

Лекция №1

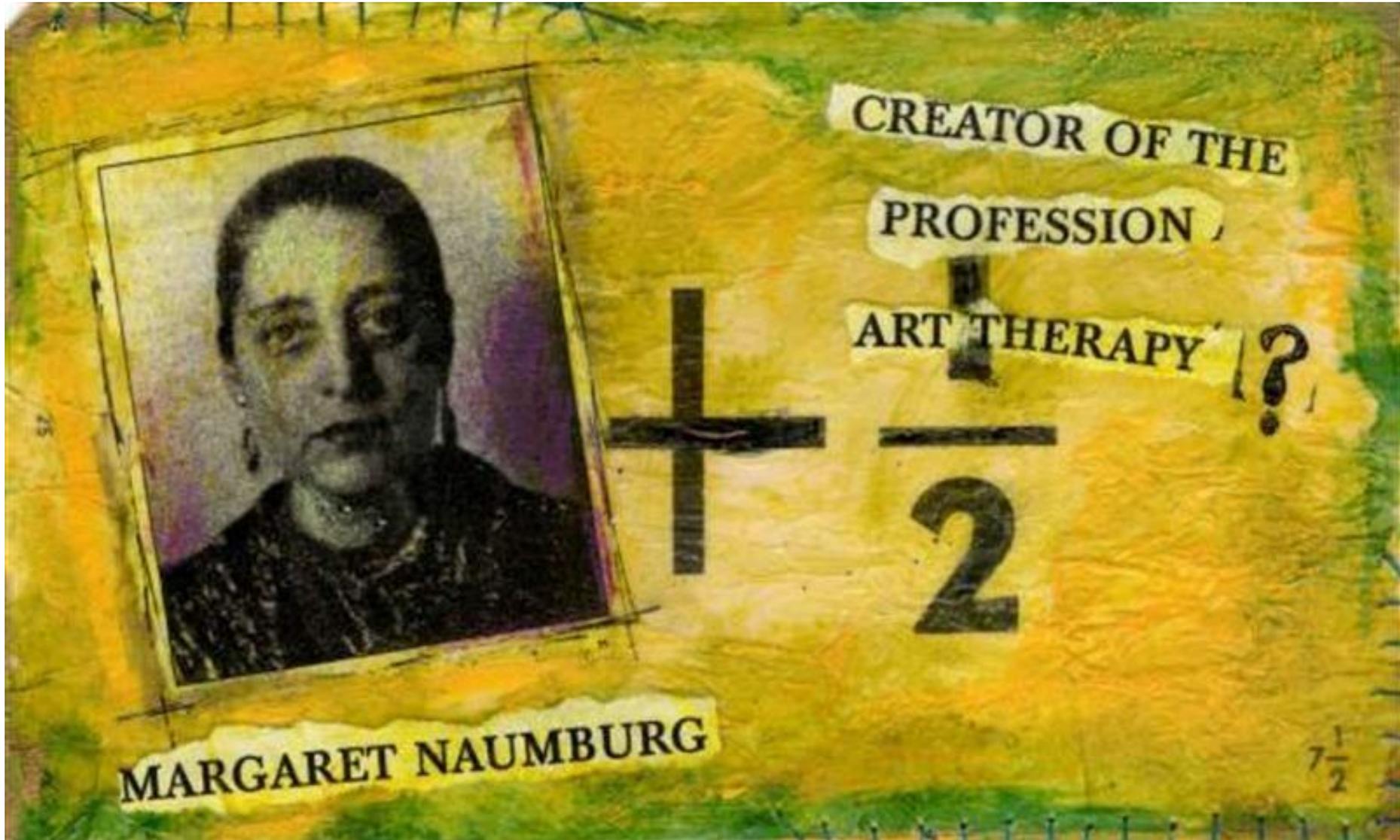
Тема: Определение арт-терапии

Богачев Олег, СПб -2017

- Дать исчерпывающее определение арт-терапии довольно трудно, т.к. оно зависит от теоретических представлений и области практической деятельности специалиста, от характерных для той или иной страны моделей арт-терапии и степени их «зрелости».
- Можно привести примеры различного понимания арт-терапии представителями ее различных школ и направлений.

Одна из родоначальниц американской арт-терапии —
Маргарет Наумбург (Margaret Naumburg)

Маргарет Наумбург подчеркивала, что арт-терапевтическая практика основана на том, что наиболее важные мысли и переживания человека, являющиеся порождением его бессознательного, могут находить выражение скорее в виде образов, чем в словах...

