башни. Рисуются окна, занавеси внутри палаты, решетки и орнаментальные украшения. Когда будет сделан рисунок до последней детали, перейти к прорисовке красками согласно образцу.

Сперва проплавляется черной краской внутренняя часть и окна палаты, затем вертикальные и горизонтальные линии и все остальные. А красной - линии обрамления решеток и орнаментов. Необходимо очень точно соблюдать их правильность, чистоту и силу.

Этот рисунок содержит очень много элементов Строгановского палатного письма XVII века, традиции которого так ценны для палехского искусства.

Каждый из элементов должен быть тщательно изучен, для того, чтобы впоследствии можно было их свободно варьировать.

ЗАДАНИЕ №9.

**СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПЕЙЗАЖА, СКОМПАНОВАННОГО ИЗ
ТРАДИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА
(ГОРОК, ДЕРЕВЬЕВ, ВОДЫ И ПАЛАТ), КОТОРЫЕ ОБЪЕДЕНИНЫ В ОБЩУЮ
КОМПОЗИЦИЮ.**

Реабилитационное задание.

Ребенок объединяет в композицию элементы природы, очищенные от натурализма. Идеальный образ пейзажа взят как бы из головы. Тем не менее через него ребенок видит «божий мир», который отражает духовное состояние. Он спокоен, доступен, богат содержанием. Небесное через земное – главное его содержание. Педагог – художник показывает отличительные особенности очищенной от натурализма композиции, которая создает идеальный образ.

Здесь мы впервые встречаемся с композицией, то есть с объединением в одно целое нескольких элементов, которые в общей сложности образуют пейзаж.

Техническое задание. Композиция дает возможность расширить не только техническую часть задания, но и реабилитационную. Внешний образ-опора получает развитие. Для психолога прочтение этого образа даёт возможность увидеть динамику реабилитационного процесса, начало формирования художественного внутреннего образа. Он, как правило, бывает иным, нежели внешний, тем не менее, связь его с внешним образом очевидна.

Прежде всего, следует определить размер пейзажа, границы его обводятся горизонтальными и вертикальными линиями, в получившемся прямоугольнике и компоуется пейзаж. Легкими линиями наметить палаты, гору, дерево с таким расчетом, чтобы в промежутке между ними изобразить воду. Проверить, не слишком ли загружен фон, достаточно ли осталось пространства внизу. Когда все намечено правильно и все элементы нашли свое место, прорисовать детали: на палатах – колонны, фонарь крыши, верхнюю надстройку, нижнюю часть перекидной занавеси и орнаментальные украшения. Когда все будет подробно выполнено, рисунок прорисовывается красками согласно образцу. Общие контуры – черной краской. Красной - внутренние линии воды, кремешки гор (инокоп), точки на крыше, колоннах, на нижней части здания и на деревьях.

Этим рисунком дается представление о принципах построения композиции, закрепление знания пройденных элементов новгородской живописи, особенно в палатном письме и новом типе дерева. Все это дает богатый материал для творческой работы над иконой.

ЗАДАНИЕ №10.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ПЕЙЗАЖА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА.

Пейзаж состоит из гор, воды, палат, деревьев, цветов и облаков. Этим достигается расширение и укрепление знаний элементов Строгановского письма.

В рисунке этого пейзажа надо понять разницу форм в элементах Новгородского и Строгановского писем.

Оба эти пейзажа нужно изучить как можно детальнее. Их разнообразные элементы необходимо хорошо запомнить, чтобы применять впоследствии в самостоятельных работах.

ЗАДАНИЕ №11.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ВОЛНЫ.

Реабилитационное задание.

Задания №11, №12 существенно отличаются от предыдущих. Они подводит итоги первых этапов реабилитационного задания по реабилитационно-культурологическому циклу. Вместе с тем в процессе их выполнения идет подготовка к новому этапу работы по КРЦ.

Задание „Волна“ достаточно простое в техническом отношении вместе с тем, психологически здесь можно выстроить самые разнообразные версии. В этом задании педагогу рекомендуют провести небольшую техническую передышку для детей. Но в связи с каждой версией можно включить в задание разные сюжеты из русских народных сказок, фольклорных тем, исторических событий. Задание №11 становится также как бы подготовительным для задания №12, где даются задания по изображению животных, в первую очередь лошади. Подводя итоги работы над заданием, психолог обобщает весь цикл работы по 12-и заданиям. Он выявляет достаточно точно контуры первого образа-опоры. Владение минимумом техники (карандаш, беличья кисть), понимание процесса стилизации (канонической), осознание роли канона в иконе, понимание иного мира, духовного, умение творчески мыслить, не нарушая канона. Наконец, появление чувства „опоры“ внутри себя, (по меньшей мере, начало осознания опоры) в борьбе с болезнью. Это лишь часть достижений данного этапа работы.

Техническое задание.

Этот рисунок построен на основе отдельных элементов изображений воды в новгородских, Строгановских и палехских старинных оригиналах. Общая композиция рисунка разработана мастерами Палеха.

В рисунке изучается принцип построения волны и ее отдельных частей.

Легкими линиями намечается размер волны, ее форма, общее направление линий, плавные изгибы и завитки гребней. Когда рисунок будет правильно построен, прорисовать его красками. Наружные линии контура в теневых ее частях прорисовываются черной краской, а внутренние линии и завитки гребней – красной.

Самое главное в изображении волны - построение завитков. Они снизу оконтуриваются черной краской, а сверху – красной. По центрам их проходят парами по две спиральные линии, другие линии также строятся попарно. Чтобы придать изображению волны некоторый объем, пространство между парными линиями проплавляется жидкой краской, которая к завитку покрывается гуще, а дальше от завитков сходит на нет. Теневые части волны, под всплеском, проплавляются черной краской также в разную силу – тем и достигается впечатление объемности волны. Здесь большую роль играет разность силы линий и их плавность, которые усиливают ощущение объема волны.

Изучение принципа этого рисунка волны дает возможность правильно его применять и варьировать в письме воды в палехской миниатюре.

ЗАДАНИЕ №12.

СКОПИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

В НОВГОРОДСКОМ, СТРОГАНОВСКОМ И ПАЛЕХСКОМ СТИЛЯХ.

Здесь мы встречаемся с изображением животного. Поэтому сосредоточим внимание на построении формы рисунка лошади, ее общих пропорций, соотношении частей тела, их движение. Все это komponуется легкими линиями на листе бумаги.

При наброске следует проверять вспомогательными горизонтальными и вертикальными линиями, на какой высоте, или вертикали, находится та, или иная часть тела лошади, насколько развиваются ее грива и хвост, какую форму имеет седло, и какое оно занимает место.

Когда рисунок будет построен, можно перейти к деталям. На голове прорисовать глаза, рот, ноздри, уши, потом гриву, хвост (разобрать их волосы), мускулы туловища, на ногах - копыта.

Затем прорисовываются красками контуры, оживки мускулов на теле, сбруйные украшения, грива и хвост. Следует обратить внимание на толщину линий, их плавность и движение. Особенно линии волос на гриве и хвосте. Смотрим согласно образцу. Условный объем изображения лошади дается исключительно разной силой линий.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИКОНОПИСИ

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

ЗАДАНИЕ №13.

ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ

Во второй части методическая работа над образами-опорами продолжается. Она усложняется, с одной стороны технически, с другой, психологически. Изучение головы, образа человека, образов святых, исторических образов, вносят в реабилитационный арттерапевтический процесс новое содержание. Психологический рисунок в работе заметно меняется и, как правило, усиливается формирование внутреннего образа – опоры, некоего идеала, который не всегда сразу может быть осознан ребенком, но начинает жить и поддерживать его.

Человеческие образы, образы святых, их лики – все это в первую очередь мир духовного. Здесь необходимо интенсивная духовно-культурологическая работа в 3-х направлениях:

1. живое общение с духовником;
2. изучение (углубленное) житий святых, биографий известных художников иконописцев с возможностью сравнения и даже противопоставления их творений;
3. изучение иконы.

Во второй части методической разработки происходит как бы 3 нарастающих реабилитационных процесса:

1. включение образа человека как главного субъекта иконы;
2. изучение богородичного образа;
3. изучение построения крыльев птицы и осознания духовного парения через птицу, а затем ангела.

В основе работы программы Палехского художественного училища. Вместе с тем они дополнены материалами из программ Московской иконописной школы.

Техническое задание.

Прежде, чем приступить к рисунку головы, необходимо изучить ее. Изучение начинают с костной основы - черепа.

Большое практическое значение имеют основные, присущие всем людям, костные выступы черепа. В верхней части черепа эти выступы таковы: лобные бугры, центральные выпуклости надбровных дуг, боковые выпуклости надбровных дуг, выступы височных линий, выпуклости теменных костей, выступ затылочной кости (наружное затылочное возвышение).

В средней части черепа необходимо учитывать следующие костные выступы: передний выступ носовой кости, передняя носовая кость, выступы скуловых костей, подбородочный бугор и нижнечелюстные углы. Степень развития этих костных выступов индивидуальна.

Однако, как нам известно, пол и возраст накладывают большой отпечаток на характер костного рельефа. Описанные костные выступы значительно слабее выражены в черепе женщины, юноши и ребенка, чем в черепе взрослого мужчины. В старческом возрасте костные выступы, как правило, очень рельефны. /Смотреть схему-череп человека/.

Получив представления о голове, надо понять конструктивную особенность ее формы.

Как и в рисунке фигуры, рисунок головы надо начинать с осмысливания основной формы. Форма головы не бывает абсолютно

круглой, она больше похожа на яйцо, начните с легкого наброска этой базовой формы, затем проведите линию к низу подбородка (между глазами) от верха головы. Части лица будут располагаться симметрично по обе стороны от линии.

Проведите несколько горизонтальных линий, чтобы пометить расположение уголков глаз, верхней и нижней части носа и уголков рта. В процессе работы проверяйте по этим линиям, правильно ли вы разместили части лица. При помощи этих же линий определите местоположение ушей: как правило, уголки глаз находятся на одной линии с кончиками ушей, а нижняя часть носа - с мочками.

Обратите внимание, что расстояние между этими линиями зависит от перспективы, с которой вы смотрите на голову. Если голова наклонена назад, черты лица будут казаться ближе друг к другу; если вперед - нос будет казаться длиннее.

Чтобы размеры получились правильными, используйте системы измерения.

Еще один способ проверить расположение частей лица - это провести линию через внешний угол каждого глаза и далее линии вниз от угла каждого глаза до середины подбородка, получится правильный треугольник, в котором должны поместиться все части лица. При его помощи вы можете проверить, не слишком ли большой у вас рот, не ушел ли подбородок далеко от глаз и носа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ЛИЦА

Нарисовав основной контур головы, проведите слабую линию от центра лба до нижней части подбородка. Разместите части лица симметрично по обе стороны от носа.

Многие делают ошибку, помещая глаза слишком высоко на лбу, тогда как они на самом деле находятся на середине лица. Не забудьте оставить достаточно места между глазами - примерно на ширину одного глаза.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ГОЛОВЫ АПОСТОЛА НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Особенности этого рисунка - четкость и простота контура монументального силуэта головы, строгость выражения, условность линий лица и волос, цветовых движков, которые придают ощущение объема изображению.

Первоочередная задача, как всегда, красиво разместить рисунок на листе бумаги, наметить его тонкими легкими линиями, начиная с общей формы головы и плеч. Затем в общей форме головы найти при помощи вспомогательных линий направление носа, глаз, губ, найти место уха, определить общую форму волос на голове, бороды и усов. Затем рисовать глаза, ухо, нос, пряди волос, на лице - движки, которые определяют морщины, характер. Потом перейти к одежде на плечах.

Когда будет поставлено все на свое место, прорисовать красками согласно образцу. Этим рисунком приобретаются знания традиционных особенностей изображения головы, характерных для древнерусской живописи XV века. Их необходимо знать как первоисточник и основу для письма головы в палехской миниатюре.

ЗАДАНИЕ №14.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ГОЛОВЫ, ПОРТРЕТ ИВАНА ГРОЗНОГО РАБОТЫ И.П. ВАКУРОВА, СДЕЛАННЫЙ ПО РЕПРОДУКЦИЯМ.

ПРЕАМБУЛА.

Портрет Ивана Грозного предлагается нами как задание для выявления черт человеческого характера через каноническую технику. Вместе с тем мы не рекомендуем включать его в работу с детьми с нарушением психики. Работа над образом Ивана Грозного может стать для них достаточно серьезным психологическим испытанием.

Педагогам предлагается в зависимости от конкретной ситуацией начать работу или с задания №15 или с задания №14. Весь цикл работы над головной достаточно сложен не только технически, но и психологически. Личники в иконописных мастерских на Руси считались не только искусными

мастерами, но не менее искусными психологами. К работе над головой необходимо подойти, хорошо освоив не только техническую часть иконы, но практически все основные программные задания КРЦ. Лики святых играют самую существенную роль в реабилитации. Они заканчивают формирование внутреннего образа-опоры. Психолог, проводя беседу, должен убедиться в понимании сущности образов в первую очередь через лики. В домашнее задание рекомендуется вводить работы (фрагменты работ) известных специалистов по иконографии. Мы рекомендовали детям изучать также лица священников, монахов с которыми они общались. Дети делали зарисовки, писали портреты с натуры М. Варвары, нашего педагога, руководителя иконописной школы „Инва-Студии“. Предлагалось также письменно, в виде сочинения, описать лики 3-х ангелов из „Троицы“ А. Рублева.

Вакуров был одним из видных мастеров личного иконописного письма. Он ученик Сафоновской мастерской, много лет там работал. Ему больше привился стиль древнерусской живописи XV века, в пределах этого стиля он и совершенствовал свое мастерство.

В Государственном музее Палеха хранятся его миниатюры - портреты Кутузова, Суворова и Ивана Грозного, который здесь и предлагается для изучения. Он имеет большое показательное значение для развития портрета в палехском искусстве. Художник создал выразительный образ Грозного как царственного, непокорного властителя и собирателя земли русской, хорошо раскрыты его неукротимый характер, его внутреннее состояние и его ненависть к врагам.

Большая ценность этого портрета в том, что все здесь выражено традиционными средствами, взятыми из древнерусской живописи XV века. Здесь характерна тонкая, изящная проработка деталей головы и богатое орнаментальное украшение одежды.

Выполнять этот рисунок следует также, как и в предыдущих заданиях; и в приемах, и в их последовательности смотреть на образец.

ЗАДАНИЕ №15.

СКОПИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЮНОШИ В ЖИВОПИСИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА.

Величайшее создание А.Рублева "Троица". Это произведение по праву считается лучшим не только из всех произведений Рублева, но и непревзойденным во всей древнерусской живописи.

М.А.Алпатов о Рублеве пишет так: "Троица" его покорила всех своим художественным совершенством. Рублев был высшим авторитетом для русских живописцев последующего века".

В изображении головы ангела в центре "Троицы" первое, что надо отметить, - это мягкий силуэт всей головы. Лицо как налитое, с незаметными переходами от санкиря к световой плавии бликов, волосы в кудрях нежно опускаются на плечи, зрачки глаз темные, и все черты лица описаны мягкими, тонкими линиями с чуть заметной светлой оживкой.

Весь образ выражает душевную красоту, глубокую задумчивость, смирение. Он исполнен обаяния. Все это выражено традиционными техническими средствами своего стиля, идущего от византийских традиций.

Выполняем этот рисунок также, что и в предыдущих заданиях.

ЗАДАНИЕ №16

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ГОЛОВЫ ЮНОШИ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА.

Здесь приведен характерный прием - голова ангела с иконы Строгановских писем XVII века, где особенно интересна техника выполнения.

В этом образе в первую очередь видишь не силуэт, а светлое до белизны лицо и очень темные волосы. Надо обратить внимание на интересную выплавку лица.

Художник, работая над иконой, видимо, ставил себе задачей создать лицо объемным, приблизить его к портретным изображениям живых людей. Для этого он делает темный санкирь, опись лица наносит

очень тонкими, темными, едва заметными линиями. Первая плавь выполнена слабым тоном и постепенно усилена, доведена до светло-розового тона, почти до белого. Все детали, такие, как морщины, глазные впадины, оставались от предыдущих плавей. Таким образом, лица получались как налитые, с мягкими переливами от санкиря к светлой плавии и появлялось ощущение значительного объема. А чтобы еще усилить этот объем, оплавливались темным тоном волосы, а по самым выпуклым местам лица делались белилами тонкие линии оживки. Кудри на голове, одежду и ее украшения расписывались золотом для того, чтобы их подчеркнуть и выделить. В целом изображения голов в живописи XVII века Строгановских писем представляют большой интерес, как с точки зрения техники, так и общей манеры.

В этих традициях можно создать и психологические образы.

Сперва, как и в предыдущих заданиях, красиво разместить рисунок на листе бумаги, наметить его тонкими легкими линиями, начиная с общей формы головы и плеч. Затем в общей форме головы найти при помощи вспомогательных линий направления носа, глаз, губ, найти место уха, определить общую форму волос на голове. Затем прорисовать глаза, нос, рот, пряди волос, на лице - движки. Когда будет поставлено все на свое место, прорисовать красками согласно образцу.

ЗАДАНИЕ №17

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ЖЕНСКОЙ ГОЛОВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ XIII ВЕКА.

Преамбула.

В цикле работы над головой особое значение приобретает программа изучения женских ликов и, особенно из Богородичного цикла. Если в мужской голове, мужских ликах ребенок видит мужественное начало, то в женских ликах, в ликах Богородичного цикла особую духовную утонченность. Работая над мужскими и женскими ликами реабилитолог

строит значительную часть арт-терапевтической программы.

Реабилитационное задание.

Изучая строение черепа, головы, работая над образами святых, историческими образами, постарайтесь найти их иконографические особенности, отличающие их от реальных образов. Какие главные черты характерны для образов святых? Почему они стали называться святыми? Какие образы святых вам ближе? Изучите образ своего покровителя. Чем отличаются образы А. Рублева от образов других иконописцев? Особенно внимательно изучите образы Богородицы.

Техническая часть.

Богоматерь изображена молодой женщиной со строгими, правильными чертами лица, с задумчивым взглядом, смотрящим в лицо каждого зрителя, как будто разгадывая его скрытые думы. Лицо ее озарено большими глазами, несимметрично описанными темными линиями.

Образ Богоматери, исполненный женственности и бодрости, открывает человеку красоту жизни. Эти замечательные качества достигнуты талантом и умением древних мастеров. Все это выражено традиционными средствами, заимствованными от иконописцев предыдущих веков.

Как и во всех предыдущих заданиях разместим рисунок на листе бумаги, наметим общую форму головы и плеч. При помощи вспомогательных линий прорисуем черты лица. Наметим складки на мафории. Когда рисунок будет прорисован, прорисовать красками согласно образцу. Этим рисунком приобретаются знания традиционных особенностей изображения головы.

Этот рисунок является примером того, как надо в своих произведениях создавать образы, которые бы всей силой выражали какое-либо переживание, радость или страдание. Художник обязан уметь это выражать своими традиционными средствами.

ЗАДАНИЕ №18

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ГОЛОВЫ ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XI - НАЧАЛА XII ВЕКА

Этот известнейший памятник византийского искусства - "Владимирская Богоматерь (Умиление)" - является одним из уникальных шедевров древней живописи.

Богоматерь изображена в момент, когда младенец прильнул к ее щеке, ласкаясь к ней, а она полна материнской любви и скорби за его будущее. Этот образ заставляет глубоко задуматься, И чем больше всматриваешься в лицо Богоматери, созданное рукой гениального художника, тем больше оно вливает добрых чувств в душу человека, а это самое дорогое и нужное для художника.

Изучая это замечательное произведение, художник вдохновляется на создание произведений, исполненных глубоких чувств, на простоту и ясность средств выражения.

Этот рисунок выполняется также, что и в предыдущих заданиях, и в приемах, и в их последовательности.

ЗАДАНИЕ №19.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ГОЛОВЫ РУССКОЙ ЦАРЕВНЫ, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ МАСТЕРАМИ ПАЛЕХА

По стилевым особенностям этот образец очень близок к оригиналам XVII века. Здесь изображение человека менее условно, чем в рисунках XV века, характерна тонкая, изящная проработка деталей головы и богатое орнаментальное украшение одежды.

ЗАДАНИЕ №20.

ПОСТРОЕНИЕ ФИГУРЫ

В построении фигуры включаются не только новые технические элементы, но происходит завершение формирования психологического

образа – опоры внутреннего. Необходимо понять образ, его характер в целом, в той динамике, в которой его проводил художник, автор-иконописец.