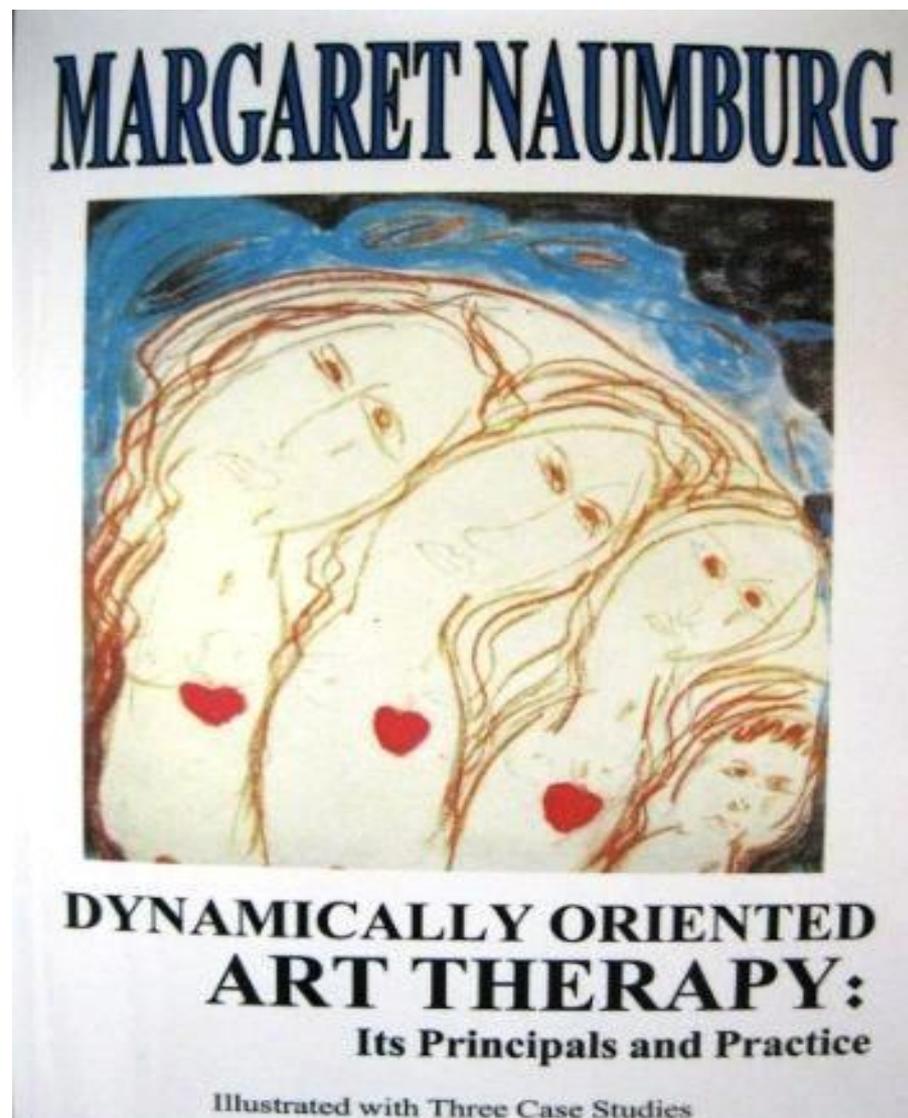
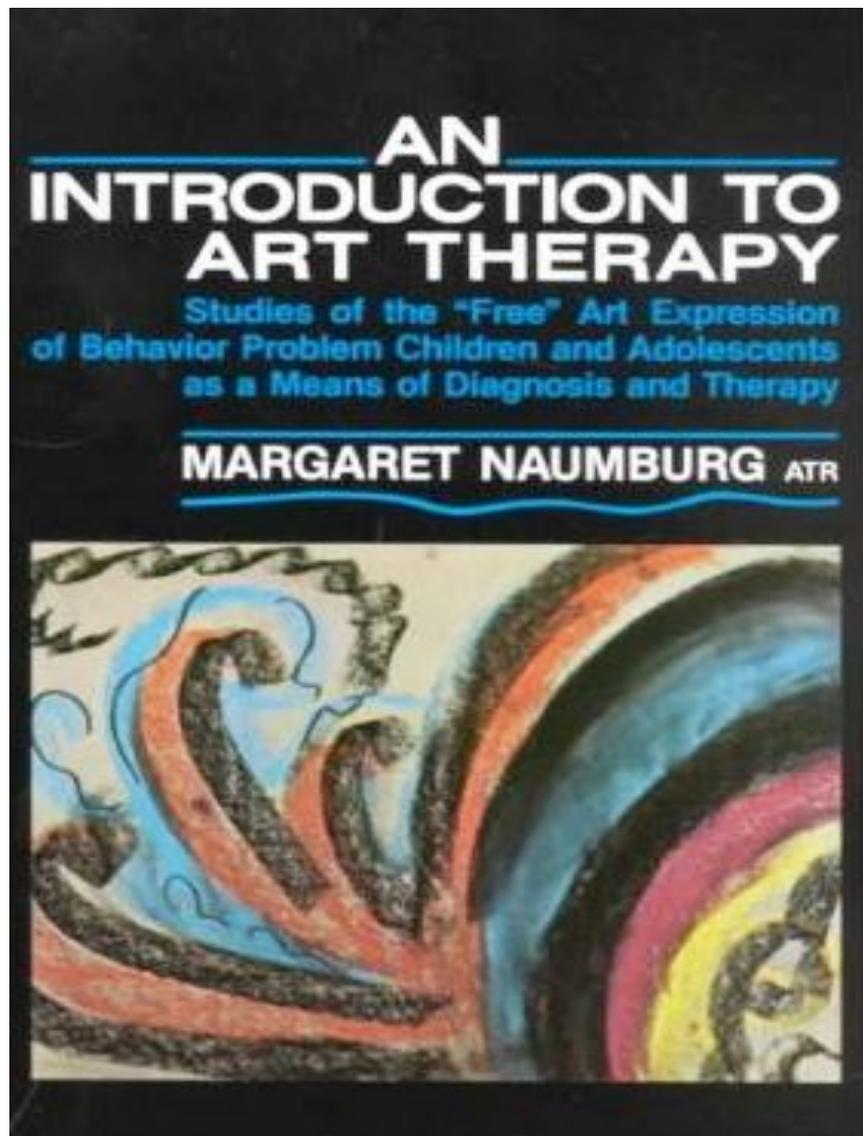