Модуль технический не должен в работе превалировать над модулем психологическим. Фигура И. Христа, фигуры святых Апостолов. Чем они отличаются, как святые связаны друг с другом. Манекен не должен заслонить живой образ. Особенно следует «поработать» над образом покровителя, который зачастую становится центральной частью образа – опоры. Работа с мальчиками и девочками, как правило, имеет свои особенности ещё и в том, что первым более близки образы святых воинов, а вторым женские образы, и в первую очередь образ Богородицы.

Человеческое тело есть великолепно организованный инструмент для совершения разнообразных движений и действий. Чтобы его изображать, нужно обладать некоторыми знаниями об его устройстве. Это не значит, что вы должны детально изучить анатомию – достаточно получить представление об основных пропорциях. С применением простых приемов построение фигуры – обнаженной и одетой – становится менее сложной задачей, и вы можете сосредоточиться на достижении большего правдоподобия.

Пропорции и размеры человеческого тела изучаются художниками уже более 2500 лет. Как следует из "Трактата о живописи" Леонардо да Винчи художники Возрождения посещали больницы и морги, подвергая себя риску заболеть, в стремлении открыть секреты анатомии человека. Верная интерпретация форм тела определяется умением верного его построения.

Манекен, обычно деревянный – бесценный помощник для рисования фигуры. Он может имитировать все позы и положения, которые способно занимать человеческое тело. Изменяя варианты сочленения головы, шеи и конечностей, вы быстро освоите изображение различных позиций и их балансировку. Также полезно поэкспериментировать с ракурсами и фигурами в движении. Раньше, одетые манекены, использовались, чтобы

освободить живые модели от утомительных сеансов, и художнику требовалось сделать лишь несколько зарисовок головы и рук.

МОДУЛИ

Тело человека состоит из сферических форм и цилиндров. Столетиями художники придумывали убедительные способы построения фигуры, используя эти формы в качестве основы определения размера конечностей, головы, торса. Современная система основана на так называемом модуле, который равен высоте головы.

Соотнося его с длиной тела, вы можете контролировать правильность пропорций рисунка. Затем могут быть внесены некоторые уточнения в формы лица, рук, ног, утолщена или утончена мускулатура.

1. Начните с разметки основных цилиндрических и сферических форм фигуры. Нарисуйте торс в виде слегка суживающегося к области таза цилиндра. Таз также представляет цилиндр, суживающийся в противоположном направлении.

2. Широкими линиями очертите бедра, ноги и руки. Удостоверьтесь в симметрии отдельных частей. Выверите эллиптические формы. Определите направление света, добавив тонировку углем и смягчив линии пальцем.

3. С помощью карандаша разделите фигуру на "головы" или модули. Основные пропорции мужской и женской фигуры разнятся незначительно. Иначе с фигурой ребенка, где соотношение величин головы, рук и ног меняются с возрастом.

4. Отметки на листе бумаги могут использоваться для разбивки фигуры на модули, где пропорции предстают как бы в профильном аспекте. Осваивайте правила построения и баланса фигуры, где каждая часть должна соотноситься с целым.

5. При боковой точке зрения применяются те же правила. Обратите внимание, где соединяются цилиндры торса, бедер, голеней. Важен угол

наклона шеи, чтобы удерживать вес головы: она склоняется вперед над грудной клеткой.

6. Как только точность пропорций будет достигнута, придайте рисунку объем, оттенив его углем и растушевкой пальцами.

ЗАДАНИЕ №21 (дополнительное).

СХЕМЫ ОБЩЕГО

ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ

ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ФИГУРЫ ВОИНА НИКИТЫ

НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Для фигуры человека в изображении XV века характерны удлинённость пропорций и их стройность, монументальность и простота контуров силуэта, простая графическая роспись одежд прямыми линиями, приближающимися к параллельным, и прямолинейный пробел. Строгость выражения лица, передаваемая световыми движками. На латах применяется инокопъ.

Сперва, как и всегда, рисунок красиво разместить на листе бумаги. По центру листа проводится вспомогательная вертикальная линия, на этой линии отмечается высота фигуры, затем эта высота делится на высоту головы. В этой фигуре высота головы содержится девять раз. Деления отмечаются точками, которые при построении фигуры дают ориентир. Легкими линиями намечается общий силуэт фигуры, ее отдельные части и их пропорции. Все время следует проверять, на каком делении находятся плечи, локти, кисти рук, бедра, колени и ступни. А также украшения, латы, предпоясье, рубашка, сапоги и плащ. Ширина фигуры и размер щита определяются по чувству, на глаз.

Потом прорисовываются детали головы, рук, складки одежды, украшения щита и латы.

Затем рисунок прорисовывается красками согласно образцу. Здесь мы встречаемся с инокопью и первой формой пробелов. Пробела помещаются на выпуклых местах одежд: плечах, груди, руках, животе и

коленях. Пробел накладывается в три тона краски: первый тон, очень слабый, положить широко, второй несколько сильнее и уже первого, а третий - в одну линию (оживка). Наложением пробела достигается впечатление объема фигуры. Рисунок фигуры новгородского письма XV века и его стилевые особенности необходимо изучить и использовать как первоисточник и основу в композиции палехской миниатюры.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ПРОБЕЛА "В ЩЕТИНКУ"

Здесь изображены детали одежды фигур из произведений Голикова и Баканова, в которых прекрасно применен старинный прием - пробел "в щетинку".

Эта разновидность пробелов выработалась в XVII веке у мастеров Строгановской школы, чьи произведения отличались исключительной миниатюрностью и тонкостью письма с обильным применением золота. Это были иконы совсем небольшого размера, но включающие не меньше отдельных многофигурных сцен, чем целый иконостас. Обычно они посвящались житиям святых.

Такие иконы напоминали драгоценные эмалевые изделия своей плотной цветовой гаммой. Их отличает и обилие золота, придающего им особую нарядность. Такая миниатюрная работа сама по себе требовала тонкости и изящества в детальной отделке, и ее можно было хорошо выполнить только особыми золотыми пробелами, тончайшими линиями, подобными щетинке.

В это время и выработался в иконописи, для выплавления условных объемов, этот прием, получивший название пробел "в щетинку". Палехские мастера еще усовершенствовали этот прием, часто применяя его в своей миниатюрной живописи.

Приведенные примеры из произведений Голикова и Баканова являются классическими, в них содержатся все лучшие качества этого приема. Эти примеры заслуживают внимательного изучения - следует

помнить, как золотые пробелы "в щетинку" выявляют объем фигур. Разобраться в правильной форме тонких золотых линий, разнице их силы, в их роли в передаче складок развевающихся одежд. Все это очень ценно для современного искусства.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Этот рисунок фигуры апостола Павла с иконы А.Рублева (ГРМ). Апостол Павел изображен в полный рост, и его фигура выразительна и содержательна. Кроме того, здесь очень ценна и интересна графическая роспись контуров и складок одежды, которая в палехской живописи имеет большое значение. В их рисунке нет шаблона, и все контуры и складки подчеркивают формы тела человека.

Манера письма у Рублева имеет и свои характерные особенности. В ней много изображения параллельных складок и изысканная форма пробелов.

Эти особенности вполне уместно применять и в современном искусстве.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК КРЫЛЬЕВ В ЖИВОПИСИ.

Изображение крыльев в живописи XVII века менее условно, чем в более ранних произведениях. Хотя по общей форме они близки к образцам XV века, но детальная проработка отдельных перьев уже иная. Она более следует натуре, кроме того, здесь иная техника их выполнения. Если в предыдущей таблице представлены изображения крыльев, выполненные цветом и инокопью твореным золотом, то здесь крылья просто покрывались твореным золотом или листовым и подробно расписывались черной краской. Они выглядят совсем иначе, но также красивы, декоративны и вполне согласуются с характером современного искусства.

Наметить на листе бумаги общую форму крыльев, прорисовать каждый ряд их перьев. После того как рисунок будет выполнен, прорисовать красками согласно образцу. Проследить толщину линий каждого пера, смотреть образец.

СКОПИРОВАТЬ РИСУНОК КРЫЛЬЕВ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ XV ВЕКА.

В древнерусской живописи крылья как непременная принадлежность фигур ангелов, архангелов, серафимов, херувимов и некоторых святых встречаются нередко, и их изображение имеет свои, уже сложившиеся традиции.

Эти рисунки выбраны из многих композиций XV века как наиболее характерные и декоративные, по всему своему характеру наиболее соответствующие стилевым особенностям современной палехской живописи. Они разнообразны и красивы по цвету. Большинство из них выполнено в темных тонах. Чаще всего они расписаны темно-коричневой краской, и каждый ряд их перьев подплавлен в два тона светло-синеватыми оттенками, а инокопь красиво и тонко прописана на всех крыльях твореным золотом.

Наметить на бумаге общую форму крыльев. Прорисовать каждый ряд их перьев. Когда рисунок будет выполнен, прорисовать красками согласно образцу.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ПРОБЕЛА ИНОКОПЬЮ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ.

Пробел как прием имеет свои разновидности. Одна из них - пробела инокопью, то есть бликами и четкими, прямолинейными штрихами. На выпуклых частях фигуры или выдающихся частях других изображений наносились "силки" (пятна), а от них располагались

равномерно штрихи, которые от силков несколько утолщены, а, расширяясь, постепенно сходят на нет.

В древней живописи этим приемом выделялись фигуры особо значительные в композиции иконы, подчеркивались формы архитектуры, элементы убранств, украшались такие детали, как щиты и латы воинов, крылья ангелов, птиц и драконов, а также всевозможные сияния. Этот вид пробелов очень красив. Он выполняется твореным золотом или золотится на ассист. Можно отметить только, что в XVII веке штрихи выполнялись несколько тоньше, но по форме и общему расположению оставались теми же.

Этот прием употреблялся с древнейших времен без существенных изменений. Он нашел свое применение и в современном искусстве Палеха. Старые мастера И.М.Баканов, И.П.Вакуров, А.И.Ватагин и другие не забывали этот вид пробелов и часто применяли его в своих произведениях.

Пробела инокопью могут занимать значительное место, особенно в исторических, сказочных и былинных композициях. Этот прием надо понять, изучить и не смешивать с другими видами пробелов. Он особо декоративен и выразителен.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ ТРАДИЦИОННЫХ РАЗВЕВАЮЩИХСЯ ОДЕЖД.

Зарисовки эти выполнены с альбома П.Д.Баженова.

В этом альбоме есть зарисовки деталей со старинных икон. Данные образцы принадлежат работам И.И.Голикова, И.П.Вакурова, А.А.Дадыкина и самого П.Д.Баженова. Они интересны и традиционны во всем своем разнообразии. В них сохранены и обогащены новыми чертами все основные приемы изображений традиционных развевающихся одежд (тонкой графической росписью и пробелами, а также четкими выявлением складок на лицевых и нижних сторонах одежды).

Правильное, красивое изображение развевающихся одежд имеет очень большое значение в современной живописи. Оно должно точно соответствовать фигуре человека, подчеркивать движение, способствовать декоративности и динамике всей композиции. Небрежно выполненная одежда, бесформенные плащи, случайное размещение складок и росписи на них снижают качество произведения.

На листе бумаги располагается и komponуется рисунок развевающихся одежд. Рисунок строится при помощи вспомогательных линий. Следует изучить детальную и общую формы складок, их направление. Следует очень четко прорисовать рисунок. Рисунок в карандаше выполнен и прорисован. Теперь задача учащегося проработать рисунок тонкой кистью, следует соблюдать их цвет и силу согласно образцу.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОБЕЛА КРАСКОЙ.

Пробел краской наряду с пробелом золотой инокопью входит в число самых древних приемов иконописи, идущих от Византии.

Назначение пробелов краской такое же, как и всех разновидностей пробелов, - выявление условного объема изображений. Здесь представлены зарисовки с икон XV века.

На листе бумаги наметить тонкими линиями и закомпоновать формы человеческого тела. Тщательно изучить и прорисовать рисунок, наметить места их наложения и форму пробелов, а также особенности их технического выполнения. В этом образце ни одна черта пробела не нарушает форм человеческого тела, но выделяет и подчеркивает их. Теперь приступим к проработке кистью. Пробела положены очень четко, в три тона. Разводится красная краска, первый легкий тон, который должен вливаться в общий тон одежды; второй - несколько светлее первого, а третий - почти белый - "оживка", которая заканчивает почти весь пробел одной линией и кавычками.

Теперь задача художника обрисовать общую форму фигуры кистью, черной краской.

Художники Палеха редко используют этот прием пробела краской. В стенописи он применяется успешно - при условии тщательного его изучения, так как неправильное применение приема приводит к искажению форм фигуры человека.

СКОПИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ РИСУНКА ПРОБЕЛА "В ПЕРО".

Это особо интересный и показательный пример применения приема пробела "в перо" в иконе известного палехского мастера-иконописца конца XIX века - начала XX века М.И.Нефедова "Иоанн Богослов" (ГМПИ).

Пробел золотом "в перо" вырабатывался одновременно с пробелом "в щетинку" XVII-XVIII веках, но полное свое развитие и широкое применение получил только к концу XIX века.

Тогда церкви украшались монументальными резными золочеными иконостасами крупных размеров. Соответственно иконостасам иконописцы вынуждены были создавать иконы с обилием золота. Часто они писались на вызолоченных фонах, а кайма их украшалась цветными эмалями.

Само собой разумеется, что пробела краской не отвечали этим задачам, пробела "в щетинку" в иконах крупных размеров не давали нужного эффекта, не соответствовали густому золоту иконостасов. В это время особенно развился прием пробела "в перо". Как декоративному решению в больших композициях. Назначения его то же, что и других пробелов - выделить и подчеркнуть объем. Но если пробела "инокопью" и "в щетинку" выполнялись "силками" и отдельными штрихами, то здесь вначале намечаются и размещаются тонкими золотыми линиями штрихи, попарно, и затем уже - "силки" (пятна и блики) на самых выдающихся частях фигур. Главные "силки" проплавляются густым твореным золотом, а жидким золотом - "перья" между основными парными штрихами. Затем очень тонкой кистью и мелкими штрихами от главного блика "перья" усиливаются густым

золотом, а дальше от блика "перья" стушевываются жидким золотом на нет, при чем очень тщательно сохраняются тонкие расстояния между "перьями" и роспись складок одежды ("козелки")

Здесь надо внимательно проверять каждое "перо", их силу, их пересечения и то, как они выходят друг из-под друга и обвивают роспись.

На листе бумаги закомпоновать фрагмент фигуры "Иоанн Богослов", наметить тонкими линиями рисунок, общую форму фигуры, направление руки и складок одежды. Наметить и прорисовать общую форму пробелов "в перо".

После того как рисунок будет выполнен, приступить к прорисовке кистью, выполняя пробела отдельными тонкими штрихами, от светлых жидких к более темным густым.

Этот вид пробела оригинален и красив. Этот прием может использоваться с успехом в более крупных произведениях.

СИДЯЩИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ XV И XVII ВЕКОВ.

Здесь два рисунка сидящих фигур человека. Первый - XVII века Строгановских писем с иконы ярославской церкви Ильи Пророка, второй - XV века с фрески Рублева Успенского собора во Владимире. Мы видим большую разницу между ними и по самому построению фигур, и по графической росписи контуров и складок одежды.

В первой фигуре XVII века мы видим сложные мельчайшие складки и многочисленные козелки. Одежда, как бы обвивая тело человека, придает ему округлые формы. Это особенность Строгановского стиля.

Противоположность - другой рисунок этой таблицы. Здесь мы видим не "мелочность" складок, а простоту и монументальность. Кроме того, и то цвету эти фигуры очень различны.

Первая фигура - ярких цветов, а фигура вторая имеет спокойный цвет и мягкие силуэты. Все эти фигуры являются характерными для

древнерусской живописи. Их рисунок брали в основу своего творчества наши старые палехские мастера.

И.И. Голиков., Д.Н. Буторин и А.В. Котухин создавали свое искусство на основе Строгановского стиля. И.П. Вакуров брал за основу своего творчества Рублевское письмо.

Рисунки данных мастеров представляют большую ценность для художника. При их детальном изучении у художника может сложиться своя, новая их трактовка. Изучение этих образцов даст ему новое мышление, и применение их обогатит творческую индивидуальность художника.

СКОПИРОВАТЬ В ЦВЕТЕ МУЖСКУЮ ФИГУРУ (ИОАННА ПРЕДТЕЧИ), ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ НОВГОРОДСКОГО ПИСЬМА XV ВЕКА.

Первоочередная задача - сделать правильный рисунок. Для этого через центр листа бумаги проводится вспомогательная вертикальная линия. На ней отмечается согласно размеру листа величина фигуры. Этот размер делится на девять частей. Одна часть составляет размер головы, а весь рост фигуры содержит девять голов. Каждая часть делений на вертикальной линии отмечается точками, которые служат ориентиром при рисунке. Дальше, как уже известно, рисунок переводится на пластину, а затем проплавляется прозрачной плавью, тонами роскрыши одежды и санкири головы, рук и ног. В первую очередь раскрывается темной охрой плащ фигуры, затем составляется тон из ультрамарина и зеленой краски и покрывается нижняя одежда (власяница). Дальше тоном из белил, охры и сажи покрывается в руках Иоанна свиток (хиртия). Голова, руки и ноги фигуры покрываются тоном их темной охры, киновари и сажи (санкирю).

Дальше идет роспись одежды и опись головы. Роспись контуров складок, власяницы и опись головы делается жженой умброй. После росписи очень жидкой зеленой краской проплавляется теневая сторона плаща, затем делается на плаще пробел, а на власянице светлым

коричневым тоном расчерчиваются отдельные волоски, сначала слабым тоном, а затем оживляются более светлым. Пробел наносится в три тона. На светлой стороне плаща мягким зеленоватым тоном из зелени, белил и охры. Первый пробел слабый, широкий, второй уже и светлее, а третья оживка еще светлее, в одну линию.

По теневой стороне пробел желтоватого тона из охры, белил и зеленой краски также наложен, а три тона.

Техника живописи головы, рук и ног и ее последовательный процесс такие же, как и при выполнении головы "Царя Давида". Когда работа выполняется в цвете, она закрепляется лаком и полируется.

СКОПИРОВАТЬ ФИГУРУ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ СТРОГАНОВСКОГО ПИСЬМА XVII ВЕКА

Изучение рисунка фигур Строгановского письма и их стилевые особенности.

Здесь пропорции фигуры несколько удлиненные, все формы изящны и тонки, контур силуэта сложен. Характерна мелкая роспись складок одежды, пробел "в перо", мягкая опись головы, тонкая прорись волос. Крылья расписывались под натуральные перья.

Техника выполнения та же, что и в предыдущем задании. Но здесь есть новая форма пробела - пробел "в перо". Он значительно отличается от других видов пробелов. Крылья трактованы близко к крыльям птиц, но не лишены условности. Эту форму пробела палешане часто применяют в своих произведениях, и ею необходимо хорошо овладеть.

**СКОПИРОВАТЬ В ЦВЕТЕ ФИГУРУ ВОИНА, ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ
СТРОГАНОВСКИХ ПИСЕМ XVII ВЕКА.**

**Копия выполняется на белой деревянной пластине яичными
красками.**

Копированием фигуры воина Строгановских писем XVII века изучаются их традиционная техника и стилевые особенности, значительно отличающиеся от стилистических особенностей новгородской живописи XV века.

Здесь фигуры по их трактовке и анатомическому строению приближаются к натуре. Латы и шлемы воинов покрываются золотом и серебром, затем расписываются орнаментами, их одежда обильно украшается орнаментом, золотом и пробелами. Головы фигур более светлые и более объемные, чем в изображениях XV века.

Копирование начинается, как всегда, с карандашного рисунка, который должен быть сделан правильно и детально. После его перевода на пластину он раскрывается прозрачной плавью. Плащ покрывается киноварью с кармином, латы и шлем твореным золотом, а украшения на них алюминием. Рубашка - зеленью с белилами, шаровары - ультрамарином с кармином и белилами, сапоги - киноварью. Санкирь головы и рук проплавляется светлой охрой и киноварью. Раскрытые латы и шлем - золотом и алюминием, которые полируются коровьим зубом.

Дальше идет роспись одежд, опись головы и рук, которые нам известны из предыдущих заданий.

После пишется голова. Процесс ее плавей также нам известен. После письма головы работа закрепляется лаком, просушивается, а после пемзования ее латы расписываются орнаментом и сажей, украшаются белым жемчугом и цветными камнями. Плащ воина расписывается золотым пробелом, шаровары орнаментом, сапоги золотой инокопью. Затем работа покрывается лаком и полируется.