Приемы арт-терапии связаны с представлением о том, что в любом человеке, как подготовленном, так и не подготовленном, заложена способность к проецированию своих внутренних конфликтов в визуальные формы.

М. Наумбург имела психологическое образование и прошла затем подготовку в области психоанализа. Она полагала, что, когда клиент в результате художественных занятий преодолевает сомнения в своей способности свободно выражать свои страхи, потребности и фантазии в рисунках, он вступает в соприкосновение со своим бессознательным и «разговаривает» с ним на символическом языке образов. Выражая содержание собственного внутреннего мира в визуальной форме, клиент постепенно двигается к осознанию оного.

Достижение в ходе арт-терапии сколь-нибудь значимых и устойчивых лечебных аффектов, по ее мнению, вне психотерапевтических отношений было бы вряд ли возможно.

«Введение в арт-терапию» и «Динамически-ориентированная Арт-терапия»

Несколько иного взгляда на арт-терапию и связанные с ней факторы лечебного воздействия придерживалась соотечественница М. Наумбург - **Эдит Крамер**(Edit Kramer).

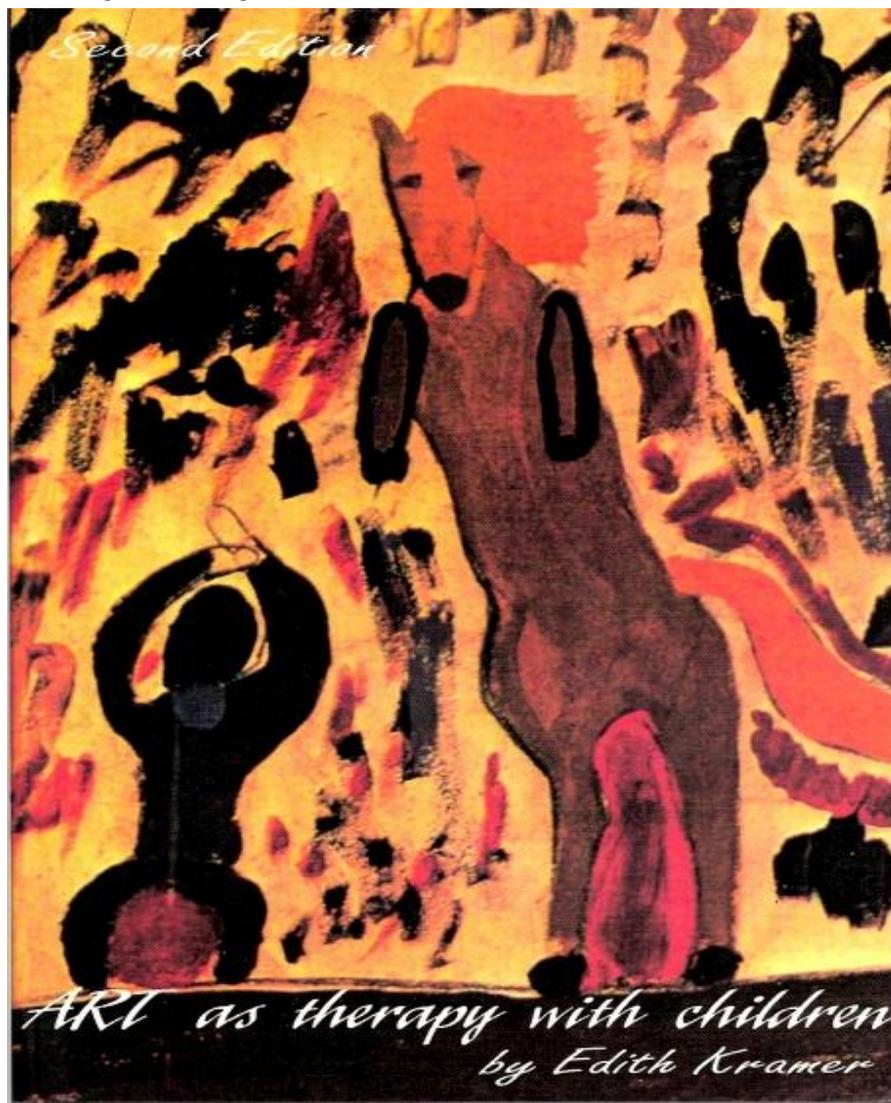
Эдит Крамер считала возможным достижения положительных эффектов арт-терапии прежде всего за счет «исцеляющих» возможностей самого процесса художественного творчества, дающего возможность выразить и заново пережить внутренние конфликты