Этим заданием кончается изучение основных элементов старинной русской живописи.

ЗАДАНИЕ №22 (дополнительное).

**СКОПИРОВАТЬ В ЦВЕТЕ МУЖСКУЮ ФИГУРУ ("БОЯРИН"),
ВЫПОЛНЕННУЮ В СТИЛЕ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ С СОХРАНЕНИЕМ
СТРОГИХ ТРАДИЦИЙ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ.**

Изучение фигуры боярина, характерной для традиционной палехской миниатюры, ее построение и технику письма. Этот образец и последующие являются как бы переходным от образцов древнерусской живописи к палехской миниатюре, но сами оригиналы еще не являются миниатюрными. Они выполнены с таким расчетом, чтобы учащимся было легче разобраться в стилевых особенностях этих образцов, в более крупном масштабе.

Техника выполнения та же, что и в предыдущих заданиях. Разница лишь в том, что в предыдущих образцах фигуры человека имеют удлинённые пропорции. Здесь они близки к натуре.

Выполнение копии начинается с рисунка при помощи вспомогательной вертикальной линии, которая делится на семь с половиной частей. Значит, одна седьмая часть этой линии является размером головы фигуры. Эти деления при рисовании служат ориентиром в построении фигуры. На первом делении намечается подбородок головы, на втором - грудные соски, на третьем - пупок, на четвертом делении - ягодицы, на пятом с половиной делении рисуются колена, и два деления занимают ноги от колена до подошвы. В развернутых плечах - два деления; в руке, вместе с кистью, - три деления, в кисти руки немного меньше одного деления, в ступне ноги - немного больше одного деления. Такие размеры приняты палехскими мастерами в рисунке мужской и женской фигур. По этим размерам намечается легкими линиями вначале обнаженное тело, а затем на нем рисуются одежды. Эта традиция построения фигуры выработана мастерами нового, современного искусства Палеха. Готовый рисунок переводится на пластину, и начинается последовательный процесс живописи. Как всегда с роскрыши, в верхней желтой одежды. Тон составляется из светлой охры, белил и оранжевого крона. Затем

прокрывается нижняя зеленая одежда. Тон ее составляется из изумрудной яркой зелени и крона. Воротник и мех на одежде и шапке покрывается умброй, смешанной с киноварью и белилами. Верх шапки и сапожки покрываются тоном из киновари, кармина и белил. Украшение ("обшивка") верхней и нижней одежды и обшлага покрываются твореным золотом. Дальше покрывается санкирью голова и руки. Санкирь составляется из охры, сажи и белил. Этим заканчивается процесс роскрыши.

Дальше идет роспись одежды и опись головы. Составляется темный тон из сажи и сиены жженой. Таким образом, расписывается верхняя одежда и обшивка, их контуры и складки на одежде и шапке, сапоги и верхушка шапки. Затем тоном, составленным из сажи и зелени, расписывается зеленая нижняя одежда, ее контуры и складки. Умброй описывается голова, черты лица, волосы и контур. Вся роспись одежды, опись головы делаются тонкими чистыми линиями с чувством объема, то есть линиями разной силы и разной толщины, которые подчеркивали бы под одеждой все формы тела.

Дальше идет подплавка теневых частей всей одежды. На желтой одежде и золотой обшивке охрой с кармином подтеняются складки одежды на зеленой одежде затеняется левый рукав, под поясом, в глубоких складках, и в левой части фигуры тени подплавляются темной зеленью.

На голове наносят белилами движки, ими отмечают места плавии на самых выступающих частях лица и рук. По желтой верхней одежде расписывается орнамент в два тона: первый тон из киновари и кармина и второй - из зелени и охры. По зеленой нижней одежде делается легкий пробел. Для него составляется зеленый тон из изумрудной зелени и белил, чуть посветлее роскрыши, и этим тоном наносится пробел по форме тела. На золотых обшивках одежды и обшлагах передается украшение жемчугом и цветными камнями. Жемчуг делается белилами, а цветные камни кармином. И этим заканчивается работа красками над одеждой боярина.

Дальше идет плавь головы и рук. (Техника плави головы нам известна из предыдущих копий). Писанием головы кончается работа красками, после чего копия закрепляется лаком, просушивается, пемзуются и заканчивается золотом. На верхней желтой одежде орнамент обводится золотом, на нижней (зеленой) пишутся также золотом шестиконечные звездочки. Петлицы, мех и шапка расписываются штрихом, который передает впечатление ворсистости, а сапоги золотом инокопью.

На этом заканчивается работа над копией.

Настоящим комплексом скопированных образцов приобретаются знания традиционной техники различных элементов старой русской живописи, изучается процесс в определенной последовательности, принятой в современном палехском искусстве. Одновременно в процессе художественной работы у детей сложился масштабный образ русского иконописца, который тесно связан с историей, имеющей глубокие корни в русской и мировой культуре.

Реабилитационное задание.

Данное задание включено в программу как дополнительное и не входит в основную часть. Оно взято из курса Палехского художественного училища и с ним работают особо одаренные дети старшей группы. Очень важно правильно передать историческую часть программы. Необходимо как бы воспроизвести в устной форме социальную структуру русского общества изучаемого периода его нравы, традиции, менталитет высшего сословия. Внешний образ – опора, возникающий на основе художественной работы над образом, переходит во внутренний образ, основанный на знании и понимании родной истории. Можно провести сопоставление образа светского с духовным выявить черты вплоть до негативных.

После выполнения данного задания психолог совместно с педагогом-реабилитологом и педиатром проводят как бы внутренний духовно-психологический зондаж состояния ребенка, выявляя главную тему сложившегося образа – понимания ребенком окружающего мира, своей роли

в нем, роли и значения художественной и вообще творческой работы. Далее пишется отчет, который вносится затем в личную карточку инвалида.

ЛЕКЦИЯ

Тема: «Результаты социальной реабилитации в работе «Инва-Студии»

Вопросы:

1. Социально-психологический аспект реабилитации проекта.
2. Психологическая атмосфера как важный фактор социальной реабилитации.
3. Творческие характеристики.
4. Коллективное творчество инвалидов.
5. Арт-терапевтический комплекс.

Социально - психологический аспект реализации проекта.

а) Итоги художественного реабилитационного творчества детей-инвалидов. Краснодарская краевая общественная организация детей-инвалидов и инвалидов детства «Инва-Студия» существует с 1993 года. Если в первый год ее организации в ней проходили обучение и реабилитацию 5 человек детей, то в настоящее время ежегодно на всех отделениях студии занимается более 500 человек, большая часть которых тяжело больные дети-инвалиды.

Студия издала 3 детских альбома икон и художественных работ. Провела более 200 выставок в крае и за его пределами, в том числе за рубежом, на которых побывало не менее 50 тыс. детей. Она тесно сотрудничает с рядом международных организаций, принимает участие в культурных программах Российского фонда культуры, МБФ «Будущее детей – наша забота», МБФ Вл. Спивакова и др. В марте 2003 года приняла участие в т.н. «Русских сезонах» в Париже, где представила выставку икон в театре

«Шатле», в декабре того же года провела выставки в ряде городов Финляндии.¹

Начиная с 1996 года, студия принимает участие во Всероссийских и международных научных форумах и конгрессах по проблемам социальной реабилитации инвалидов, в фестивалях, конкурсах, лауреатами которых становится регулярно. В марте 1998 года студия стала участницей Международной духовной конференции в г. Железноводске (Ставропольский край), регулярно принимает участие во Всероссийской выставке «Православная Русь». Мастерские Студии выполняют сложные заказы, в том числе для Патриархии, Малого Театра (2 октября, 24 декабря 2002 года), оформляет иконостасы для храмов г. Краснодар, Москвы, Санкт-Петербурга, Турку (Финляндия). Икона Св. А. Невского, выполненная мастерской Студии установлена в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

С 1997 года совместно с Кубанским Государственным университетом студия организовала экспериментальное отделение по подготовке педагогов-реабилитологов, которые прошли практический курс реабилитации детей-инвалидов, освоили технику древнерусской живописи, изучили основы православия. В настоящее время выпускники отделения успешно работают с детьми-инвалидами, а также трудятся в иконописной мастерской «Инва-Студии».

За 10 лет студия открыла и работает в 11 отделениях в г. Краснодаре и за его пределами, в том числе с художественной школой им. В.А.Пташинского, Кубанским Государственным университетом и социально-реабилитационным центром «Отрадное» (г.Москва), где, так же, создан филиал «Инва-Студии». Фактически, создано крупное общественное реабилитационное объединение международного масштаба, т.к. в настоящее время открываются филиалы «Инва-Студии» в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Москве. В декабре 2004 года

1. Русская православная икона, с. 43.

намечено открыть международное отделение «Инва-Студии» в Хельсинки (Финляндия).

В соответствии с программой «Дети детям», разработанной в 1997 году, дети-инвалиды "Инва-Студии" уже несколько лет помогают детям-сиротам детских домов Краснодарского края, колонии в Белореченске, а в 1999 году передали детям Югославии более 200 художественных работ и 2 иконы.

б) Важнейшим направлением работы «Инва-Студии» является реабилитационно-методическое. Педагоги студии разработали методики и авторские программы реабилитации детей-инвалидов с различными заболеваниями. Подготовлено методическое пособие по художественно-реабилитационной работе с детьми-инвалидами средствами древнерусской живописи.

в) В 2002 году студия начала проводить экспериментальную работу с инвалидами-ампутантами. Цель этого эксперимента - социальная реабилитация инвалидов, родившихся без одной или обеих верхних конечностей или утративших их в силу различных обстоятельств.

Педагоги Руськины Василий Иванович и Татьяна Алексеевна разработали методику работы с ампутантами, в основе которой было использование компенсаторных возможностей организма. В настоящее время ставится вопрос о формировании школы художников-ампутантов. Одна из учащихся данного отделения (И.Воронцова) прошла курс обучения в экспериментальной группе и поступила на художественно-графический факультет Кубанского государственного университета (учится на 2-м курсе).

В 2002 году под руководством управления специального образования Министерства образования РФ (начальник управления Т. В. Волосовец) «Инва-Студия» совместно с Кубанским государственным университетом начала эксперимент по формированию учебно-реабилитационного комплекса, в рамках которого будет проходить поэтапное обучение и социальная реабилитация инвалидов средствами изобразительного искусства.

Программы учебно-реабилитационного комплекса учитывают состояние инвалидов, график обучения составлен с учетом нужд инвалидов и, по существу, индивидуализируется.

В комплекс входят также мастерские, где студенты, учащиеся, специалисты, получившие профессиональную подготовку, могут проходить практику, а также работать по специальности, т. е. образование будет востребованным.

В программу раннего профессионального обучения входят традиционные учебные предметы, предусмотренные программами университета, а также нетрадиционные, имеющие реабилитационную направленность.

б) Социально-психологические аспекты реализации проекта.

Социально- психологическая реабилитация предполагает реализацию нескольких направлений. В эту часть проекта входит прежде всего работа над преодолением основных комплексов инвалида, работа в семье, с детьми с нарушениями умственного развития.

Это целостная система и ниже представлены её основные направления.

В силу своих проблем и комплексов дети-инвалиды не сразу осознают свои способности. «Старт» у них, как правило, сложнее, чем у здоровых детей. Но при правильной работе с ними, дети-инвалиды могут добиться едва ли не больших результатов, чем здоровые дети. Их творчество становится для них главной целью в жизни.

Сережа Галкин (больной тяжелейшим заболеванием – миопатией), у которого двигались только три пальца, поражал всех своей работоспособностью и продуктивностью. Олеся Тарасенко, с тяжелейшей гипертензией работала сразу на четырех кафедрах, и родители обоих ребят были убеждены, что их детей спасает только художественное творчество.

Психологическая атмосфера как важный фактор социальной реабилитации.

От психологической атмосферы зависит состояние реабилитационного

процесса в студии. С самого начала организации студии были определены основные психологические принципы ее построения: уважительное отношение к ребенку, его интересам, организация творческого сотрудничества с ним. Оно проявляется в, прежде всего в совместном (для детей и педагогов) поиске направлений и форм работы. Так родились творческие посиделки, беседы, где дети могут свободно задавать любые вопросы, гибкий график занятий, когда ребенок может в любое время обратиться к педагогу, совмещать занятия в студии, на дому, в лечебном стационаре. По существу культивируется добрая семейная атмосфера. В студии определено правило: ребенок всегда прав. Правы его возраст, неопытность, физиология.

Педагоги стараются будить и развивать, воспитывать в ребенке лучшее. Искключительную роль в реабилитации детей студии играют реабилитационные сборы в пансионатах, санаториях, которые периодически проводятся с помощью спонсоров вместе с педагогами и родителями, сопровождающими детей-инвалидов.

Во время сборов дети не только работают, но проходят дополнительную медико-профилактическую реабилитацию, трудятся в малых творческих группах. Традиционно старшие помогают младшим. Во время сборов выполняются самые сложные программные задания.

Равные среди равных.

С самого начала создания в студии нет деления детей на инвалидов и не инвалидов. Дети, по-хорошему, как бы забывают, кто инвалид, а кто нет. Конечно, в автобусе, на прогулках, лестнице или, поднимаясь в гору, дети помогают друг другу. Помогают Диме Барсову с его коляской или Юре Хомицкому, несут на руках (глухие физически сильные ребята) Алису Морщакину, больную ревматоидным полиартритом. Но в остальном все воспринимается очень естественно. Да и помощь доставляется как само собой разумеющееся и незаметно.

В творческой работе большое значение приобретает то, каких успехов может достичь ребенок. Глухая, без правой руки Ирочка Воронцова пользуется авторитетом и уважением за свое трудолюбие и талант. Она все

делает тщательно, скрупулезно. Если что-то не получилось или не понравилось, девушка обязательно переделает. Оксана Николенко «выдает» с первого раза такие работы, что получает одобрение самых строгих ценителей. Ее первая икона «Взыграние младенца» поразила даже педагогов. Как в свое время в центрах народных промыслов России, иконописных центрах не было инвалидов, но были люди, отличавшиеся по внешнему признаку, так и в «Инва-Студии» педагоги стараются культивировать, прежде всего, уважение к результатам творческого труда, таланту и не замечать инвалидности. По существу, серьезно ставится вопрос о замене общепринятых определений «инвалид» или «человек с ограниченными физическими и умственными возможностями», на более точный, с точки зрения студийцев «человек с особенностями».

Воспитание способностей ребенка, воспитание таланта.

Занимаясь на протяжении ряда лет художественной реабилитационной работой с детьми, педагоги студии разработали систему развития способностей ребенка.

Не редки случаи, когда в студию приходят дети, не умеющие даже рисовать. Не только педагоги, но и родители этих детей бывают убеждены в бесталанности своих детей. Но уже через полгода ребенок начинает показывать хорошие художественные результаты.

Работа с детьми начинается с так называемой пробы сил. При любых, даже самых незначительных результатах, педагог не должен говорить ребенку, что он не имеет способностей. Наоборот перед педагогом стоит сложная задача поддержать ребенка. И поначалу не только подсказать, но, может быть, даже порисовать вместе с ним.

После того, как что-то получилось, возникает так называемая «мотивационная ситуация». Ребенок начинает проявлять интерес к тому, что у него получается. Начинается совместный с преподавателем поиск внутренних резервов, а затем развитие и закрепление успеха. Дальше начинается поиск собственного «Я», самомотивация и выявление индивидуальных особенностей

личности. Развивая свое направление в работе, ребенок осваивает технику канона, осваивает программу – количество переходит в качество. Начинается поиск новых резервов. Выстраивается новая схема работы. Опыт показал, что практически все дети обладают теми или иными художественными способностями, даже дети-олигофрены, которые на протяжении нескольких лет показывают в студии очень интересные результаты.

В студии нет конкурса, нет деления детей-инвалидов на способных и неспособных. Принимаются практически все дети-инвалиды. Не лимитируются сроки приема детей в студию. Тем не менее, большая часть детей, кто не умел поначалу рисовать, уже через полгода работы в студии начинают показывать результаты, которые удивляют даже опытных специалистов.

Экспериментальное отделение.

В 2001 году совместно с Краснодарским государственным университетом культуры и искусства студия организовала экспериментальное отделение для инвалидов, где проходила профессиональная реабилитация с учетом физического состояния, интересов, склонностей и способностей инвалидов. Занятия проходили по так называемой «щадящей схеме». Инвалиды работали в помещениях, приспособленных для них три раза в неделю. Остальное время они могли выполнять задания дома. Ежемесячно педагоги 2-3 дня в неделю читали им лекции по схеме вечернего обучения. Был определен куратор (В.И.Руськин), который хорошо знал детей и мог оперативно решать их проблемы, (вплоть до медицинских). Была разработана экспериментальная программа поэтапного образования:

1 этап: адаптационно-подготовительное (нулевое отделение) или отделение выравнивания;

2 этап: неполное высшее, где по стандартам мирового образования студийцы могли получить диплом бакалавра;

3 этап: полное высшее образование.

Сроки каждого этапа для инвалидов в соответствии с состоянием их здоровья могли продлиться (даже индивидуально). В настоящее время этот проект дополнен и проходит экспертизу в Министерстве Образования РФ.

Краткая информация о детях-инвалидах „Инва-Студии“.

В «Инва-Студии» в течение года проходят реабилитацию более 500 детей по различным программам. Часть детей занимается по реабилитационным программам в клиниках. По времени они могут быть краткосрочными (до месяца) и среднесрочными (до года). Все зависит от того, какое детям назначено лечение в клинике. В других подразделениях студии дети работают по художественно-реабилитационным долгосрочным программам, рассчитанным на 4-5 лет и более. Ядро студии составляют дети, входящие в так называемую группу «перспектива». В этой группе занимается до 100 человек детей, которые выбирают своей специальностью изобразительное искусство.

В студии, как уже отмечалось, создано отделение инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться, с которыми педагоги работают «на дому», кроме того, идет специализация работы с инвалидами:

- ампутантами
- больными сахарным диабетом
- ДЦП
- с ослабленным слухом и т. д.

В настоящее время, не выделяя и не разделяя детей, студия проводит углубленную специализацию детей по возрастным признакам.

Проходя т.н. реабилитационный цикл они не только освобождаются от своих т.н. синдромов, но показывают самые блестящие результаты в творчестве. Приведем несколько примеров:

Творческие характеристики детей-инвалидов

В данной главе мы приводим 10 творческих характеристик инвалидов, с которыми в «Инва-Студии» была проведена или проводится реабилитационно-культурологическая работа. Большая часть учащихся пришла в студию в детском

возрасте. Вместе с тем многие уже выросли и не порывают со студией. Практически все они добились хороших результатов не только в художественной работе, но в возможности самоподдержки. Их работы стали известны не только у нас в России, но и за рубежом.

ФИЛИПП РЫСУХИН, больной тяжелой формой сахарного диабета, к 12-ти годам перенес две клинические смерти. Он вынужден ежедневно, даже в нормальных условиях, делать себе 6 уколов инсулина, постоянно следить за уровнем сахара, т.е. жить, а точнее выживать в условиях болезни.

- Мама, зачем мне такая жизнь, - пришел к выводу 12-тилетний мальчик, - Я только ем и колюсь. Больной сын, больная мать, нищая семья, у которой извечная проблема не только Филипп, но и проблема, чем они будут питаться завтра.

Все в семье, включая Филиппа, понимают, что завтра не будет лучше, чем сегодня, а будет хуже. То есть отсутствие перспектив.

В этом состоянии и с этими мыслями Филипп и его мама пришли в студию 6 лет назад.

Первый шаг, который студия сделала вместе с Филиппом, был шаг к творчеству, снятие главного синдрома – «безысходности».

Филипп никогда до прихода в студию не проявлял художественных способностей в рисовании, но после перенесенных страданий, последней клинической смерти, ему вдруг захотелось рисовать. Природа ребенка, его душевное состояние должны были иметь какой-то выход. Психологически и физически формировалась постепенно вполне обоснованная мотивация творчества.

В студии он оказался в комфортной атмосфере труда и творчества и вот первая работа, первый успех и достижение. Первый душевный и духовный подъем. Наметился некий психологический сдвиг. Он попал в коллектив, где были такие же дети и такие же, как у него проблемы.

Анализируя состояние ребенка и в целом семьи, преподаватели разработали программу обучения Филиппа. В ней художественное, творческое сегодня должно сочетаться с перспективой, в том числе образовательной, на завтра, одновременно учитывалась психология ребенка в его постоянно болезненном состоянии. Необходим был первый положительный результат.

Тяжелое физическое и психологическое состояние ребенка, которое выливалось (неизбежно) в его творческих работах, могло, и должно было стать ступенькой в движении ребенка в преодолении болезни, самого себя. Из дневника педагога, работающего с Филиппом:

«Я захожу в студию и вижу образ Христа – трагическое лицо, боль в глазах, полная безысходность.

- Кто это написал, чья это работа, - спрашиваю я.
- Филипп, - хором отвечают ребята».

Филипп выполнил первое, еще несовершенное, задание. Работа выполнена технически плохо, но образ получился глубокий и трагический. Это заметили и отметили. Дали не только художественную интерпретацию, но психологически правильно определили задачи мальчика в художественно-реабилитационной работе.

Это окрылило ребенка, стало первой ступенькой в его творчестве. В настоящее время Филипп стал хорошим художником, в нем пробудилось не только творческое начало, но и то, что называется способностями, талантом.

Он успешно поступил в Кубанский государственный университет и продолжает работать в студии.

Недавно он написал 2 картины на темы: «Что за черным квадратом Малевича» и «Памяти 11 сентября». В первой – юноша попытался проанализировать художественно-психологический шедевр художника - авангардиста. По существу Филипп расколол знаменитый «черный квадрат», показал всю мерзость, грязь, пропасть потустороннего зазеркалья. Работа не только в художественном отношении творческая, но и глубоко философская. То же самое можно сказать о второй замечательной работе Филиппа.

ЮРА ЛИХОШЕРСТОВ пришел в студию с диагнозом «муковисцидоз». Такие дети рождаются один на 20 тысяч, и к 15, в лучшем случае, 18 годам, как правило, умирают.

За границей, при соответствующем лечении люди с муковисцидозом могут жить до 35 - 40 лет. Конечно, груз этой болезни психологически лежал и лежит на Юре постоянно. Он сросся с болезнью, точно улитка со своей раковиной. Все это, конечно, повлияло на психику, характер мальчика. В отличие от Филиппа, Юра сразу проявил свои способности к рисованию и работал в студии достаточно ровно, отличаясь феноменальным трудолюбием.

Пожалуй, это самый трудолюбивый инвалид в студии, который работает в различных жанрах и стремится вопреки болезни сделать как можно больше. Несколько лет назад после лечения в Москве, он напрямую столкнулся с трагедией, которая могла ожидать и его. Девочка, с которой он лечился и дружил с раннего возраста в этой клинике, на глазах у мальчика умерла. Она достигла так называемого критического возраста, когда организм перестал справляться с болезнью. Юра видел это своими глазами, не с экрана, а в жизни, у близкого для него человека. По существу он оказался в состоянии психологической комы. Все меры, принятые нами по выведению его из этого состояния, оказались безуспешными. Юра, по существу, жил другой жизнью, той, где всюду смерть. Выход был найден, когда студии предложили сделать выставку за границей, в Германии. Юра был включен в группу. В Германии ему купили необходимые лекарства, аппарат для дыхания, и это его поддержало. Сейчас Юра окончил среднюю школу и также как, и Филипп поступил в Кубанский государственный университет, на художественно-графический факультет. Учится на втором курсе.

ОЛЕГ ЖУГИН появился в студии по т.н. «инвалидной почте», т.е. его привели ребята-инвалиды, учившиеся в специализированной школе. Парню было уже 15 лет. Он был крепкого телосложения, живой, общительный улыбчивый. Получил инвалидность в детстве от передозировки лекарств. После школы,

конечно, никаких образовательных перспектив. На каникулах работал грузчиком в бригаде глухих мужчин на хлебозаводе.

Собеседование и адаптационный курс, где мы провели обследование, дали следующие результаты: рисунок слабый, навыков в рисовании нет, желание ходить в студию возникло ввиду того, что мальчик, как экстраверт, стремится к общению и, в частности, интересному общению и, в третьих, к этому примешивается стремление самосовершенствоваться.

Мальчик оказался достаточно дисциплинированным, благоприятные условия для адаптации создавала его общительность. Но первое время были сильные колебания, можно сказать, сомнения: мое не мое, в выборе жизненного пути. Эти колебания проявились вплоть до поступления в ВУЗ.

Пройдя курс обучения, полный реабилитационно-культурологический цикл Олег не только утвердился в студии, но и в выборе будущей профессии. Поступил в университет. В настоящее время учится на втором курсе художественно-графического факультета Кубанского государственного университета.

P.S. В студии и через студию определилась и личная жизнь юноши. У нас на занятиях он познакомился с девушкой-ровесницей Кравченко Татьяной, и в настоящее время они собираются пожениться.

ИРИНА ВОРОНЦОВА появилась в студии подростком. Робкая, застенчивая девочка с ясными чистыми голубыми глазами. Очень стеснительная, ввиду того, что от рождения у нее нет правой руки и почти полная глухота. Сколиозная, очень сутулая фигура. Рисовала левой рукой, тоже робко. Но уже первые задания стала выполнять тщательно, по несколько раз переделывая их. Ввиду т.н. интравертности, застенчивости и особенностей в поведении (на экскурсии могла повернуться в чужом городе и уйти) первое время не все и особенно сверстники ее не понимали. Сложные отношения были у девочки и в семье, где она дралась с сестрой и даже с мамой. Но постепенно процесс рисования, успехи (у девочки стало получаться и очень хорошо) дали возможность трансформировать негативы

в позитивы. Ее успехи на выставках заставили пересмотреть к ней отношение окружающих. После ряда телевизионных передач она стала едва ли не телезвездой в школе и в том городском квартале, где она жила. Сама девочка, уже почти девушка, почувствовала в себе уверенность, стала внутренне спокойнее, выдержаннее. Во время реабилитационных сборов в своем сером, заляпанном красками халатике, она после того, как поработает, сама начинает помогать младшим. Все это делает искренне, без всякой позы, и это подкупает детей.

Можно сказать, система внутренней взаимопомощи строится на инициативе не только педагогов в студии, но и таких студийцев, как Ирина.

В настоящее время Ира учится на втором курсе Кубанского государственного университета. У нее прекрасные успехи в творчестве, нормализовались отношения с окружающими, и сама она утверждает, что все это в результате работы в студии.

АНДРЕЙ ГАНОВ, мальчик стал инвалидом от передозировки лекарств. Кроме того, неправильное лечение повлияло на психику. Прошел курс лечения в психиатрическом отделении краевой больницы в городе Краснодаре, а также закончил специализированную школу для глухих в городе Армавире. Узнал о студии по телевидению, (давали бегущей строкой информацию). Это был первый наш инвалид. Внешне крепкий сильный молодой человек. В силу глухоты замкнутый малообщительный. В поведении те особенности, которые, подчас, вызывают смех у окружающих. «Пыхтит как паровоз» - так характеризовали его ребята. И это дополнительно влияло на поведение, формировало замкнутость.

Он пришел к нам уже, будучи взрослым молодым человеком и на мой вопрос, что ему нужно, показал серию прекрасно выполненных рисунков, впрочем, достаточно пошленьких: обнаженные супермены и девицы. Жил юноша в Брюховецком районе на хуторе Челюскинец. Летом подрабатывал пастухом в местном колхозе.

Художественные способности мальчика проявились с детства. Он прекрасно рисовал, но условия хутора, глухота не давали ему возможности

развивать заложенные природой способности. В свои двадцать с небольшим он уже отчаялся найти где-то применение своему дарованию. И вот телесообщение. После переговоров с ним и с его родителями, мы разработали индивидуальную программу, в соответствии с которой он работал по графику очно-заочного обучения. Андрей приезжал в студию один раз в неделю на сутки, работал в классе, затем получал задание и снова уезжал на неделю домой, благо, что сообщение было достаточно хорошим: на электропоезде.

Старательный, способный юноша, он быстро освоил графическую часть (техническую) канона. Проблемы возникли, когда мы с ним стали разбирать содержание библейских положений. В силу глухоты, своеобразия образования (не только и не, сколько сам уровень образования) он никак не мог понять многие библейские положения, и приходилось много ему объяснять, чтобы образы, над которыми он работал, им правильно осмысливались. Но вот и в этом направлении был отмечен успех. Он написал первую, затем вторую и еще несколько икон. На I Международном конгрессе инвалидов, проходившем в декабре 1996 года, куда Студия была приглашена, провели выставку икон студийцев, и икона Андрея была отмечена как лучшая.

В настоящее время Андрей окончил студию, не имея полного среднего образования, он не смог поступить в университет. Работает художником при клубе и выполняет отдельные заказы по написанию икон.

РУЗАННА МАЦАКЯН, девочка стала инвалидом от передозировки лекарств в раннем детстве. Худенькая, застенчивая, да еще глухая, она испытывала постоянный дискомфорт, общаясь с товарищами даже в специализированной школе. Первое время в студии, куда ее привела мама, (узнавшая о студии по телевизионной передаче), она также была практически незаметной. Незначительными были успехи и в художественной работе. Но девочка упорно трудилась. Дома, в отличие от многих семей – инвалидов, у нее достаточно ровная хорошая обстановка и атмосфера, ее всячески поддерживали. И всё в совокупности стало работать на успехи девочки. Постепенно количество

стало переходить в качество. Ее работы стала отличать хорошая художественная культура. Она прекрасно справилась со сложным заданием во время реабилитационных сборов, написала икону Св. Ильи Пророка. В настоящее время поступила в Кубанский государственный университет, и выполняет заказы, вместе с другими студийцами в иконописной мастерской.

ОКСАНА НИКОЛЕНКО, девочка пришла в студию в 15 лет с комплексом заболеваний и синдромов, один из которых самый сложный – безысходность. Заболевание крови, искривление позвоночника, хромота, травма (родовая) лица. Казалось, природа наградила ребенка всеми несчастьями. Тем не менее, девочка сразу втянулась в учебный процесс. Ездил из станицы Динской в филиал студии в ст. Новотитаровскую на занятия. И успехи не замедлили сказаться. Через год мы «отважились» взять Оксану в Москву. Она смущалась не только своей внешности, но и довольно сильного храпения во сне. Решили и эту проблему, поместив ее в комнату с глухими девочками Ирой и Рузанной. Скоро Оксана не только стала делать художественные успехи, но хорошо адаптировалась в студии. Она работает достаточно медленно в силу своего физического состояния, но очень качественно. В настоящее время она поступила на отделение в КубГУ и учится на 2-м курсе.

В мастерской договорились давать ей заказы по времени, которое она будет определять сама, соотнося со своим физическим состоянием.

В результате творческой реабилитационной работы определилось не только настоящее девушки, но и будущее. Ее работы отличает не только талант, но хорошее трудолюбие, особая тщательность, культура.

Локтикова Валерия, 18 лет.

Поступила в студию в 15 лет с диагнозом „сосудистая дистония“. Тяжелое заболевание требовало не только постоянного медицинского наблюдения, но проведение интенсивного арт-терапевтического реабилитационного курса. Предварительная аналитическая работа выявила оригинальные спо-

способности Леры, склонности к художественным фантазиям, выборе романтических тем.

Педагогами на основе анализа была разработана индивидуальная программа. За достаточно короткий промежуток времени, Лера освоила графический канон, прошла курс арттерапии и подготовительный курс для поступления в вуз. На выставках ее работы стали предметом внимания и даже дискуссий. Лучшие работы были внесены в альбом (монографию) студии.

Лера поступила в Кубанский государственный университет на отделение живописи ХГФ. Сейчас учится на 2-ом курсе, работает параллельно в мастерской «Инва–Студии».

Кравченко Татьяна, 19 лет.

Поступила в студию в 17 лет с диагнозом глухота, эписиндром. У девушки не было особых способностей, был слабый рисунок, но одновременно большое стремление к самоутверждению в жизни.

Педагогом–реабилитологом студии В. И. Руськиным, была разработана индивидуальная программа для Татьяны. За достаточно короткий срок она прошла интенсивный курс, поступила на экспериментальное отделение КубГУ. Успешно окончила I курс. В настоящее время учится на 2-ом курсе.

Барсов Дмитрий, 37 лет, диагноз: черепно-мозговая травма с нарушением опорно-двигательной системы (колясочник).

Поступил в студию в возрасте 28 лет. После обследования для Дмитрия была разработана индивидуальная программа с учетом его физического состояния, а также духовных наклонностей. Был закреплен педагог-художник, функции которого выполнял студент экспериментального отделения «Инва–Студии» Роман Мартыненко. В течение года Роман «ставил» непослушную руку Дмитрия, учил владеть карандашом, гелевой ручкой, кистью. Одновременно проходило освоение программы иконописного канона. После освоения предварительного курса Д. Барсов стал работать самостоятельно, поступил в университет, начал выставляться на выставках. В настоя-

щее время им написано около 300 графических работ, учится на 2-ом курсе КубГУ.

Персональные выставки. Одна из самых существенных форм реабилитационной работы – персональные выставки. Для этого, конечно же, необходимо, чтобы ребенок-инвалид действительно добился хороших результатов в работе; накопил достаточное количество работ. Необходимо провести правильное оформление не только самих работ, но и экспозиций выставки. Процесс подготовки, вся атрибутика и даже некий ажиотаж, связанный с выставкой – все это очень существенно влияет на реабилитационный процесс и не только самого участника выставки, но и других детей. Повышает роль, значение культурологической реабилитации. Дети не просто представляют свои работы на выставки. Но готовятся к ним, читают различные материалы.

В 3-м издании каталога Студии выделили раздел «Персональные выставки», где представили несколько работ с персональных выставок студийцев и их портреты. Это также часть реабилитационной работы.

Коллективное творчество инвалидов. С первых лет работы с детьми-инвалидами нами введено в программу такое направление работы, как коллективное творчество. В этой работе формируются необходимые качества коллективизма, устанавливаются творческие связи. Происходит освоение ребенком «малого социума», того, что для инвалида часто бывает тайной за семью печатями. Первоначально выдавались задания по совместной работе при написании больших икон, затем более сложные задания при написании иконостасов, декоративной часовни новомучеников Романовых, которую дети сами придумали во время сборов в Туапсе, гуляя по взморью. В деле социальной реабилитации коллективное творчество играет важную роль.

Планируя программы, педагоги студии стали вводить в них не только художественное творчество, но занятия по музыке, вокалу, где сфера возможностей реабилитации ребенка значительно расширилась. Кроме того, дети стали больше читать, общаться друг с другом на темы, которые выходили за рамки изобразительного искусства. Ребята стали сочинять стихи, даже музыку.

«Эмбрион творчества», как говорят в студии, нашел в этой работе хорошую прививку.

Арттерапевтический комплекс. В 1997 году по инициативе главного кардиохирурга Краснодарского края М.В. Самойленко студия начала совместную экспериментальную работу с коллективом врачей детского отделения краевого кардиологического центра.

Главной задачей в работе на первом этапе было снятие «отрицательной доминанты» у детей по поводу операции на открытом сердце. Работа осуществлялась совместно с педиатром центра, психологом и педагогом-художником студии.

Педагоги студии совместно с детьми оформили детские палаты центра, столовую и коридор.

Программы, рассчитанные на кратковременное пребывание детей в центре (дооперационный, послеоперационный), дали хорошие результаты. Была проведена коррекция программ в направлении интенсивной арттерапии. Скудость средств студии, не позволила проводить работу в полном объеме. Тем не менее, положительный арттерапевтический результат был налицо: дети легко стали входить в художественное творчество, улучшился не только общий психологический фон, но, по большей части, была снята или ослаблена «доминанта стресса» перед операцией, и выход из болезненного состояния после неё.

В 1998 году педагоги студии начали работу по арттерапевтическим программам в специализированной школе № 21 г. Краснодара, где проходят обучение дети с нарушением умственного развития (4 класса). В 2-х классах работа проводилась с детьми с сильным поражением (диффузией) мозга, которые, имели заключение, как не обучаемые. Уже через полгода были подведены первые итоги, работы. Динамика успеха детей была очевидной, особенно в классах детей, так называемых «пограничников». Помимо улучшения общего психологического фона педагоги школы отмечают развитие художественных способностей детей.

Дети своими силами сделали за годы эксперимента интересные выставки, заняли в городских конкурсах призовые и первые места. Был отмечен даже специалистами высокий уровень художественной работы детей.

С декабря 2000 года студия продолжила экспериментальную работу в двух детских городских больницах г. Краснодара с детьми-инвалидами, в том числе пораженными тяжелыми психическими недугами (детская спецбольница, ул. Челюскина, 12 и 2-я детская городская больница, ул. Красная, 168).

По существу сложился арттерапевтический комплекс, в котором медико-психологическая реабилитация, была существенно дополнена за счет арттерапевтической работы.

В указанных клиниках работа с детьми проводилась, как уже отмечалось, по циклам от 2-х недель до 2-3 месяцев (программы до 1-го года). Часть детей проходили арттерапевтический цикл 2-3 раза в течение года.

В процессе арттерапевтической работы происходит формирование через и посредством изобразительного искусства, так называемых „образов-опор“, которые помогают инвалиду или больному в период лечения и операции, а также в последующий период.

«Образы опоры» формируются в процессе творческой работы ребенка по следующей программе. Первоначально они возникают как внешние, когда ребенок работает по заданию педагога через рисунок, композицию. Они могут формироваться также через вербальную нагрузку, в этом случае задание несколько меняется, педагоги рекомендуют родителям читать детям сказки, которые они затем рисуют, другие художественные произведения.

Педагог в соответствии с программой, которая индивидуализируется для каждого ребенка, создает условия формирования внутреннего образа-опоры. У каждого ребенка формируется свой внутренний «образ-опора». Она зависит от многих составляющих, в том числе от характера

заболевания, окружения родных, близких, врачей – (факторы ближнего действия). Его интересов возрастных особенностей. Существенное влияние оказывает темперамент, характер, ментальность, уровень культуры и прочее.

Например, у Леры Локтиковой образ-опора связан с флористикой, у Филиппа Рысухина с морем, у Юры Лихошерстова с лесом.

«Образы-опоры» живущие в ребенке иногда меняются, но положительное влияние их совершенно очевидно.

Педагоги регулярно и тщательно анализируют работы детей на предмет результатов арт-терапевтической работы. Получается картина рисунков, которая (с психологом) проходит «дешифровку». Как правило, получаются интересные варианты с условными значениями, которые мы определили как «Проблема», «Надежда», «Озадаченность» и т.п. В дальнейшем происходит развитие „образа-опоры“, который ведет ребенка через страх, переживания, восторг к надежде и наконец к уверенности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ

Тема: «Социальная реабилитация и социальная политика»

Вопросы:

1. Социальная реабилитация и социальная политика. Возможности и перспективы.
2. Новая концепция социальной защиты населения.
3. Социальная и духовно-нравственная инвалидизация общества.
4. Формирование социального иммунитета.
5. Реабилитационное образование в школе.
6. Формирование реабилитационных структур в субъектах федерации.
7. О демографической безопасности России.

Исследование проблем реабилитации показывает, что главное в работе с инвалидами – создание условий для их творческой работы, включение их в активную социальную деятельность, проведение активной арттерапевтической работы, которая повышает не только физиологический, но и социальный иммунитет ребенка.

К сожалению, государственные институты еще недооценивают, а по существу, игнорируют и даже блокируют работу общественных организаций инвалидов. В свою очередь, последние в большинстве в сложных условиях непонимания, бюрократических рогаток, недостаточной проработанности юридических вопросов и т. п. начинают подменять подлинную реальную работу с инвалидами формальной; идут, подчас, на недопустимые компромиссы.

На протяжении 10 лет нам приходилось пробираться, если не продираться, сквозь чащи всех этих проблем и препон, чтобы не только отстоять свои позиции практической социальной реабилитации инвалидов, но дать возможность детям творчески работать и даже получать

профессиональную подготовку, художественное, в том числе высшее образование.

Среди современных глобальных проблем, инвалидизация едва ли не на первом месте. Рыночная стихия (особенно в средствах массовой информации) постоянно рождает и воспроизводит помимо физических, социальных инвалидов. Два процесса физической и социальной инвалидизации населения уже давно успешно взаимодействуют и, если не найти форм и способ в новой социальной политики и реабилитации инвалидов общество окажется перед неминуемой демографической катастрофой. Демографический кризис, факты терроризма – это лишь первые проявления глобальной социальной катастрофы.

На основе анализа, а также многолетних исследований нами разработана система социальной реабилитации детей-инвалидов.

Определены её направления на микро и макроуровнях: в рамках района, города, в крае, регионе, федеральном округе, в целом в России.