- Крамер родилась в Вене в 1916, в 18 лет она вынуждена была эмигрировать в США из оккупированной нацистами Европы, как политический беженец. Перед ее иммиграцией она изучала искусство с художницей Фридл Диккер, выпускницей школы Баухауз. Крамер работала вместе с ней, помогая социально-неблагополучным и психически травмированным детям, родители которых были политическими беженцами.
- Во время войны Фридл Диккер-Брандейсова, была выслана в лагерь Терезин, который считался “образцовым гетто”, где она проводила художественные уроки с детьми. Эта работа Фридл Диккер отразила форму “художественной терапии”, с помощью которой она помогала заключенным детям использовать искусство, как способ выражения эмоций, чтобы справиться с их принудительным заключением в концентрационный лагерь.
- Есть некоторое предположение, что Фридл Диккер, возможно, передала часть этой философии молодой Эдит Крамер, которая была вынуждена убежать в Америку.

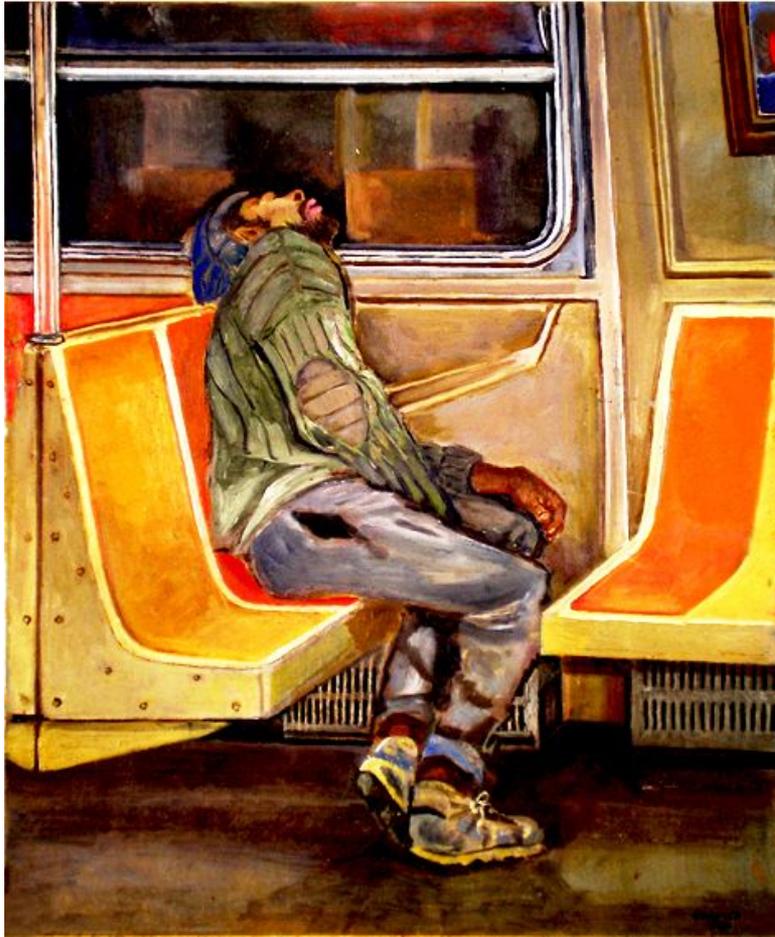
В США Эдит Крамер преподавала основы изобразительного искусства , сначала в Небольшом Красном Школьном Доме в Нью-Йорке и позже в Школе Wiltwysk для Мальчиков, где ей дали название “арт-терапевт”. В Школе Wiltwysk она работала с детьми, которые были отмечены, как “с нарушениями” , что помогло проявить ее интерес и веру в психоаналитическую теорию в работе.