Подготовлены практические рекомендации программы и методики (в области реабилитации средствами изобразительного искусства), реабилитационные программы, конкретные технологии для инвалидов с различными психосоматическими заболеваниями, с нарушением умственной деятельности. Результаты этой работы признаны крупнейшими учеными, специалистами в области реабилитологии. Вместе с тем, существующая бюрократическая система в работе с инвалидами, в деятельности всех социальных служб, не позволяет пока ещё пробиться росткам нового, и, по существу, отторгает инновационное в социальной защите населения. Об этом не раз и достаточно резко говорил Президент России В.В.Путин. Решение социальных вопросов без системной комплексной реабилитационной работы с инвалидами в настоящее время уже не возможно. Поэтому нами предложены к реализации следующие направления в работе социальных служб. Они тесно связаны с современной социальной политикой.

Социальная реабилитация и социальная политика. Возможности и перспективы.

Социальная политика определяет возможности и перспективы социальной реабилитации инвалидов. Она зависит от существующего законодательства, социального механизма, адаптированности государства и общества к нуждам инвалидов и ряда других факторов.

Необходимо признать, что государственные социальные институты пока не в состоянии самостоятельно охватить и решить все проблемы этой части общества.

Значительную, если не большую долю работы, на наш взгляд, необходимо перенести на плечи общественных организаций. Теснее подключить к социальной работе на основе системных льгот и разного рода поощрений, предпринимательство. Но главное: социальную поддержку инвалидов (как оказание помощи – подачек) необходимо заменить на так называемую «воспроизводимую социальную помощь», когда инвалиду по образному выражению дают не рыбку, а удочку для ловли рыбы.

Прежде всего, необходимо, на наш взгляд, изменить государственную концепцию социальной политики в отношении инвалидов. Во всем мире проблемы инвалидов стремятся решать с учетом, прежде всего, их интересов. Тем не менее, любые средства, выделяемые на решение проблем инвалидов, не могут изменить главного: внутреннего статуса инвалида – осознание себя равноправным членом общества.

Государство должно помочь инвалиду, прежде всего в завоевании своей общественной ниши, через включение инвалида в активную культурно-трудовую, образовательную, социальную деятельность. И именно, в сфере культуры и через культуру инвалид в большей степени может получить это право и возможность. Образно говоря, культура должна повернуться лицом к инвалиду, чтобы государство получило полноценную личность.

Необходимо выработать новую социальную концепцию, политику, программы, формы и методы работы через культуру.

Достаточно эффективная социальная политика в отношении инвалидов будет способствовать тому, что государство может получить дееспособных членов общества, имеющих как права, так и обязанности. Инвалиды могут стать даже равноправными налогоплательщиками. То есть в социальный производственно-трудовой и конечно бюджетный актив будет включена значительная часть т. н. балластного населения. Только это может сделать их равноправными членами общества.

Нам представляются обоснованными следующие направления современной социальной политики:

Изменение концепции социальной защиты населения.

Прежде всего, необходимо изменить концепцию социального развития. Она должна учитывать интересы человека и не только на данное время, но и на перспективу.

Учитывая интенсивную инвалидизацию населения, необходимо противопоставить ей, с одной стороны, экстренную помощь, с другой, разработать превентивную реабилитационную политику в различных ее формах и направлениях.

Прежняя концепция традиционной государственной поддержки, опеки и помощи, а по существу, «латание Тришкиного кафтана» (иначе не назовешь), основанная на статусе инвалида как человека с физическими и умственными ограничениями, должна уступить место новому пониманию и новой роли инвалида: как человека, с особенностями, которого необходимо поддержать в его стремлении в самообеспечении, самоподдержке. Новая концепция должна давать возможности выявления и реализации резервов, скрытых возможностей общества и в первую очередь, инвалидов, активного

включения их в культурную, образовательную профессионально-трудовую, производственную деятельность, к совместной работе государственных и общественных институтов в этом направлении.

Индустрия для инвалидов.

В настоящее время практически вся система жизнедеятельности в нашей стране ориентирована на так называемых здоровых людей. Даже одежда в большинстве своем используется инвалидами обычная, и это создает дополнительные сложности в их жизни, обслуживании и самообслуживании. Нам представляется, что для инвалидов должна быть создана своего рода государственная специальная индустрия.

Это сделает их продуктивными членами общества, помощниками не только для себя, но и для государства.

Реабилитационным центром «Инва-Студия» разработан проект, рассчитанный на 15 лет по организации этой работы. Первоначально в рамках Южного Федерального округа, а затем в России в целом.

Действенная экспертно-аналитическая служба. Важнейшую роль в новой концепции должна иметь экспертно-аналитическая служба. В социальных службах России она пока еще слабо поставлена. Ввиду этого, на столах у чиновников горы жалоб, а они, по существу, не знают положения инвалидов на местах и не могут оперативно оказывать помощь, тем более вовремя предотвращать возникающие проблемы. Необходимо, чтобы экспертно-аналитическая служба стала действенной и оперативной, умела прогнозировать ситуацию. Для этого необходима самая современная информационная политика и информационные службы, дающие возможности перспективного прогнозирования.

Организация информационной службы. Для достаточно эффективной социальной работы и реабилитации инвалидов необходимо

должным образом поставить и наладить информационную службу. В ее ведение должен войти банк информации. В него должны быть включены данные не только по проблемам ресурсной материальной, медицинской помощи, но по ресурсной социально-культурологической базе. Он должен содержать информацию об инвалидах, в том числе детях инвалидах, специалистах, организациях и учреждениях, где инвалиды могут получить помощь, и необходимое содействие.

В банк информации должна быть заложена методическая база, что будет способствовать оказанию реальной и своевременной помощи инвалидам.

Служба экстренной помощи. Президент России своевременно поставил вопрос об экстренной службе помощи детям. В наши дни это актуально, в первую очередь, для инвалидов. Необходимо создать сеть пунктов и центров экстренной помощи инвалидам, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, предотвращать социальные кризисы и катастрофы местного характера.

Необходимо включить в нее самих инвалидов, социальные и другие структуры.

Организация такой службы в «Инва-Студии» облегчила общую работу.

Координация и взаимодействие общественных структур с государственными.

Одним из самых слабых мест в системе социальной работы, является недостаточная связь государственных и общественных структур, их взаимодействия. Государству необходимо в большей степени координировать свою социальную работу с общественными организациями, теснее привлекать их к решению большей части социальных вопросов,

содействовать созданию общественных социальных комплексов. В настоящее время это проводится, но в основном формально зависит, как правило, от позиции того или иного чиновника обусловлено временными кампаниями. Поддержка общественных организаций, реально работающих с инвалидами, повысит эффективность, результативность социальной работы, удешевит ее, так как значительная ее часть выполняется на добровольных волонтерских началах.

Смешанные структуры

Для большей эффективности в совместной работе государственных и общественных структур необходимо создавать т.н. смешанные структуры. Государственные организации могут включать в работу общественных организаций волонтеров из состава здоровых пенсионеров, дееспособных инвалидов, студентов и т.д. Или же предоставлять на льготных (или безвозмездных) условиях помещения, аппаратуру, сотрудничая, таким образом, с общественными организациями. В свою очередь, общественные организации могут взять на себя значительную часть социальных вопросов инвалидов.

Необходимо разработать систему поощрения работы общественных организаций, организаторов реабилитационной деятельности, критерии ее эффективности.

Социальная духовно-нравственная инвалидизация общества.

В настоящее время мы можем говорить не только о психо-физической, но и о социальной, духовно-нравственной инвалидизации общества. Как правило, она ведет к расширению психо-физической его инвалидизации. Те способы, методы, формы, которые используются обществом, в работе с молодежью как правило, носят поверхностный, а, подчас, конъюнктурный характер. Нами выделены основные социальные

проблемы, требующие незамедлительного решения.

Социальные болезни ведут, как мы уже отметили, и к психо-физической инвалидизации общества. Последнее десятилетие отмечено тяжелыми социальными недугами: беспризорностью, детской наркоманией, проституцией, широким распространением ВИЧ-инфекции, ранним алкоголизмом и т. д.

«Социальные инвалиды» взрослые, и особенно дети, требуют особого внимания. Во всем мире, а не только в России пытаются, вести борьбу с наркотиками, но пока успех незначительный. В большей степени это получается в странах, исповедующих ислам, где сильно влияние религии. Государства используют самые строгие меры против ввоза и распространения наркотиков. Это должно стать международным правилом и правом для всех. Очень часто сущностные формы работы с населением подменяются формальными, пиаровской шумихой, наконец, лозунгами такими как „Рок против наркотиков“ или „Творчество против наркотиков“. Иллюзия, что творчество может быть эффективным средством реабилитации, эта иллюзия приводит, как правило, к формализму негативам и совершенно обратным последствиям. Программы «Творчество против наркотиков», самый яркий тому пример среди молодых художников чуть ли не повсеместно распространено мнение, что алкоголь, наркотики способствуют творчеству. В «Инва-Студии» разработаны программы, которые объединяют проведение системной, духовной и культурологической работы одновременно. Творчество, опирающееся на духовность, действительно дает положительные результаты в реабилитации. Вместе с тем в борьбе с наркотиками необходимы самые жесткие запретительные меры, действенная система наказания за производство и распространение наркотиков.

Институты демократии должны, по нашему мнению, отражать интересы не отдельных определенных групп людей (предпринимателей,

наркодельцов и т.п.), но в целом общества, его права на здоровое настоящее и будущее. Конституция как основной закон государства, должна четко определить интересы общества и подлинной демократии, в противном случае, уже в ближайшие десятилетия общество может оказаться перед глобальной социальной катастрофой. СМИ – мощная и самая влиятельная сила не должна быть орудием в руках монополий с их корыстными интересами, целями и задачами. Необходимо законодательно ограничить тотальное развращение молодого поколения, повысить культуру управления этими важными и одновременно опасными социальными рычагами. Нормой стала пропаганда на голубых экранах однополый любви, разврата, насилия.

Особенность современной демократии состоит в том, что основные преступления совершаются уже не в конкретной традиционной сфере, которую мы условно называем «криминал», а в сфере идеологии, где идет тотальное, уничтожение целых поколений, и которое пока не контролируется достаточно эффективно государством и обществом. Можно представить сравнительную статистику, и мы увидим колоссальную разницу традиционного криминала и криминала нового – идеологического, организованного на основе т.н. демократических СМИ.

Формирование социального иммунитета.

Одной из главных задач, которые необходимо решить, чтобы уберечь детей от растлевающего воздействия рыночной стихии, тотального развращения СМИ, является более раннее, чем в настоящее время, формирование у ребенка социального иммунитета. Это касается, прежде всего, формирования основных жизненных устремлений, установок и целей молодых людей. Среди них такие, как стремление к духовности, культуре, образованию, труду, понимание и умение отличать хорошее от плохого и т.п. Определения уже в детстве (пусть не стабильных), но главных жизненных ценностей, задач и целей. Великий немецкий педагог Герbart обоснованно

утверждал, что первым образованием ребенка должно стать духовное. Сейчас мы можем наблюдать это, пожалуй, только в семьях верующих людей. Нам довелось наблюдать воспитание детей в таких семьях, а также в семьях с глубокими духовными и культурными традициями. От них просто отскакивает все плохое. Там дети четко сориентированы на Бога, веру, занятия творчеством, труд.

Этот опыт вполне можно выделить и попытаться смоделировать для наших школ, семей. Необходим также тщательный и, наверное, длительный семейный всеобуч, что было хорошей традицией в средневековой Европе. Необходимо также незамедлительно ввести современное реабилитационное образование в школах.

Институт реабилитологов

Успех системы реабилитации зависит от наличия хорошо подготовленных специалистов–реабилитологов. Для этого необходимо формирование института реабилитологов в стране по различным направлениям. И в первую очередь, реабилитологов - культурологов. Разработка реабилитационных программ, методик, написание и издание учебников и учебных пособий. Без этого реабилитация невозможна.

«Инва-Студия» с 1997 года проводит в этом направлении серьезную работу. Подготовлена совместно с КубГУ группа педагогов-реабилитологов, программы, учебное пособие.

Возродить традиции семьи.

Одним из современных пороков общества является, на наш взгляд, извращенное понимание семьи. Девушки и юноши с молодых ногтей стремятся больше к развлечениям или к так называемой

«самостоятельности», нежели к тому, чтобы заложить прочный фундамент своего и общественного будущего – создать семью.

В России еще столетие назад было едва ли не культовым отношение к семье и браку, которое в настоящее время сменилось не только традицией разрушать семью, но даже игнорировать ее как важный общественный институт.

А между тем, это пагубно сказывается, в первую очередь, на детях. Неполные семьи, положение детей рядом с матерью-одиночкой, которая ведет, подчас, легкомысленный образ жизни, обрекает ребенка на серьезные проблемы в жизни и, в конечном итоге, социальную инвалидизацию населения.

Култ сильной здоровой матери.

После Второй мировой войны в Польше очень быстро был восстановлен генофонд, и многие ученые-специалисты считают, что одной из главных причин было доброе влияние церкви, где Мать-Богородица стала едва ли не культом польских женщин, хранительницей очага и семьи. Именно через Церковь, духовные образы передавалась материнская культура всему обществу.

В России традиционно были многодетные семьи и мать при внешнем главенстве отца, была подлинным руководителем дома, семьи.

Нашим ученым социологам необходимо разработать концепцию современного культа матери, женщины в обществе и, конечно, не с позиций, как это делается сейчас (только 8 марта), а, по существу, то что будет подлинно привлекать молодежь, иметь социальную перспективу.

Предприниматели и общественные организации.

На заседании ряда общественных организаций г. Краснодара 15 января 2002 года прозвучало интересное предложение об активном привлечении предпринимателей к оказанию реальной конкретной помощи общественным организациям и объединениям в их работе с молодежью.

Предприниматели помимо государственного бюджета формируют т.н. социальный бюджет, который становится в известном смысле базой и помощью для важнейших социальных программ в государстве.

Думается, такая помощь необходима в первую очередь тем организациям, которые работают на постоянной основе с детьми. Сильные предпринимательские структуры могли бы брать на себя обеспечение таких организаций помещениями, финансированием, содержанием детей и т.п.

В этом случае можно вернуться к налоговым льготам, которые существовали раньше, но были ликвидированы, ввиду злоупотреблений и невозможности учета реальных расходов на т.н. благотворительность.

Предприниматели могут разрабатывать с общественными организациями совместные программы социального характера и выступать в роли грантодателей, что может также поощряться государством.

Благотворительность, спонсорство или меценатство должны поощряться в любом обществе, но в то же время должны иметь более контролируемые формы для поощрения. Увы, значительное число т. н. благотворителей в нашей стране стремится в счет благотворительности списать некачественные товары и разного рода некондицию, использовать организации престарелых и инвалидов в пиаровских кампаниях (предвыборных и т. д.), забывая после этих компаний о своих обещаниях, даже преследуя тех, кто начинает напоминать им о ранее сделанных обещаниях.

Учебно-реабилитационная работа ВУЗов.

Помимо возможности привлечения предпринимательства необходимо, на наш взгляд скептически, включить в социальную работу ВУЗы, студенчество. Потенциал учебных заведений огромен. Вместе с тем, он используется очень неэффективно. ВУЗы, (в особенности педагогические), могут и должны взять шефство над различными социальными учреждениями, инвалидами, пенсионерами. Работа в ВУЗах в рамках социальных программ может проводиться в 2-х направлениях:

1. На стационарной основе: создание отделений по подготовке педагогов-реабилитологов, которые, в процессе учебы, а также по окончании ВУЗов смогут взять на себя не только традиционную педагогическую работу, но и в целом социально-педагогическую реабилитационную с различными категориями населения.

2. Работа в ВУЗах может проводиться на основе разрабатываемых муниципальных, краевых, областных и региональных программ, которые дадут возможность включения студентов в различные формы социальной деятельности, и, в частности, с инвалидами.

Конечно, здесь, как и во всей работе, должно быть продуманным использование различных форм поощрения. Многое можно взять из нашего прошлого советского опыта.

Опыт русской православной церкви в работе с детьми.

Церковь в духовном воспитании может играть огромную роль, в том числе социальной реабилитации молодежи. В конце 19 века известен опыт одного из священников Подмосковья, который излечил от алкоголизма проповедями 30000 человек.

Одной из основных причин почему, по нашему мнению, добрый опыт церкви в работе с детьми и молодежью не прививается в нашем обществе,

является то, что более 70 лет общество было, по существу, отлучено от церкви. Сложилась едва ли не традиция игнорировать церковь или посещать ее только в критические минуты жизни.

С другой стороны, зачастую сами служители клира хотят, чтобы человек, войдя в церковь, с первого шага уже изменился. Сурово стоят на страже внешних атрибутов, по существу, отталкивая молодых людей от церкви. Думается, здесь необходимо обоюдное движение навстречу, организация духовно-просветительных бесед в более широком масштабе, чем это делается сейчас, разработке форм совместной работы церкви, общественных социально-культурных учреждений на основе инновационной работы. Конечно же, это делается, но пока достаточно вяло. На международной духовной конференции в Железноводске в марте 1998 года этот вопрос был поставлен многими священниками достаточно остро. Тем не менее пока принципиальных сдвигов нет. Духовная работа с детьми, молодежью необходима. Только объединив усилия с традиционными для России конфессиями, мы можем возродить исторический опыт духовной работы с населением. И это даст важнейший результат в реабилитации.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ В БОРЬБЕ ЗА ДЕТЕЙ.

Было всегда доброй традицией, что деятели культуры проявляли заботу о детях. Их именами называли детские дома, приюты.

В наше время в России создано множество благотворительных фондов по поддержке талантливых детей, детей-сирот, инвалидов. Необходимо широко воспользоваться этим, и здесь, мы считаем, должен быть значительно расширен круг влияния этих фондов. Он должен выйти далеко за пределы Москвы, в провинции. В настоящее время Студия сотрудничает с международным благотворительным фондом Вл. Спивакова, причем в нескольких направлениях. Помимо материальной поддержки Вл. Спиваков лично встречался с нашими детьми, состоялась встреча, по его инициативе, с

великой певицей современности Дж. Норманн, студия также сотрудничает с Малым театром (худ. Руководитель Ю. М. Соломин). Мы разработали совместную программу и уже реализуем её, делаем совместные выставки, концерты. Готовятся проекты сотрудничества с ансамблем «Русская песня» Н. Бабкиной, центром И. Резника.

Думается, можно расширить эту работу и дети, в том числе, инвалиды, сироты, почувствуют на себе благотворное влияние культуры через лучших её представителей.

Формы взаимодействия с фондами деятелей культуры и лично с деятелями культуры могут быть следующими:

1. Материальная и финансовая помощь.
2. Медицинская помощь (лекарства, оборудование, лечение).
3. Поддержка талантливых детей (стажировки, оплата за обучение, предоставление инструментов).
4. Организация благотворительных концертов деятелей культуры.
5. Разработка и реализация комплексных программ сотрудничества фондов и организаций детей.
6. Лечение детей за рубежом.
7. Организация выставок и концертов детей за рубежом при содействии деятелей культуры.
8. Персональная опека многодетных семей и семейных детских домов.

Реабилитационное образование (РО) в школе.

Специалисты медики, реабилитологи дают примерно одинаковые данные по состоянию здоровья школьников. Выходя из школы, наши дети по

большей части, (от 85 до 95%) бывают больны самыми разными психосоматическими заболеваниями. Как нам представляется, в школе незамедлительно необходимо вводить реабилитационное образование. В данном случае мы не сможем говорить о частных конкретных сторонах, но выделим главные его особенности и направления:

1. Реабилитационное образование должно строиться на содержании, отвечающем не только современному уровню науки и практики, но, прежде всего, природе ребенка.

2. Необходимо подумать о большем разнообразии программ и соответствии их природе ребенка, его склонностям и способностям. Для детей-инвалидов эти программы вообще должны иметь очень специфический характер и давать возможность, с одной стороны, укреплять здоровье ребенка, с другой, давать ему возможность максимальной самореализации.

Работая в студии, мы неоднократно убеждались, что даже самые больные дети могут показывать блестящие результаты, если творческая работа их увлекает и становится целью их жизни.

3. Важнейшим направлением РО мы считаем необходимость овладения школой, педагогами инновационными методиками. В начале 90-х годов, наша школа потянулась к творческим инновационным методам работы, но в силу разного рода причин это важное и цельное направление заглохло или трансформировалось в наукообразное, а не живую практику.

4. В основе всех школьных программ должны лежать арттерапевтические программы, т. е. программы должны быть составлены с учетом улучшения состояния здоровья детей.