- Ее представления о терапии художественным творчеством , отраженные в письмах, базировались на собственном опыте, и Эдит Крамер лучше всего помнят за выделение связей между художественным произведением и понятием трансформации психической энергии в творческую. Теория Фрейда определяет сублимацию как процесс, в котором потребности и желания, являющиеся результатом бессознательных, инстинктивных влечений, преобразуются в социально продуктивный и приемлемый выход, который удовлетворяет первичную потребность.

В 1958 была издана оригинальная работа Эдит Крамер, *Арт-терапия в Детском Сообществе (Art Therapy in a Children's Community)*, а в 1971 - *Искусство как Терапия с Детьми (Art as Therapy with Children)*, ставшая настольным учебным материалом для выпускников ученой степени по программе арт-терапии в течение многих десятилетий.

Эдит Крамер также приписывают понятие, что творческий процесс есть, “заживляющий” фактор в успешной арт-терапии. Эдит Крамер также полагала, что одной из выгод арт-терапии для человека является достижение удовлетворения, как результат создания заключительного художественного продукта. Это мировоззрение о важности творческого самовыражения привело ее к более полному раскрытию понятия, которое стало известным как **"Art Therapist's Third Hand."** (Третья рука арт-терапевта).

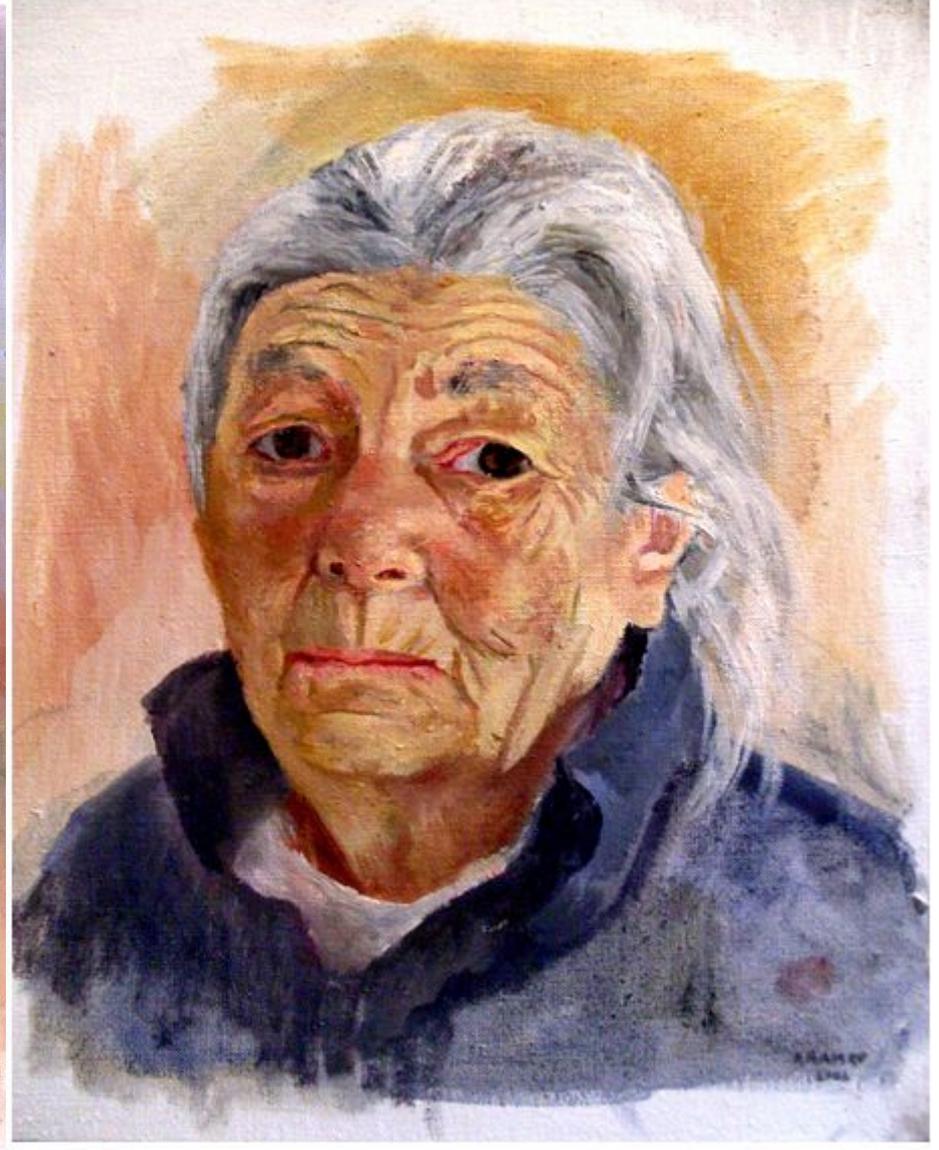
Третья рука (Art Therapist's Third Hand)