Формирование реабилитационных структур в субъектах Федерации.

В целом Россия обладаем мощным потенциалом для осуществления достаточно широкой реабилитационной работы.

Потрясения, связанные с перестройкой (80-90 годы), значительно изменили структуру и системы работы реабилитационных учреждений. Но для детей должно быть сделано исключение. Имеется в виду не только отдых и лечение детей-инвалидов, но вся система реабилитационной работы.

Необходимо организовать систему оперативного вмешательства в судьбу детей-инвалидов, особенно оказавшихся в сложных условиях (беспризорность, сиротство, наркомания и т.п.). Приемники, пункты экстренной помощи, телефоны доверия и т.п.

Эти вопросы должны решаться быстро, оперативно и эффективно. Необходимо расширить стационары по реабилитации как медико-психологической, спортивно-физической, так и духовно-нравственной. Если ребенок попадет в стационар, то он должен оказаться не в детской тюрьме, а в творческой мастерской, где есть возможности не только поправить физическое здоровье, но вырасти как личность. В Москве, Санкт-Петербурге уже создаются такие учреждения и «Инва-Студия» сотрудничает с некоторыми из них (санаторный детский дом № 48, социально-реабилитационный центр «Отрадное», г.Москвы, социально-реабилитационный комплекс № 9, г.Санкт-Петербург).

Необходимо также организовать мобильные центры по оказанию экстренной помощи нашим стационарам. И не только по материальному оснащению их, но методике работы инновационным формам. Необходима единая координирующая инфраструктура в реабилитации, удобно связывающая все социальные институты и дающая возможность преодолеть бюрократические барьеры не только, скажем, творческому педагогу, но и ребенку.

Необходимо создание широких инновационных и реабилитационных комплексов, сочетающих работу крупных, средних и мелких реабилитационных подразделений.

Реабилитационный механизм.

Организация реабилитационной инфраструктуры, введение реабилитационного образования, изменение содержания, форм и методов работы должно привести к созданию социального культурологического реабилитационного механизма. Внешнее его проявление в таких сторонах и признаках, как снижение негативных показателей: беспризорности, наркомании, проституции, уровня психосоматических заболеваний. По существу, реабилитационный механизм будет давать возможность самого широкого глубокого решения социальных культурологических проблем.

К примеру, ребенок, оказавшись в трудном положении, будет немедленно включаться в систему реабилитационной работы от самой незначительной первой помощи до решения проблем его будущего. Реабилитационный механизм даст возможность объединить усилия деятелей культуры, ученых, практиков, педагогов, медиков, психологов, предпринимателей – всех тех, кто прямо или косвенно включен в детские проблемы. И основным звеном этого механизма будет четкая координация уже существующих и формирующихся реабилитационных структур.

Критерии оценки реабилитационной работы.

Для того, чтобы реабилитационная работа вышла за рамки экспериментальной, необходимо ввести новые критерии оценки работы государственных и общественных служб как качественные, так и количественные. Последние не менее важны, чем первые, т.к. именно с их помощью будет стимулироваться социальная реабилитация инвалидов средствами культуры и искусства на макроуровне.

Качественные критерии оценки должны отражать работу реабилитационного механизма, которая включает взаимодействие всех его служб, в том числе отдельных его подразделений: инфраструктуры в

регионах на местном, федеральном уровнях реабилитационных отделений инвалидов при институтах и университетах, достаточную оснащенность их необходимыми для инвалидов механизмами и аппаратурой, законодательную обоснованность. Внешним проявлением этого состояния должна быть возможность инвалида даже с самым сложным заболеванием найти возможность проявить, реализовать свой творческий потенциал.

Количественные критерии отражают охват реабилитационной работой максимально большего числа инвалидов.

Стимулирование реабилитационной работы.

Очень важным условием развития социальной реабилитации является правильное и своевременное ее стимулирование. Необходимо вместе с критериями реабилитационной работы разработать научную методику стимулирования как материального, так и морального, причем на нескольких уровнях в непосредственной, скажем, работе на инновационных площадках, при подведении итогов работы, а также на более высоком уровне в различного рода СРК. С введением в культуuroлогии института реабилитологов, этот вопрос станет одним из самых актуальных и насущных.

Демографическая безопасность России.

В мае 2000 г. на Парламентских слушаниях в Гос. Думе РФ по данной проблеме была высказана крайняя обеспокоенность учеными, практикантами, специалистами-реабилитологами. Наше общество ежегодно теряет от 0,6 до 0,8 млн. граждан. Причины самые разные, тем не менее, инвалидизация населения, очень слабые условия реабилитации – важнейшие.

В данной работе мы коснулись лишь нескольких аспектов проблемы. Тем не менее, все они важны и необходима новая государственная политика в решении проблемы демографической безопасности России.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема: «Учебная помощь, групповые формы учебной работы (групповой опрос)»

Вопросы:

1. Значение и роль учебной работы в реабилитации.
2. Варианты группового опроса.

В силу того, что большая часть детей-инвалидов отстает в освоении учебного материала мы организовали консультационный учебный пункт по гуманитарным предметам. Поначалу это был консультационный пункт помощи в изучении языков: английского и немецкого, которым руководил В.В.Чумак. Затем мы решили организовать более широкое консультирование. Консультационный пункт с двумя отделениями: по гуманитарным и естественным дисциплинам.

В перспективе можно было организовать центр учебной помощи, где использовать все современные методы учебной работы, которые позволят легче усваивать учебный материал, а также проводить реабилитационно-воспитательную работу. В свое время автор данного пособия разработал методику группового опроса детей и подростков, которая редко активизировала учебную деятельность, давала возможность лучшего усвоения учебного материала. Кроме того использование данной методики давало возможность включения в активную учебную, а затем и творческую деятельность детей с различного рода психологическими синдромами, повышало уровень организационных возможностей личности и коллектива. (Ниже будет представлена в кратком изложении данная методика работы.)

Центр учебной помощи позволит, с одной стороны, выровнять возможности учебной деятельности детей-инвалидов с не инвалидами. В то же

время он может стать экспериментальной площадкой реабилитационного образования, адаптировать возможности лечебной педагогики.

Одной из главных проблем учебного процесса является пассивное речевое состояние учащихся на уроке. Педагог в лучшем случае по традиционной системе работы может включить в активную речевую деятельность 4-5 учеников. Косноязычие, слабая мыслительная работа – эти проблемы лежат на поверхности учебного процесса во всех классах. Активизация опроса, возможность каждого ученика не только и не просто высказаться на занятии, а научиться правильно говорить, мыслить, изучить основные правила речевого общения – это важнейшие компоненты урока и в целом учебного процесса.

Групповые формы учебной работы

(групповой опрос)

Преамбула

Групповые формы учебной работы являются составной частью т.н. реабилитационного цикла. Они используются в образовательных программах для активизации детей, качественного усвоения ими учебного материала, снятия синдромов робости, пассивности, формирования навыков коллективной деятельности. В данном разделе мы предлагаем несколько форм коллективного опроса, в частности:

- групповой опрос совместно педагогом и учащимися (один педагог, двое учащихся);
- групповой опрос силами учащихся (четверо учащихся, преподаватель слушает и контролирует);
- групповой опрос с самостоятельной работой учащихся (шесть человек проводят опрос, из них двое – самостоятельно).

Предварительная подготовка

Перед консультированием учащиеся – члены комиссии должны подготовить учебный материал. Прежде чем начинать занятия с групповым опросом необходимо провести предварительную подготовку, которая включает консультирование, подготовку ведомостей, предварительный тренинг, подготовку класса консультирования. Консультационная работа проводится также со всеми учащимися класса. Педагог во время опроса дает им задание для самостоятельной работы (как правило, письменное), за которое они должны также в конце урока отчитаться и получить оценку.

Педагог консультирует учащихся, как правильно отвечать, строить рассказ, формулировать ответы, вести дискуссию с членом комиссии в корректной форме, наконец, рационально использовать учебное время. Во время консультирования педагог определяет цели и задачи групповой работы в целом и каждого показывает, как проводить опрос, выставлять по пятибалльной системе оценки, указывает на основные ошибки во время ответов, заполнять ведомость.

Одним из главных условий опроса является объективная оценка ответов товарищей. Нередки случаи особенно во время первых занятий, когда товарищи, члены комиссии, проводящие опрос, завышают оценки. Поэтому педагог должен контролировать их работу. Опытный педагог, опрашивая «своего учащегося», как правило, успевает контролировать опрос, своих коллег, членов комиссии – учеников. Вместе с тем, если ему показалось, что оценки, выставленные ими недостаточно объективны, он может провести более тщательную дополнительную проверку опроса.

Условием положительной оценки самого члена комиссии является его объективность при опросе. Автор данных строк на протяжении многих лет проводил работу с детьми и подростками разных возрастных групп по данной методике и добивался прекрасных результатов, как в учебной, так и воспитательно-реабилитационной работе.

Подготовка ведомостей

Ведомости в данной работе достаточно простые. Основной является графа кратких замечаний, сделанных в процессе опроса. Ниже мы приводим одну из форм.

№ п/п	Ф.И.О.	Оценка уча- щегося – члена комис- сии	Краткие замечания по ответу	Оценка пре- подавателя

Предварительный тренинг

После проведения консультации, подготовки ведомостей педагог проводит учебный тренинг. Сначала сам показывает, как проводить опрос, а затем наблюдает, как члены комиссии опрашивают друг друга.

Очень важно, чтобы члены комиссии научились правильно формулировать и задавать вопросы, выслушивали ответы, умели их анализировать, выделять положительное в ответах и недостатки и, конечно, объективно оценивать ответы товарищей.

Подготовка класса

Она достаточно проста. Необходимо поставить столы так, чтобы учащиеся могли удобно садиться, записывать, выслушивать ответы, не мешая друг другу.

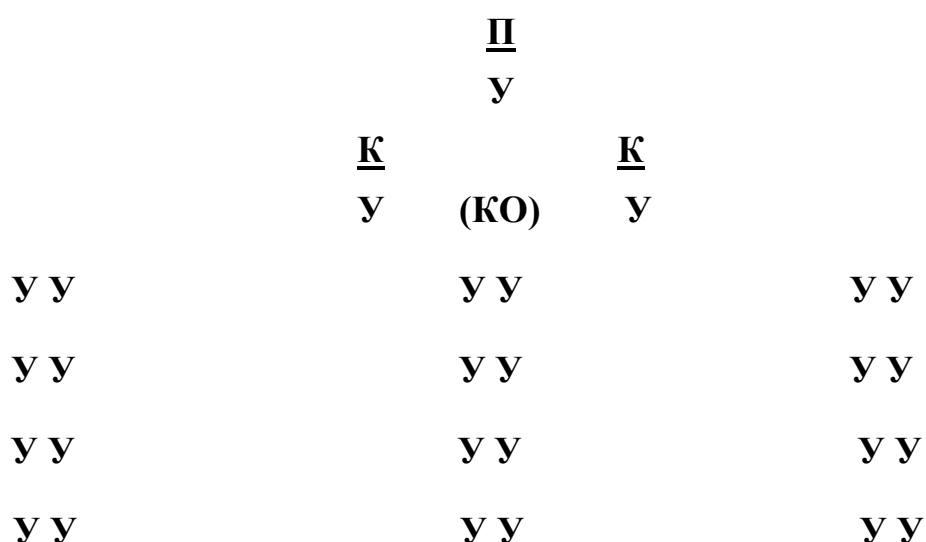
Вариант 1 (В 1)

Опрос по В 1 строится следующим образом:

В начале урока педагог ставит перед членами комиссии и учащимися конкретные задачи в соответствии с основными целями и задачами урока.

Учащиеся получают письменное задание, рассчитанное на время опроса, затем вызывают членов комиссии к подготовленным столам и начинают совместный опрос (смешанный), проводимый педагогами и учащимися, членами комиссии. После окончания опроса педагог дает возможность членам комиссии дать характеристику ответов опрашиваемых, затем сам подводит итоги работы и выставляет оценки, как учащимся, так и членам комиссии.

Важнейшим результатом работы становится увеличение времени опроса на уроке в 3 раза с 10-12 минут до 30-36 минут. Это увеличение позволяет решать значительно больше задач, как учебных, так и воспитательных, а также реабилитационных. Графическая схема работы по В 1 следующая:

П - педагог

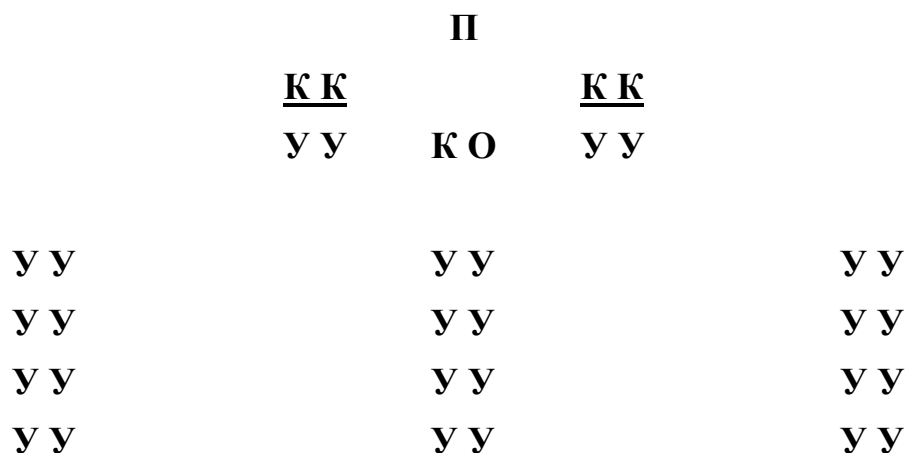
К - член комиссии

У - учащиеся

КО – контрольный опрос

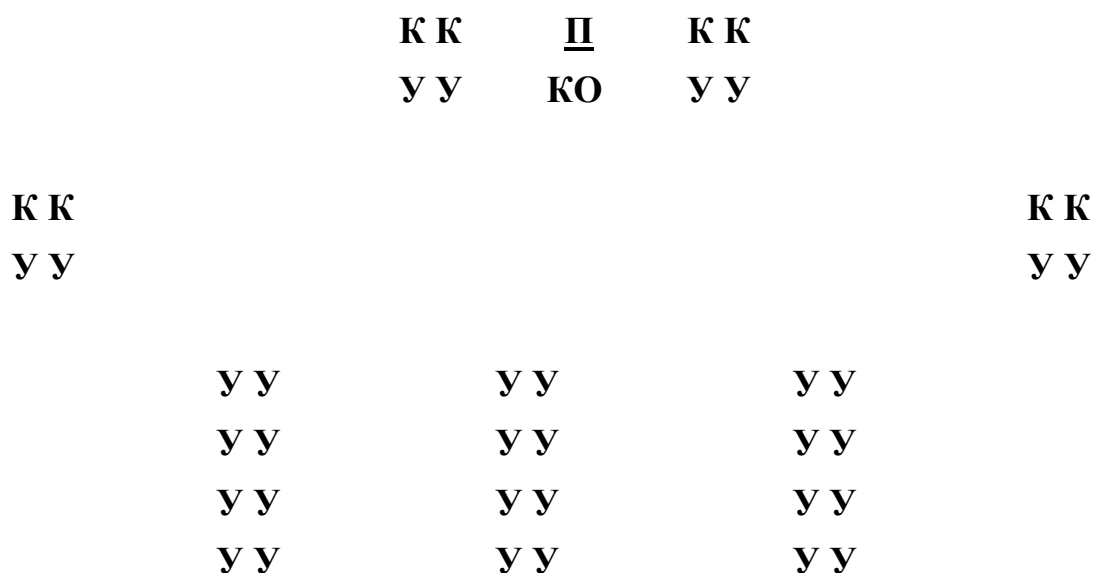
Вариант 2 (В 2)

Опрос по В 2 развивает схему группового опроса. Установочное задание для учащихся бывает примерно таким же как по В 1. В отличие от В 1 по В 2 члены комиссии уже самостоятельно проводят опрос. У них уже накопился достаточный опыт такой работы, преподаватель выполняет только аналитическую и контролирующую функции. Он только наблюдает работу членов комиссии, проводит при необходимости контрольный опрос, а затем, анализируя ответы и ведомости, выставляет оценки. Внешне эта работа выглядит для преподавателя проще, по существу же и для него и для учащихся – членов комиссии она много сложнее и в процессе её вырабатываются те качества, которые заложены в программу и могут формироваться в работе в малом социуме. Графическая схема этой работы представлена ниже.

Вариант 3 (В 3)

Работа по В 3 это дальнейшее развитие В 1 и В 2. В этой работе проявляются в полной мере и организаторские и учебные качества учащихся – членов комиссии и самого класса (учебной группы). Учащиеся уже настолько бывают продвинуты в самостоятельной работе, что могут проводить опрос самостоятельно, лишь под контролем педагога, который он проводит периодически и даже эпизодически. Время опроса увеличивается в 6-8 раз возможности урока. Как учебные, так и воспитательные резко увеличиваются. Графическая схема работы по В 3 следующая.

Список литературы.

1. Библия. М. . 2002 г.
2. Закон Божий. М., 1990 г.
3. П.Флоренский «Иконостас». М., 1997 г.
4. П. Флоренский. Христианство и Культура. Харьков: «Фолио», 2001 г.
5. Сборник по иконописанию. М. 2001 г.
6. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. – М. «АРТ-БМБ» 2002.
7. Булгаков Сергей, протоирей. Икона и иконопочитание. – М., 1996.
8. Григорий (Круг). Инок. Мысли об иконе. Париж, 1978.
9. Иулиания, монахиня (М.Н.Соколова). Труд иконописца. Свято Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад. 1995.
10. Рафаил. (Карелин), архимандрит. О языке православной иконы. М. 2001
11. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
12. Коран. Перевод смыслов и комментариев Иман Валерии Пороховой. Издание пятое, дополненное и переработанное. М., «Аванта+», 2000.
13. Русское возрождение. Независимый русский православный журнал. Нью-Йорк – Москва – Париж, 1998, № 78.
14. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери, т.І-ІІСПб, 1914.
15. Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. Т І. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Исторический и иконографический очерк. СПб, 1905.
16. Лазарев В.Н. Византийская и древнерусская живопись. М., 1976.
17. Лазарев В.Н. Искусство Новгорода. М.-Л., 1947.
18. Успенский Л.А. Богословие православной иконы. М., 1997.
19. Грабарь И.Э. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918-1925 годов – «Вопросы реставрации». Сб. 1 М., 1926.
20. История русского искусства. Т.1.М., 1953. Т.2.М., 1954. Т.3.М., 1955.

21. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
22. Псковская икона XIII-XVI веков. Сост. И автор каталога И.С.Родникова. Л., 1990.
23. Пошев Г.В. Тверская икона XIII-XVI веков. СПб., 1993.
24. Высоцкая Н.Ф. Темпера́ная живопись Белоруссии конца XVI- XVIII вв. М., 1996.
25. Филимонов Г.Д. – Газ «День», 1863, №№ 34-35.
26. Бакушинский А.В. Искусство Палеха. М.-Л., 1934.
27. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.
28. Большаков С.Н. На высотах духа. – М., 1993.
29. Смолич И.К. Русское монашество. – М., 1999.
30. Четвериков Сергей, протоиерей. Бог в русской душе. - М., Крутицкое Патриаршее подворье, 1988.
31. Четвериков Сергей, протоиерей. Правда, христианства. - М., Крутицкое Патриаршее подворье, 1988.
32. Как писать натюрморт. Хосе М. Паррамон. Арт-Резник. М.,2000.
33. Роландо Кристофанелли. Дневник Микеланджело Неистового. М., «Прогресс», 1980.
34. Уоллэйс Роберт. Мир Леонардо 1452-1519. \Пер. с англ. М.Карасевой. – М., «Терра», 1997.
35. Алдошина Н.Е. Благословенный труд. Московская Духовная Академия. М., 2001.
36. Здоровый ребенок. Пособие для родителей. Под редакцией А.А.Баранова и Б.С.Коганова. М.,2002.
37. Социальная работа с инвалидами. Учебное пособие. Ярская-Смирнова Е. Р., Набереденкина Э.К. Саратов. 2003.
38. Бюллер К. Духовное развитие ребенка. М., 1924.
39. Гаузенштейн В. Искусство и общество. М., 1923

40. Гаузенштейн В. Опыт социологии изобразительного искусства. М., 1924
41. Гуревич П.С. Философия культуры. М.: Искусство, 1972.
42. Зиммель Г. Философия культуры. М.: Юрист. 1996.
43. Калашник Я.М. Судебная психиатрия. М.: Медиздат, 1961.
44. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
45. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «О семиотическом механизме культуры» 1991.
46. Лотман Ю.М. Избранные статьи. т. III. Таллинн: Александра, 1993.
47. Тайлор Э. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.
48. Мидм. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988.
49. Соколов Э.В. Культура и общество. Л.: Наука, 1979.
50. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л.: ЛГИК им. Крупской, 1989.
51. Социодинамика культуры. Выпуск 1,2 М.: Институт социологии РАН, 1992-1993.
52. Фрейд З. Леонардо да Винчи. М., 1912.
53. Толстой Л.Н., Что такое искусство? Полное собрание сочинений, т.30. М.,1951.
54. Толстой Л.Н. Крейцера соната. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1936.
55. Многообразие форм арттерапевтической работы. А.Копытин. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
56. Психодинамический подход и арттерапия. А.Копытин. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
57. Эстетический элемент переноса. К.Кейз Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
58. Обсуждение и создание детских рисунков. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
59. Арттерапия в работе с детьми и подростками, перенесшими сексуальное насилие. Д.Мерфи. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.

60. Краткосрочная арттерапия в «остром» психиатрической отделении (открытая сессия, как вариант студийного подхода) П.Луззатто. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
61. Арттерапия в работе с осужденными. К.Дисдейл Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
62. Невидимые границы – открытые границы: Зарубежная поездка арттерапевта. Д.Байерс. Практикум по арттерапии. М. 2001 г.
63. Бурно М. Терапия творческим выражением. М.: Медицина, 1989.
64. Кейз К. Об эстетическом моменте переноса// Исцеляющее искусство. 1998. т 1. №3.
65. Хайкин Р. Художественное творчество глазами врача. СПб.: Наука, 1992.
66. Adamson E. Art as Healing. London: Coventry, 1984.
67. Campbell J. Creative Art in. Group work. London: Winslow Press. 1993.
68. Khan M. The Role of Illusion in the Analytic Space and Progress. The Privacy of the Self. London: The Hogarth Press, 1974.
69. Gibmann M. Art Therapy for groups. London: Croom Helm, 1987.
70. Piaget G. Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Rout ledge and Kegan Paul. 1951.
71. Yalom J. The Theory and Practice if group Psychotherapy. New York. Basic books, 1975.
72. Теория и практика групповой терапии. СПб. Питер, 2000.
73. Айтервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида. М., 1991.
74. Астапов В.М., Лебединская О.И., Шапиро Б.Ю. Теоретико-методологические аспекты подготовки специалистов социально-педагогической сферы для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. М., 1995.
75. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых людей. М.: Институт социальной работы. 1995.
76. Добровольская Т.А., Шабалина Н.Б. Инвалид и общество: Социально-

- психологическая интеграция. Социологические исследования. 1991. №5.
77. Добровольская Т.А., Шабалина Н.Б. Социально-психологические особенности взаимоотношений инвалидов и здоровых// Социологические исследования. 1993. №1.
78. Еськов Г.С. Твои права, человек. М., 1993.
79. Жить как все. О правах и льготах для инвалидов. Юридический справочник под редакцией С.И.Реутова. Пермь. РИЦ. «Здравствуй», 1994.
80. Конвенция о правах ребенка. М.: Юридическая литература. 1993.
81. Практика социальной работы//Теория и методика социальной работы.
82. М., 1994.
83. Преодолевая барьеры инвалидности. М.: Институт социальной работы, 1997.
84. Российская энциклопедия социальной работы: В 2т. М.: Институт социальной работы, 1997.
85. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России. Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.Романова. М.: ИНИОН РАН, 2002.
86. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальное конструирование инвалидности. Социологические исследования. 1999. №4.
87. Ярская-Смирнова Е.Р., Когда в семье ребенок-инвалид. Социологические исследования. 1997. №1.
88. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1997.
89. Безленкина Л.Ф. Город для инвалида. Социальная защита, 1995. № 1
90. Васин С.А., Голодец О.Ю., Безфамильная С.В. Инвалиды в России: причины и динамика инвалидности, противоречия и перспективы социальной политики. М.: РОСС ПЭН, 1999.

91. Возжаева Ф.С. Реализация комплексных программ для детей-инвалидов. Социологические исследования. 2002. №6.
92. Вульф Л., Что надо инвалиду? Социальная защита. 1998. № 6.
93. Рыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых граждан. Руководство для социальных работников. М.: Логос. 1996.
94. Коган Л.Б. Лечение городом. Архитектура и строительство России. 1992 №11.
95. Малева Т., Васин С. Инвалиды в России – Узел старых и новых проблем. «Pro et contra» 2001. т.6. №3.
96. Осадчих А.И. Исторические аспекты проблемы социальной защиты инвалидов в России и за рубежом. Социальное законодательство в России и Великобритании. М., 2000.
97. Особенности различных видов инвалидности. М.: РООИ «Перспектива», 2000.
98. Романенкова Д.Ф. Анализ регионального банка данных. Молодые инвалиды и высшее образование. Челябинский государственный университет. www.fdvo.cgu.chel.su/d24.html.
99. Федоров А.В. Социальная защита молодых инвалидов – горожан в условиях перехода к рынку. СПб: СПб университет, 1999.
100. Демографический прогноз. Демографический ежегодник России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1997.
101. Каткова И.П., Кузнецова В.В. Методические основы организации социальной работы в семьях детей-инвалидов. Социальная работа в учреждениях здравоохранения. М., 1992.
102. Смирнова Е.Р. Семья нетипичного ребенка. Социокультурные аспекты. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1996.
103. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Дашков и К⁰, 2001.

104. Проблемы деинституционализации детей-инвалидов. М.: Социально-технологический институт. МГУС, 2001.
105. Шанин Т. Социальная работа – как культурный феномен современности: новая профессия и академическая дисциплина в контексте социальной теории и политической практики наших дней. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Под ред. Ш.Рамон. М.: Аспект-Пресс, 1997.
106. Инвалиды: язык и этикет. М.: РООИ «Перспектива», 2000.
107. Ким Е.Н. Роль правительственных организаций в социальной политике. Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. Под ред. Т.И.Заславской. М., 1988.
108. Ким Е.Н. Цели и задачи общественной организации инвалидов, ее участие в формировании государственной политики. Проблемы семьи и детства в современной России. Ч.2, М., 1992.
109. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» (№ 181-ФЗ от 24.11.1995.)
110. Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
111. Постановление Правительства РФ от 25.03.1993 № 245 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
112. Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
113. Постановление Минстроя России и Минсоцзащиты России от 11.11.1994 № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании и реконструкции зданий и сооружений».
114. СНиП 2-07-01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Вводная часть. М., ГУП ЦПП, 1994.

115. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. Москва 30-31 октября 2003 года.
116. Карелова Г.Н. «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации и социальная политика». 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
117. Бронников В.А. Опыт комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях специализированного центра. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
118. Гузенко И.Г. Развитие образования в русле представлений идеальной детерминации о жизнедеятельности и здоровья в обучении. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
119. Дресвянникова Н.М. Коррекционные возможности музыкотерапии и использование их в процессе обучения учащихся музыкантов. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
120. Дудко Т.Н. Реабилитация наркологических больных – проблема безопасности и устойчивого развития России. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
121. Морозова Т.Л. Национальные особенности лечебной педагогики в странах западной Европы. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная

- помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
122. Захарова Л.И. Организация педагогического процесса в системе комплексной реабилитации в условиях реабилитационных центров малого города. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
123. Казьмина И.Б. Арттерапия в реабилитации инвалидов по зрению. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
124. Карасева Л.А. Реабилитационные технологии в системе трудовой и социальной адаптации инвалидов. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
125. Н.Констаньявес, Щепин О.П., Овчаров В.К., Какорина Е.П., Юнусов Ф.А. Всемирная организация здравоохранения и международная классификация функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
126. Левигов Г.В., Качелин И.В. Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
127. Первушина В.Ю., Новиков Ю.О. Комплексное восстановительное лечение больных с диабетической нейропатией. 1-й Российский конгресс

- «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
128. Хаялетдинов А.Н. Пути решения проблем социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в КСРК ВОС. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
129. Шпитальная В.П., Архангельская И.А., Кобзев Ю.А., Колесова О.Г., Фурман Г.Л., Чиж А.Г. Новый технологический подход в подготовке кадров в реабилитационной индустрии. 1-й Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федерации». Сборник научных трудов. М. 30 октября-31 октября 2003 г.
130. Янин А.Б. Состояние и совершенствование нормативно-правовой базы профессиональной (трудовой) реабилитации инвалидов в Российской Федерации.
131. Аврамова Е.М. Время перемен: социально-экономическая адаптация населения. – М.: Издательство ИСПЭН, 1998
132. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. – М., 1998
133. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.: Издательство МГУ, 1990
134. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М.: Наука, 1992
135. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации: причины, механизмы, пути преодоления. – М., 1992
136. Кризис современной цивилизации: Выбор пути. – М., 1992
137. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Наука, 1990. кн.1
138. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Социологический опрос./отв. Ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова – М.: Наука, 1990. кн.1

139. Русская интеллигенция: История и судьба /отв.ред. Д.С. Лихачев – М.: Наука, 1999
140. Филиппов Ф.Р. Социология образования. М., 1980
141. Галкин Н.Н. Социальная реабилитация детей-инвалидов средствами изобразительного искусства. Краснодар. 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Включает те материалы, которые не вошли в основной текст книги. Это программа, анкеты, отчеты, формы – всё, что может помочь практическому реабилитологу в его работе

Преамбула

Программа старшей подготовительной группы разработана с учетом требований, предъявляемых абитуриентам во время вступительных экзаменов в ВУЗы. Как правило, в рамках «Инва-Академии» педагоги работают по данной программе в течение одного двух лет с учащимися старших групп. Вместе с тем для выпускников «Инва-Академии» перед началом вступительных экзаменов в ВУЗ проводится т.н. «интенсив», рассчитанный примерно на месяц художественной работы по основам программы. Во время данного «интенсива» педагоги стараются обратить внимание не только на основные требования (сложности или трудности), с которыми могут на вступительных экзаменах столкнуться абитуриенты, но подготовить их психологически в особенности абитуриентов с психосоматическими особенностями: Уже до экзаменов они должны пройти т.н. адаптационный курс, что позволит им во время экзаменов чувствовать себя на равных с остальными абитуриентами. Во время «интенсива» педагоги дают практические задания по рисунку, живописи, композиции, максимально приближенные к экзаменационным, устанавливают время выполнения, также соответствующее экзаменационному. Во время «интенсива» проводится индивидуальная работа с инвалидами, с учетом их особенностей, а также отработкой версий художественной работы на вступительных экзаменах ампутантов, слабослышащих, инвалидов-опорников и т.д. Во время вступительных экзаменов каждый инвалид-абитуриент использует накопленный опыт. В 2002-2004 годах проведение подготовительного курса по данной программе, в том числе «интенсива» позволило всем выпускникам «Инва-Академии» успешно пройти вступительные экзамены на совместные отделения «Инва-Академии», созданных с Кубанским Государственным университетом, а также Краснодарским Государственным университетом культуры и искусства.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ККДЮООИДИДИ
«Инва-Студии»

Н.Н.Галкин

« ____ » _____ 2005 г.

ПРОГРАММА

старшей подготовительной группы «Инва-Академии» по рисунку

Преамбула

I. Лекция, беседа, теория перспектив

(для слабослышащих совместно
с сурдопереводом)

- 1) линейная;
- 2) воздушная;
- 3) обратная.

3 ч.

II. Практические занятия

(для слабослышащих совместно
с сурдопереводчиком, для инвалидов-ампутантов
и опорников с адаптированными конструкциями
столов и мольбертов)

- 1) Задание (понятие перспектив).

Рисунок листа бумаги (фронтальное и профильное расположение).

2 ч.

- 2) Задание.

Рисунок двух-трех листков бумаги (разные точки зрения) .

3 ч.

- 3) Задание.
Рисунок листков бумаги, сложенных в гармошку (конструкция, разные точки зрения). 8 ч.
- 4) Задание.
Рисунок куба с гармошкой (конструкция с выражением планов ракурсов). 8 ч.
- 5) Задание.
Рисунок цилиндра конуса, расположенных своими основаниями в различных ракурсах. 8 ч.
- 6) Задание.
Рисунок цилиндра конуса, расположенных своими основаниями в различных ракурсах. 8 ч.
- 7) Задание.
Рисунок натюрморта из простых геометрических тел (цилиндр, куб, конус, пирамида или шестигранная призма). (Рисунок конструктивный.) 8 ч.
- 8) Задание.
Рисунок сложного по конструкции предмета (амфора, крынка, керосиновая лампа, самовар и т.д.), (рисунок конструктивный). 8 ч.
- 9) Задание.
Рисунок из геометрических тел и трех предметов. (Рисунок конструктивный.) 8 ч.

III. Теория фона (лекция, беседы)

- 1) Задание.
Рисунок гармошки в тоне. 6 ч.

- 2) Задание.
Рисунок натюрморта (цилиндр, шар, конус). В тоне. 8 ч.
Принцип формообразования простых тел с помощью фона.
- 3) Задание.
Рисунок натюрморта из гипсовых простых форм предметов 10 ч.
с введением шестигранной призмы и пирамиды. Тональный разбор.
- 4) Задание.
Рисунок драпировки (особенность конструктивных связей при 10 ч.
образовании складок на поверхности различных тканей).
Тональный разбор.
- 5) Задание.
Рисунок крынки с драпировкой. Тональный разбор. 14 ч.
- 6) Задание.
Рисунок натюрморта из бытовых предметов различной 16 ч.
материальности. Тональный разбор.
- 7) Задание.
Рисунок натюрморта из бытовых больших предметов 16 ч.
(интерьерная среда).

IV. Анатомия человека (лекция, беседа, (голова человека))

- 1) Задание.
Рисунок черепа в трех ракурсах (конструктивный анализ). 18 ч.
- 2) Задание.
Рисунок частей лица (глаз, нос, губы, ухо) (конструктивный анализ). 16 ч.
- 3) Задание.
Рисунок экорше головы человека (конструктивный анализ) 18 ч.
(определение связей между основой и мышцами) изучение мышц.
- 4) Задание.
Рисунок гипсовой головы Антиноя, Аполлона (ранний римский 18 ч.
период), в трех ракурсах на одной плоскости.
- 5) Задание.
Рисунок головы Диадумена (ранний римский период). 18 ч.

6) Задание.

Рисунок головы Гатамелаты.

18 ч.

7) Задание.

Рисунок головы Никола-да-Узаны.

18 ч.

Рекомендуется после каждого длительного рисунка выполнение набросков фигуры, головы, полуфигуры в различных материалах.

Необходимо проводить общие просмотры после каждого выполненного задания вместе с учащимися с обсуждением каждой работы, а также индивидуальных бесед с инвалидами с выведением рекомендаций для более продуктивной их работы.

О Т Ч Е Т

о проделанной работе в 2004 году

Во второй половине 2004 года благодаря материально-финансовой поддержки БФ «Паритет» ККДЮООИДиДИ «Инва-Студия» сумела сформировать общественный социально-реабилитационный комплекс «Инва-Академия», в который в настоящее время входит 4-е центра: образовательно-реабилитационный, медико-психологический, Интернет-центр, профессионально-реабилитационный (кафедральные мастерские).

На основе СРК «Инва-Академия» на 2005 год запланировано следующее:

1) Дальнейшее развитие образовательно-реабилитационного комплекса, формирование на его базе негосударственной, а затем государственной Академии социальных отношений и реабилитации инвалидов с тремя ступенями образования: общехудожественного на базе мастерских организация кафедральной углубленной подготовки одаренных детей-инвалидов по:

- древне-русской живописи;
- академической живописи;
- декоративно-прикладному искусству.

Реализация духовно-патриотической программы «Земля детей»

- средне-специального художественного;
- высшего художественного.

2) Организации экспериментальной инновационной лаборатории и курсов подготовки педагогов-реабилитологов (арт-реабилитологов для работы с инвалидами), посвященной:

- юбилею (60-летию) Великой Победы Сов.народа в Великой Отечественной войне;
- 100-летнему юбилею М.А.Шолохова.

Подготовка:

- выставки на Поклонной горе;
- иконы и иконостаса для двух храмов (Св.Георгия Победоносца и Святых Кирилла и Мефодия;
- выпуска юбилейного художественного альбома;
- организация СРК в:
 - Усть-Лабинске;
 - Чеченской республике;
 - в Беслане.

Переход мастерских на хозрасчетные отношения.

ПРОГРАММА

курсовой подготовки
педагогов-реабилитологов
(начальный курс)

№ п/п	Содержание курса	Часы	Ф.И.О.
1	Введение в артреабилитологию: - теория; - практические занятия	24 12	
2	Социальная психология Психология девиантного поведения	30 6	
3	Социология современных рыночных отношений	16	
4	Основы православной культуры: - теоретические основы; - практический курс.	24	

**Социальная реабилитация инвалидов
средствами духовной живописи (иконописи).
формы и методы её осуществления
(из опыта работы студии духовной живописи
(иконописи) и народных промыслов
(Тезисы доклада на Первом международном
конгрессе инвалидов в г.Тюмени декабрь 1996 г.)**

1. Цели и задачи

Духовная культура, социальный статус – важнейшие свойства личности. Инвалиды (в большей степени и глухие) в силу своих особенностей не всегда имеют возможность в достаточной мере овладеть духовными ценностями общества, самореализоваться в нем. Можно сказать, между инвалидом и обществом, духовной культурой возникают противоречия. Существует как бы два мира «полноценный» и «неполноценный». Как говорят слепые – «зрячий» и «незрячий». Созданы целые институты ВОС, ВОГ и др., вроде бы призванные облегчить участь инвалидов, но, с другой стороны, невольно усиливающие разницу между этими т.н. и мирами.

Цель доклада представить возможные пути и средства социальной реабилитации инвалидов, посредством освоения ими духовных ценностей общества, в котором они живут, в частности, освоения духовной живописи. А также показать формы, через которые можно осуществить социальную реабилитацию инвалидов в т.н. народной студии. На протяжении ряда столетий на Руси, а затем в России сложилась форма самореализации общества посредством искусства, которая нивелировала различия между инвалидами и неинвалидами, богатыми и бедными. Прекрасные мастера, в том числе инвалиды, по статусу были выше богатых людей. Инвалидность не отделяла человека от общества.

2. Народные промыслы – как форма самореализации человека и общества

Народ стал творцом художественных промыслов, крупных центров, культурных очагов, где одновременно зарабатывали на кусок хлеба и могли творить высокое искусство.

Творчество народа находило и находит материальное воплощение в различных видах художественных промыслов. Корни их прослеживаются еще задолго до возникновения нашего государства. Археологи находят мастерские по производству украшений, домашней утвари, предметов культа и оружия на местах городищ и поселений древней Руси.

Нами выделено два основных пути развития народных промыслов:

- 1) естественно-исторический, когда народ сам развивал те или иные виды народных промыслов;
- 2) государственно-инновационный, когда народные промыслы инициировались государством.

В дореволюционный период преобладал первый путь. В советское время государство почти полностью берет в свои руки народные промыслы. Вместе с тем оно же жестко, монополизируя его, ограничивает творчество широких народных масс.

К 17 столетию в России сложились известные центры народных промыслов такие, как Семеново, Городец, Палех, Холуй и др. Столетиями в этих центрах нарабатывался богатый опыт художественного производства, а также обучение детей с раннего возраста (9-10 лет). К 17-18 годам ученики, как правило, становились сложившимися мастерами и самостоятельно работали или в мастерских или же на дому.

Массовое обучение профессиям с детского возраста в центрах народных промыслов естественным образом распространялось и на детей-инвалидов. Это по-существу нивелировало различия между инвалидами и здоровыми и ребенок-инвалид также как и неинвалид к 17-18 годам получал

профессию, заводил семью, жил обычной мастеровой жизнью, подчас, лишь внешне имея отличия от сверстников, что впрочем, не мешало быть ему не менее уважаемым, чем другим членам социума.

Были профессии, считавшиеся приоритетными для инвалидов. Это в основном те, которые по своим техническим данным соответствовали ограничениям инвалидов и одновременно были трудны для здоровых людей (ограниченность передвижения, недостаточное зрение и т.п.). Здесь инвалиды чувствовали себя комфортно и, к примеру, к сапожнику-инвалиду чаще носили обувь, т.к. он даже в силу своих специфических особенностей быстрее становился хорошим мастером и в дальнейшем работал более качественно.