резюмирует собой способность арт-терапевта , находясь рядом, облегчать и усиливать творческий процесс человека , например, помогая в выборе материала, смешении красок для получения желаемого цвета или вмешательстве и поддержке в критические моменты во время создания произведения, создание безоценочного безопасного пространства. «Третья рука» иллюстрирует наши современные представления о сонастроенности и эмпатии , а также такого понятия, как «эмоциональный интеллект» .

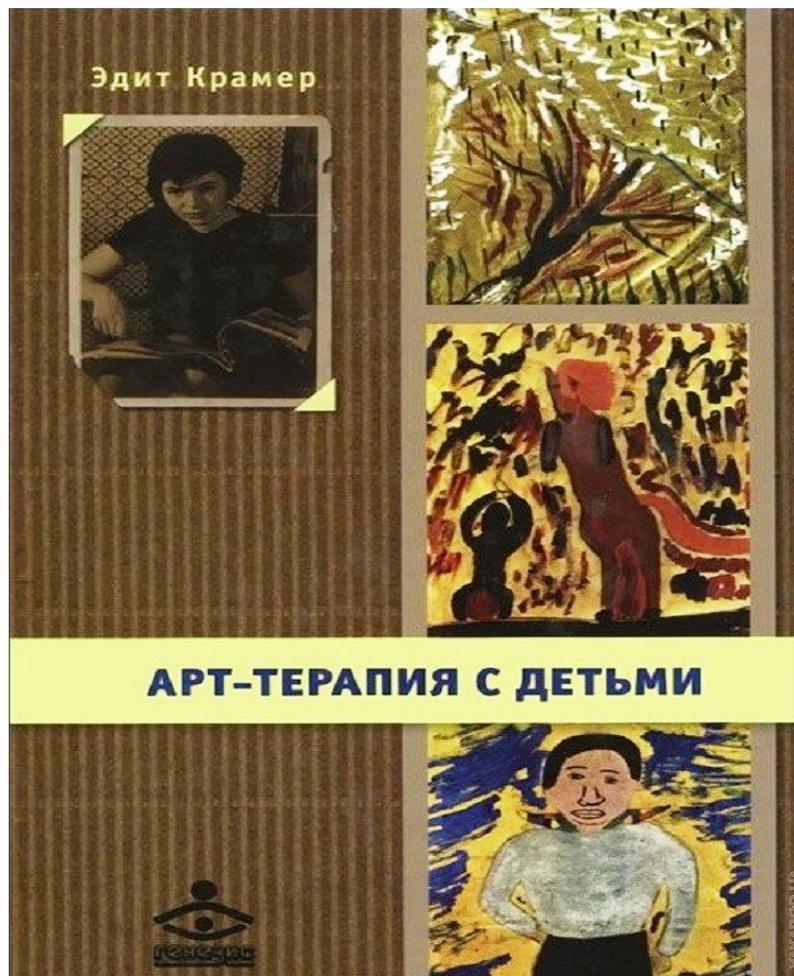

Производит впечатление то, что Эдит Крамер имела отличную точку зрения о том, почему творческий художественный процесс помогает людям все возрастов найти удовлетворение и достигнуть восстановления своих внутренних душевных сил и целостности. Важно понимать, что в сердце она была действительно художницей, высказывая идею, что работа арт-терапевта помогала ей высвободить время, чтобы быть художником.

В конечном счете искусство - то, к чему она возвратилась в последние десятилетия ее жизни — потому что для Эдит Крамер, по большому счету **“искусство – это то, что говорит правду”**, и эта правда, которую стоит исследовать в каждый осознанный момент жизни.

В 2013 году в издательстве "Генезис" вышла на русском языке [книга Эдит Крамер "Арт-терапия с детьми"](#). Автор перевода Елена Макарова, исследованица творчества и жизненного пути художницы Фридл Дикер-Брандейс, в течение многих лет тесно сотрудничала с ее ученицей, ассистировала Эдит Крамер на арт-терапевтических семинарах.

" Сохраняйте спокойствие и позвольте Вашему Творчеству сказать свою правду." - Эдит Крамер.

Показательно, как трактует лечебное воздействие художественного творчества другой пионер арт-терапевтического направления — британец **Адриан Хилл**. Он первым в Европе стал использовать термин «арт-терапия» в своих публикациях, однако, в отличие от Наумбург и Крамер, связывал исцеляющие возможности изобразительной деятельности прежде всего с возможностью отвлечения пациента от «болезненных переживаний».

Адриан Хилл (**Adrian Hill**) (1895-1977) был британским художником и первооткрывателем арт-терапии. Адриан Кит Грэм Хилл родился в Чарлтоне, Лондон и получил образование в колледже Dulwich. Он изучал живопись в школе искусств Св. Иоанна в Королевском колледже искусств.

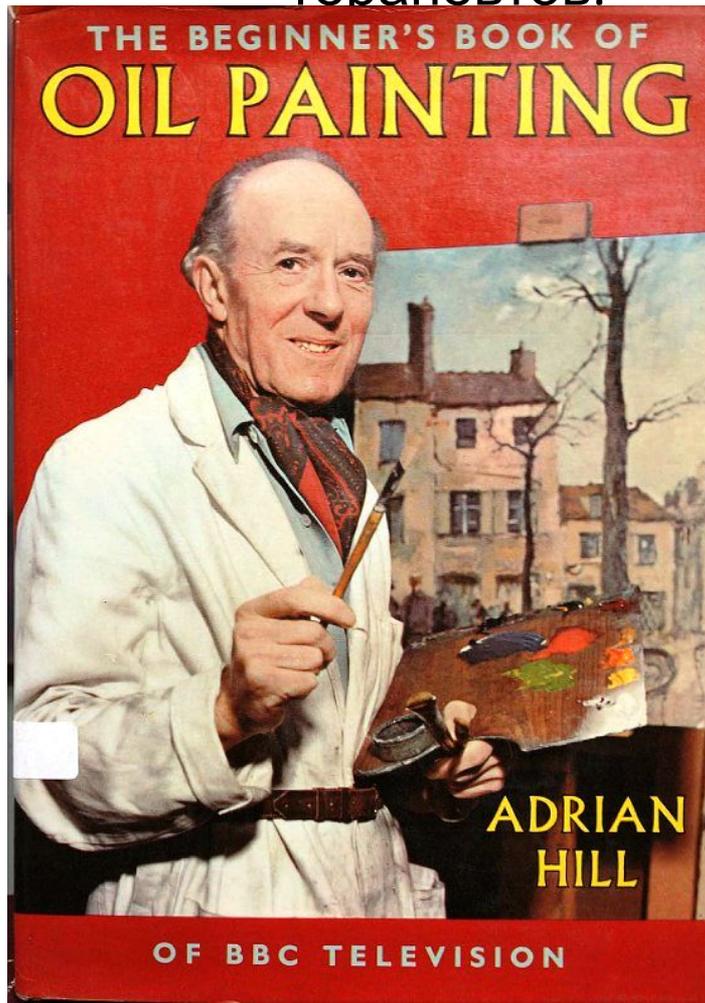
Во время Первой мировой войны он был назначен официальным художником войны и многие из его картин и эскизов Западного фронта в настоящее время в коллекции Имперского военного музея. После войны он занялся живописью профессионально, а также преподавал в школе искусств Hornsey и Вестминстерской школе искусств.

В 1938 году, в то время лечения от туберкулеза в санатории Мидхарст, рисуя близлежащие объекты, обнаружил, что рисунок помогает его выздоровлению. В следующем году терапия была введена в санаторий, и он был приглашен преподавать рисунок и живопись с другими пациентами, многие из которых раненые солдаты, вернувшиеся с войны. Хилл обнаружил, что практика искусства не только помогает пациентам отвлечься от их болезни или травмы, но и помогает освободить их от психического расстройства, выражая свою тревогу и сцены, свидетелями которых они были на войне, с помощью рисунка.

В 1942 году Хилл впервые использовал термин арт-терапия и в 1943 году опубликовал свои идеи в художественной книге «Искусство против болезней». Он написал ещё много книг - бестселлеров о живописи и графике, а в 1950-х и начале 1960-х годов представлены телевизионные программы BBC для детей под названием 'Sketch Club.». Позже он стал президентом Британской ассоциации арт-терапевтов.