Социальные и психологические аспекты раннего профессионального образования

Главным социальным аспектом раннего профессионального обучения (РПО) является то, что оно позволяло естественным образом входить в реальную жизнь молодому поколению. РПО снимало многие проблемы, которые существуют в наше время. Молодые люди:

- владели профессией;
- имели возможность на материальное обеспечение семьи;
- становились к 17-18 годам равными членами общества;
- были устойчивы к основным социальным болезням;
- естественным образом социально структурировали общество и тем самым стабилизировали его.

Кроме того, как утверждают психологи, именно в раннем возрасте ребенок имеет повышенную почти идеальную восприимчивость.

Вместе с тем никто специально не занимался проблемой адаптации ПН для массового обучения инвалидов, тем более для широкого охвата их в самой глубинке. В настоящее время возникла категория инвалидов, молодых

людей, прошедших горячие точки: Афганистан, Чечню и др. В связи с этим мы разработали программу социально-психологической реабилитации инвалидов (включая тех, кто прошел «горячие точки»). Посредством духовной живописи.

На современном этапе уже недостаточно было бы просто возрождать народные промыслы (НП). Необходимо создать такие условия не только для развития их, но также для подготовки через освоение НП молодого поколения к восприятию нового передового в науке, технике, производстве, в рыночных отношениях.

Только в этом случае с раннего детства в психологии, менталитете молодых людей будут формироваться такие базовые понятия, как любовь к Отечеству, знание его истории, не писанной на бумаге, а материальной и духовной. И главное умение самому производить и вносить в копилку народного творчества свое присущее лично тебе. Особую роль в этом процессе могут сыграть инвалиды.

О механизме возрождения народных промыслов

Фактически значительная часть его этого механизма уже существует и постоянно формируется в рыночных отношениях. Вместе с тем без систематизации и отсутствия художественно-экспертного контроля, оказания помощи со стороны государства значительная часть народных промыслов может приобретать уродливые формы. Поэтому необходимо создание таких структурных подразделений, которые, с одной стороны, могли бы поддержать любую хорошую творческую инициативу, а с другой, поднять уровень мастерства, художественной зрелости народа. Этот механизм, как нам представляется должен включать:

- уже имеющиеся формы организации НП;
- научно-инновационные;
- образовательные;

- производственные;
- смешанные подразделения, интегрирующие традиционные и инновационные формы.

Народная студия (студийный комплекс), как форма работы с инвалидами – из опыта

Представленная форма – «народная студия», дает возможность, с одной стороны, инвалидам изучать, постигать духовную живопись, с другой, осваивая все формы работы, самореализоваться, менять свой социальный статус.

Народная студия (студийный комплекс) сложное образование, некий слепок с народных промыслов, созданный на современной почве, включающий обучение, освоение ремесла профессии, постижение искусства, труд художника, зарабатывание на жизнь и т.п. – в общем всего, что определяет положение в обществе, жизненный статус, позволяющий человеку и физически, и нравственно утверждаться в малом и большом социумах.

Из опыта студии духовной живописи (иконописи) и народных промыслов. Мы представляем материалы экспериментальной народной студии г.Краснодара

Студия была открыта в сентябре 1993 года как частное учебное (в перспективе учебно-производственное) заведение. Предварительно был изучен опыт развития НП в России, разработана концепция, программы, подготовлено помещение, а также получена лицензия.

Ранее профессиональное обучение (РПО) детей

Из опыта НП России обучение детей в семьях или мастерских начиналось с 10-летнего возраста. Ребенок, как правило, переходил на полный кошт

обучаемых. Вместе с тем последний становился распорядителем его времени, способностей, сил и т.д., что нередко приводило к уродливым формам, описанным в известном рассказе А.П.Чехова «Ванька Жуков».

На первом этапе работы студии ставилась задача апробации концепции РПО. Кроме того, в условиях рынка естественным образом возникла проблема выживаемости студии, как одной из форм рыночных отношений, поэтому наряду с учебной работой велась вспомогательная коммерческая деятельность, результаты которой должны были материально поддерживать студию. Важнейшим условием эксперимента было и то, как отнесется сам его главный участник – ребенок, а также его родители.

Духовная живопись как средство социальной реабилитации инвалидов

Духовная живопись в широких народных массах в России в большинстве своем выражалась через иконопись. Уже в 17 веке на Руси стали возникать крупные центры иконописи. Древнерусская духовная живопись – это мощный пласт культуры. Освоение его делает человека богаче, соединяет многими нитями с обществом. И мы поставили целью в Студии через и посредством освоения духовной живописи, добиться достаточно эффективной социальной реабилитации инвалидов. Она осуществляется в двух главных направлениях:

Теоретическом (освоение теории духовной живописи) и практическом (работа художника, создающего эти духовные ценности).

Освоение канона

Изучение школы древнерусской живописи выявило имманентные формы эволюции художника как личности.

Особенно наглядно это проявляется при освоении канона.

Канон – альфа и омега иконописи, но, вместе с тем Канон – стержневое начало человека как художника, творца нового как бы это не выглядело на первый взгляд парадоксальным (П.Флоренский). Осваивая Канон, человек учится воспитывать, формировать себя как личность в большом и малом, в общей композиции и деталям.

Индивидуальная и коллективные формы обучения и труда

Практикуется таким образом, чтобы, работая индивидуально и совместно, общаясь, инвалиды и неинвалиды проходили адаптацию, входили в общий мир, стирая грани существующих различий.

Совместные методики обучения

Укрупненные дидактические единицы, опорные конспекты, технические средства обучения и т.п. позволяют в довольно короткие сроки расширить кругозор инвалидов, дотянуться до знаний тем, кто не отягощен физическими ограничениями.

Результаты I этапа работы проявились уже в первые два года обучения. Программа учащимися успешно осваивалась, студия выжила. На ряде выставок, в которых принимали участие студийцы, были отмечены их работы.

На 2 этапе ставились более сложные задачи. С одной стороны, дальнейшее освоение профессиям. С другой, применение их в рыночных условиях. На 3 курсе наши учащиеся получили задание написать свои первые работы на продажу. Конечно, выполнялись они под руководством и с помощью профессионалов. Кроме того, постепенно в студии стала формироваться бригада из учащихся для будущей совместной работы.

Инновационные макроструктуры

Наше общество пока нельзя назвать инновационным и в силу этого в большинстве своем новации отторгаются.

Для успешной работы инвалидов в студиях необходима система поддержки по вертикали. Она возможна при наличии инновационных макроструктур.

Инновационно-педагогические комплексы

В данном случае мы представляем инновационно-педагогические комплексы, которые объединяют студийные комплексы в районах, а также интегрируют их на уровне области (края).

Районные инновационно-педагогические комплексы народных промыслов

Районные инновационно-педагогические комплексы народных промыслов предполагают помимо объединения студий наличие инновационных площадок при отделах культуры, экспертно-художественных советов. Они работают по программам с учетом условий каждого района. В их подразделения входят стационарные или временные выставочные залы, где регулярно проходят выставки или выставки-распродажи лучших работ студийцев, прошедших через экспертно-художественные советы.

Областные (краевые) инновационно-педагогические комплексы народных промыслов объединяют, координируют работы районных ИПК. Через них осуществляется системная подготовка и переподготовка педагогических кадров для студий, общая экспертиза и система поддержки государством самого ценного и перспективного на местах, увязка и координация федеральных программ работы с инвалидами с местными программами.

Представленная система – теоретические и практические наработки педагогов Студии духовной живописи и народных промыслов, где осуществляется работа с инвалидами.

Студия работает с детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами, имеет мастерскую, где уже после 3 курса учащиеся, взрослые инвалиды, принимаются на работу в качестве художников и работают под руководством педагогов-художников.

Программа «Храмы и дети»

В программе «Храмы и дети» главной задачей мы ставим – формирование «храма в душе» ребенка. Что это такое для чего это необходимо ребенку. Многие говорят: для ребенка – главное иметь идеал или идеалы. Понятие «храм в душе» значительно шире и по природе своей совершенно отличается от идеала, хотя последний может быть частью этого храма. «Храм в душе» – это то, что формируется в ребенке как синтез веры, религиозного восприятия мира, как дом Бога, где живет сам Бог, где человек может даже молча или мысленно молиться – это святое и дорогое и, как правило, возвышенное в человеке, более того, это образ скорее синтетический и очеловеченный нежели просто духовный.

Формирование «храма в душе» ребенка-инвалида важно потому, что именно в храме он черпает главные силы и вдохновение в своей, как правило, нелегкой жизни.

Программа «Храм в душе» предполагает большую сложную духовную работу не только визуального мыслительного характера, но в значительной части художественного. Чем отличается художник иконописец от просто художника? Прежде всего своей духовной сущностью. Он живет жизнью праведника и готовится к написанию иконы как к высшему духовному действию. Иконы А.Рублева и сам он, его духовное творчество стали образцом для современников великого художника и вошли, как правило, утвержденное затем Стоглавом.

Программа «Храм в душе» вырос у нас из программы «Храмы и дети», где мы ставили задачу не только воцерковления детей, но развитие в образовательно-реабилитационной среде некой храмовой инфраструктуры. А программа «Храмы и дети» выросла в свою очередь из программы «Дети детям», по которой мы оказывали и оказываем помощь детским домам и интернатам. По этой программе мы провели работу в Тимашевском интернате для инвалидов, в социально-реабилитационном центре «Отрадное», в санаторном детском доме № 48 и будем дальше продолжать работу.

У психологов есть достаточно распространенный прием тестирования детей. Ребенку дают цветные карандаши и просят нарисовать свою семью, всех её членов. По тому каким цветом, с каким расположением ребенок изображает каждого члена семьи, в том числе себя, психолог определяет картину внутреннего психологического состояния каждого члена и семьи в целом. Реабилитолог по рисунку также может дать расшифровку состояния больного ребенка. Более того он может задавать программу, где цвет рисунка, композиционное построение будут играть свою реабилитационную роль.

Мы проводили исследование с детьми с различными заболеваниями. Влияние цветовой гаммы или колористическое влияние – это прежде всего психологический фон. В условиях стрессов противопоказаны яркие или удручающие тона. Важно задавать программу, способствующую стабилизации состояния. Успокаивающие мягкие цветовые состояния использовались нами в работе в кардиоцентре в периоды до и после операции на открытом сердце. Яркий красный тем более черный цвет, был практически исключен.

Рисунок оказывает влияние на образное мышление ребенка-инвалида. Как мы уже отмечали, вначале у ребенка формируется так называемый внешний образ опора, который затем постепенно трансформируется во внутренний образ-опору. Уже на стадии формирования «внешнего образа – опоры» реабилитолог может дополнить программу арт-реабилитации в зависимости от заболевания ребенка скорректировать её. Здесь очень важно знать возможности влияния той или формы на состояние человека. Яркие авангардные формы цвета, композиции могут оказывать одно влияние, мягкие классические академические совершенно другое.

Уникальная по своему влиянию икона. На подсознательном уровне при лицезрении иконы у человека формируется свой образ. В отличие от других, скажем так, светских живописных форм (даже духовного характера) в иконе

сформировалось мощное психологическое начало некий сгусток, который при воздействии позволяет быстро переходить от «внешнего образа-опоры» во «внутренний». Единственное исключение в светской живописи составляет знаменитая Джоконда, где Леонардо Да Винчи сумел дать мощный психологический заряд в загадочном женском взгляде.

Влияние православной иконы, как правило, положительное позитивное. Православная икона, как образ несет в себе не только мощный духовный заряд, но и без труда открывает, даже самые зачерствелые сердца и души. Вот почему в храме меняются даже преступники. Мы неоднократно наблюдали это мощное позитивное воздействие иконы, как на детей, так и на взрослых. В одном из интервью католик и самый светлый ум нашего времени К.Занусси отдал дань православной иконе, дав ей среди прочих жанров изобразительного искусства самую высокую оценку.

Следует отличать, конечно, воздействие живописи просто визуальное от того, что происходит, когда человек сам становится творцом художественного произведения. В процессе творческого созидания с одной стороны происходит усиление влияния всех форм влияния, с другой, быстрее формируется т.н. «внутренний образ опоры». Кроме того, само психологическое состояние человека-творца меняется. Оно во многом отлично от состояния просто зрителя.

ПРОГРАММА

организации социально-реабилитационной
работы с детьми-инвалидами, в том числе социальными,
совместно с РПЦ «Храмы и дети»

Преамбула

В переходный период новейшей истории России в наиболее сложном положении оказались дети и особенно дети-инвалиды. Новые ценностные ориентиры извращены суррогатами СМИ. В головы детей вбиваются идеи вседозволенности, распушенности, то, что всегда осуждалось морально социально здоровыми людьми. Отсюда постоянные рецидивы раннего алкоголизма, наркомании, проституции. Вендиспансеры, наркологические клиники, психбольницы просто забиты молодыми людьми.

Опыт «Инва-Студии» (вот уже 11 лет) показывает, что наиболее эффективным направлением социальной реабилитации детей и в первую очередь инвалидов является приобщение их к духовно-культурным ценностям России.

С 1993 года мы провели работу с сотнями и тысячами детей, которые учились в нашей студии, приходили на наши выставки. Вся эта работа проводилась совместно с Епархиальным управлением Краснодарского края при благословении Митрополита Исидора. На выставках «Инва-Студии» за 11 лет побывало не менее 50 тысяч детей. И многие из них познакомившись с иконописными экспозициями, прослушав беседы детей и педагогов, шли в церковь.

Программа «Храмы и мы» призвана через ознакомление детей с историей Отечества, русской православной церкви способствовать социальному оздоровлению молодежи, улучшению морально-психологического климата в семьях с детьми в первую очередь с детьми-инвалидами, способствовать воцерковлению детей, которые находятся под влиянием пагубных пороков.

Программа разработана по инициативе некоммерческого благотворительного фонда «Вольное дело» (Т.Д.Румянцева, А.В.Калугин) с участием ККДЮООИДиДИ «Инва-Студия», Московской Государственной филармонии (искусствовед Г.А.Боева-Машинская), Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (директор В.И.Забаровский) СРЦ «Отрадное» по благословению руководителя Екатеринодарской Епархии Митрополита Исидора.

№ п/п	Содержание	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1.	Подготовка выставочной экспозиции «Моя Родина - Россия»: - дохристианский период; - крещение Руси («Русь Православная»; - рисуют дети.	Сентябрь 2004 г. Май 2005 г.	
2.	Подготовка мастер-классов «Моя икона» (из истории иконописи и Русской Православной Церкви). Темы: Защитники веры православной Св. А.Невский, Св. Д.Донской, Св. Д.Ушаков, Св. С.Саровский, Св. С.Радонежский; Великий сын России (к 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова); Военный корреспондент М.А.Шолохов; Храм души (по произведениям М.А.Шолохова); «Мой край родной» («Казачий край» по произведениям М.А.Шолохова и В.И.Лихоносова); «Защитники Отечества» (к 60-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).	2004 г. – 2005 г. 2005 г.	
3.	Божьи дети. 3.1. Подготовка и проведение фестиваля художественного творчества детей с нарушением умственного развития. 3.2. Персональная выставка Кристины Жиленко.		
4.	Организация работы Воскресной школы (ВШ): - в Студии (стационарно); - передвижная, выездная ВШ для инвалидов (на дому), не способных передвигаться;		М.Варвара (Ершова), о.Александр Черных, О.Амвросий, о.Михаил (Кираков)

	- выездная ВШ (во время реабилитационных сборов, на выставках).		
5.	Организация выставок детей-инвалидов на темы: «Икона на Руси», «Икона и дети», «Иконописные центры России», «Защитники Веры и Отечества», Великая победа к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.	2004 г. – 2005 г. май 2005 г.	
6.	Оформление храмов силами детей и педагогов «Инва-Студии» (иконостасов), написание икон для храмов.	2004 г- - 2005 г.	
7.	Организация филиалов, работа с детьми по программе «Икона и иконопись» в филиалах: - Тимашевский филиал; - Темрюкский; - Динской (Новотитаровский); - Усть-Лабинский; - Московский; - В Чеченской республике.	2004 г. – 2005 г.	
8.	Подготовка и организация работы филиала в Финляндии (финско-русская школа в Хельсинки), клуб молодых иконописцев при Русском культурном центре в Хельсинки.	2005 г.	
9.	Организация совместно с представителем Президента России в ЮФО передачи школы Св. С.Саровского одноименной церкви в г.Ростове.	2005 г.	
10.	Организация и проведение выставок икон детей «Инва-Студии» в Скандинавских странах и США.	2005 г.	
11.	Подведение итогов фестиваля художественных творческих ребят детей, посвященного 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.	Май 2005 г.	

12.	Проведение выставки, посвященной 100-летию М.А.Шолохова.	Май 2005 г.	Педагоги музея-заповедника М.А.Шолохова.
-----	--	-------------	--

Председатель ККДЮООИДид
«Инва-Студия»

Н.Н.Галкин

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ИНВА-АКАДЕМИЯ»

СРК «Инва-Академия» включает:

1. Образовательно-реабилитационный центр с отделениями:
 - общего художественно-реабилитационного образования;
 - средне-специального художественно-реабилитационного образования;
 - высшего художественно-реабилитационного образования;
 - подготовки педагогов-реабилитологов.
2. Центр медико-психологической, спортивной (профилактической реабилитации) с отделениями:
 - физиотерапевтическим;
 - спортивно-медицинским;
 - профилактическим.
3. Центр профессионально-реабилитационной работы (мастерские) с отделениями:
 - иконописным;
 - академической живописи;
 - декоративно-прикладного искусства (резьбы по дереву, керамики, соломки).
4. Интернет-центр. Детское полиграфическое отделение с отделениями:
 - компьютерного графического дизайна;
 - фотолабораторией;
 - компьютерной подготовки (основы компьютерной грамотности).
5. Детская научно-исследовательская лаборатория по проблемам реабилитации детей-инвалидов.

Образовательные эксперименты

Один доцент из нашего университета, как мне передали, вполне серьезно заявил как-то: «Новатором Галкина сделали мы и даже могу сказать я.» Я улыбнулся и ничего не ответил. Мне не хотелось комментировать глупости, даже если их изрекают доценты. Зная инновационную работу, сложную работу новатора, я не могу сказать, что кто-то кого-то может научить новаторству, тем более сложной инновационной работе. Я убежден, что первый инновационный импульс (если правомерно так говорить) я получил в родной сельской школе, где не говорили о новаторах, но работали творчески и новаторски. В школе были разные педагоги, разные ученики. Она переживала и взлеты, и падения и была далека от идеальной, но было в ней то, что заставило меня позже задуматься и сделать исследовательские выводы: какой должна быть инновационная школа. Была высокая учительская планка и не менее высокая планка ученическая. Учителя (кстати очень многие) дневали и чуть ли не ночевали в школе. Ученики показывали в учебе едва ли не феноменальные результаты. Сходу могли поступить в любой самый престижный вуз страны. Школьный хор, школьная бригада, школьный спорт – всё это было интересно с изюменкой и очень правильно поставлено.

Отсюда, я думаю, возникло что-то, что можно назвать новаторством и во мне не меньше значение имеют и трудности, с которыми я постоянно сталкивался в своей жизни.

С 8 лет я постоянно работал в колхозных садах, а с десяти на консервном заводе. С четырнадцати уехал из дома в город на самостоятельный кошт - учиться в техникуме. Постоянно недоедал, но всё, что можно было объять хорошего, что было в моих силах. Я добивался. Лет с 16-17 увлекся классической литературой. Прочитал в эти годы сложнейший философский роман М.Горького «Жизнь Клима Самгина». Всё понял и дальше больше

стал читать сложную серьёзную классику. Больше 10 раз перечитал «Войну и мир» Л.Толстого. Литературой просто болел, переходя от одного писателя к другому. Толстые книги вызывали насмешки у друзей, однокурсников, но я не обращал внимание и вскоре ко мне стали относиться даже с уважением за это серьёзное чтение.

Когда после армии встал вопрос, куда поступать, я категорически возразил против филфака: к этому времени я уже неплохо разбирался в литературе, знал её и, просмотрев программы филфака, понял, что мне будет скучно, да просто невозможно изучать авторов, которых я не принимал, даже терпеть не мог. Так я выбрал специальность «история», педагогика. И ни в коей мере не жалею. В университет поступил на истфак, как уже писал, но на четвертом курсе параллельно поступил в другой вуз на иняз, стал изучать английский. После окончания университета попал работать в криминогенный город на Урале, где не новатором в работе быть очень трудно, почти невозможно, дети изгоняют. Так стал новатором. Позже занялся исследовательской работой.