В отличие от художника А. Хилла, **Ирэн Чампернон** получила психоаналитическое образование и хотя во время обучения на нее сильное впечатление произвел Адлер, влияние Юнга оказалось наиболее значимым. Учась у Юнга и проходя личный анализ, она убедилась в значительных психотерапевтических возможностях художественного творчества

- Для подхода Чампернон характерно сочетание аналитических процедур с созданием условий для самостоятельных занятий пациентов художественным творчеством, что было реализовано ею на базе частной клиники под названием Уитмид- центр. В своей статье «Арт-терапия в Уитмид- центре» она, в частности, пишет: «Более 25 лет назад я пришла к осознанию того факта, что слова, в особенности прозаическая речь, являются слишком сложным инструментом для передачи наиболее глубоких наших переживаний. Для меня стало ясно, что наш внутренний мир наполнен визуальными, ауральными и телесными образами, являющимися наиболее подходящими вместилищами для тех чувств и представлений, которые было бы невозможно выразить иначе. Эти образы являются не только средством коммуникации между людьми, хотя в нашей деятельности это проявляется весьма наглядно, но и средством коммуникации между бессознательным и сознанием»

Можно было бы привести еще немало примеров различного понимания арт-терапии и механизмов ее лечебного воздействия, однако приведенные цитаты из работ основоположников арт-терапевтического направления на Западе свидетельствуют о том, что

- одни из них делали акцент на том, что художественное творчество помогает психотерапевту установить с клиентом более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям,
- другие на том, что оно само по себе способно сублимировать его чувства и давать выход деструктивным тенденциям,
- третьи — на том, что исцеляющий эффект художественного творчества достигается прежде всего благодаря отвлечению от «патологической интроспекции» и созданию положительного настроения.

Так что же такое арт-терапия?

- Арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, каковой могут являться кабинет или студия, и обеспечивают ее различными изобразительными материалами — красками, глиной и т. д., находясь рядом с ним в процессе его изобразительной работы. Клиенты могут использовать предоставленные им материалы по своему желанию, стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобразительной работе свои мысли и чувства... Арт-терапевт побуждает клиента к взаимодействию с изобразительными материалами и продукцией, благодаря чему арт-терапевтический прогресс представляет собой одну из форм диалога.
- Арт-терапия связана с созданием визуальных образов, и этот процесс предполагает взаимодействие между автором художественной работы (пациентом), самой художественной работой и психотерапевтом. Хотя арт-терапия, так же как и любой иной вид психотерапии, связана с осознанием неосознаваемого психического материала, в арт-терапии этому способствует богатство художественных символов и метафор.
- Арт-терапевты глубоко понимают особенности процесса изобразительного творчества, обладают профессиональными навыками невербальной, символической коммуникации и стремятся создавать для пациента такую среду для работы, в которой он мог бы чувствовать себя достаточно защищенным для того, чтобы выразить сильные переживания. Эстетические стандарты в контексте арт-терапии не имеют большого значения.
- **Основой арт-терапевтического взаимодействия являются выражение и конденсация неосознаваемого психического материала посредством художественной экспрессии (ВААТ, 1989, цит. по: Ша11ег, 1991).**

Книги и сайты по арт-терапии:

- [Александр Копытин - Арт-терапия. Новые горизонты](#)
- [Александр Копытин- Арт-терапия женских проблем](#)
- [Александр Копытин, Олег Богачёв -Арт-терапия наркоманий](#)
- [Александр Копытин- Теория и практика арт-терапии](#)
- [Александр Копытин- Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг](#)
- [Александр Копытин- Практикум по арт - терапии](#)
- [Алексей Будза - Арт-терапия. Йога внутреннего художника](#)
- [Грегг Ферс - Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство](#)
- [Марк Бурно - Терапия творческим самовыражением](#)
- [Джуди Вайзер - Техники фототерапии](#)
- [Л. Д. Лебедева - Практика арт-терапии](#)
- [Упражнения арт-терапии для работы с детьми](#)
- [Арт-терапия - упражнения и техники](#)

Сайты:

- www.rusata.ru Российская арт-терапевтическая ассоциация
- www.artstherapy.ru Московский центр терапии искусствами
- www.art-therapy.org.ua Украинская арт-терапевтическая ассоциация
- www.art-therapy.ru Аутсайдербург - сайт, объединяющий художников-самоучек
- <https://vk.com/club47076674> -Группа ВКонтакте «Арт-клуб Добрый мельник и сотоварищи»
- <https://vk.com/rusata> - Группа ВКонтакте «Арт-терапевтическая ассоциация Санкт-Петербурга»