

УДК 159.923.2
ББК 88.9
С 34

А

Сидорова, Варвара Владимировна.

С 34 Танец рисунка, голос линии, поэзия жизни. Интермодальная терапия экспрессивными искусствами / В. В. Сидорова. — Эл. изд. — Москва : Генезис, 2020. — 1 файл pdf : 442 с. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-98563-612-3

Книга подробно и глубоко рассматривает теоретические и практические аспекты интермодальной терапии экспрессивными искусствами (expressive arts therapy) — молодого, активно развивающегося направления терапии искусствами. Интермодальная терапия искусствами (ИТИ) соединяет в себе работу с различными видами искусства: поэзией, музыкой, живописью, театром, танцем, скульптурой, а также использует интермодальные переходы от одного вида искусства к другому. Здесь они выступают как различные наречия одного языка, благодаря которым мы обретаем возможность глубже понять самих себя.

В книге изложены история и философия интермодальной терапии экспрессивными искусствами, описаны центральные направления (подходы Паоло Книлла и Натали Роджерс) язык, основные понятия и принципы работы, рассмотрены прикладные аспекты интермодальной терапии искусствами, приведены базовые и авторские техники и упражнения.

Издание предназначено для психологов, арт-терапевтов, специалистов в различных областях терапии искусствами, в том числе начинающих, и для всех, кому созвучна исцеляющая сила искусства.

УДК 159.923.2
ББК 88.9

Электронное издание на основе печатного издания: Танец рисунка, голос линии, поэзия жизни. Интермодальная терапия экспрессивными искусствами / В. В. Сидорова. — Москва : Генезис, 2020. — 424+16 с. — ISBN 978-5-98563-600-0. — Текст : непосредственный.

Автор рисунка на обложке Екатерина Каневская

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-98563-612-3

© Сидорова В.В., 2018
© Издательство «Генезис», 2018

А

Оглавление

Введение	5
Структура книги	15
ЧАСТЬ 1. Теория интермодальной терапии экспрессивными искусствами	19
Глава 1. Языки сознания и языки искусства	19
§ 1. Языки и модальности сознания	21
Полимодальность и образность сознания	23
Важность телесного измерения, метафоричность сознания	25
§ 2. Языки и модальности искусства	27
Происхождение искусства с точки зрения терапии искусствами	28
Полиэстетика	31
Познавательная, катарсическая и гармонизирующая функции искусства	34
Глава 2. История и философия интермодальной терапии искусствами	38
§ 1. Научные и философские основы интермодальной терапии экспрессивными искусствами	38
Феноменологический подход	38
Гуманистическая философия К. Роджерса	39
Эстетика и философия искусства	41
Арт-основанные исследования.	
Исследования сознания через искусство	43
§ 2. История возникновения и развития интермодальной терапии за рубежом и в России	45

Глава 3. Подходы интермодальной терапии искусствами	52
§ 1. Арт-центрированная терапия экспрессивными искусствами П. Книлла, основные понятия и положения	54
Поэзис и игра воображения	54
Буквальная, воображаемая и действительная реальности	55
Эстетический отклик, эстетическая ответственность	56
Интермодальная чувствительность	59
Модальности воображения	59
Кристаллизация	62
Интермодальная децентрация	63
Модель замещения	64
Расширение репертуара игры	67
§ 2. Человеко-центрированная терапия экспрессивными искусствами Н. Роджерс	69
Творческая связь	71
Коллективный резонанс	73
Глава 4. Искусство выстраивания работы	75
§ 1. Территория встречи: пространство для работы и пространство отношений	75
Организация пространства для занятий	75
Создание и поддержание безопасной атмосферы	77
Искусство выстраивания психотерапевтических отношений	80
§ 2. Алхимия встречи: основы и принципы интермодальной терапии искусствами	84
Диалог с образами	85
«Низкое мастерство — высокая чувствительность»	86
Использование рамок искусств	87
Доверие образам, «голос третьего»	88
Игра, импровизация и спонтанность	91
Доверие самоисцеляющим способностям психики	94
Открытость духовным переживаниям и ощущению прекрасного	95
Использование связи «сознание — тело»	98

§ 3. Инструменты встречи: методы и техники интермодальной терапии	101
Базовые механизмы терапевтического процесса	101
Методы и техники интермодальной терапии	103
§ 4. Композиция встречи: формы работы и стадии процесса	107
Индивидуальная работа	107
Групповая работа	113
Глава 5. Палитра интермодальной терапии: различные арт-модальности, их свойства и использование	119
§ 1. Рисунок и изобразительные искусства	119
Упражнение «Фигура и фон»	123
§ 2. Танец и движение	124
Упражнение «Зеркало»	125
§ 3. Музыка и голос	127
Упражнение «Звук настроения»	130
§ 4. Скульптура и работа с глиной	132
Упражнение «Лепка в паре или в мини-группе»	134
§ 5. Театр и перформанс	135
Упражнение «Спонтанный театр»	138
§ 6. Поэзия и письмо	139
Упражнение «Поэзия камней»	141
Упражнение «Песочное письмо»	142
ЧАСТЬ 2. Практика интермодальной терапии искусствами	145
Глава 6. Поэзия и проза моей жизни. Опыт практики ИТИ	148
Упражнение «Рисунок и танец имени»	148
Упражнение «Композиция с цветными платками»	154
Упражнение «Цветовые перформансы»	157
Упражнение «Моментальное рисование эмоций с интермодальным увеличением»	164
Упражнение «Грани моего “Я”»	179
Упражнение «Переход»	184
Упражнение «Моя жизнь сейчас»»	191

Упражнение «Линия жизни»	196
Упражнение «Каракули тела»	207
Упражнение «Истории линии»	213
Упражнение «Маски»	217
Глава 7. Сила природы. Натур-ориентированная интермодальная терапия экспрессивными искусствами	230
Способ знакомства с помощью природных материалов	233
Упражнение «Карта ресурсов»	238
Интермодальная децентрация с использованием природных материалов на прогулке	242
Упражнение «Фотоаппарат»	246
Создание «природного алтаря» и устроение «места силы»	249
Создание инсталляций и арт-объектов на природе	255
Использование лабиринтов в работе	260
Глава 8. Дыхание корней. Культур-ориентированная интермодальная терапия экспрессивными искусствами	267
§ 1. Возможности применения традиций русской культуры	269
Создание куклы-берегини	270
§ 2. Возможности применения традиционного японского искусства	275
Создание японской чаши для чайной церемонии — «тявана»	281
§ 3. Возможности применения традиций индийской культуры	292
Создание мандалы из специй	294
ЧАСТЬ 3. Прикладные возможности интермодальной терапии экспрессивными искусствами	301
Глава 9. Танец отношений. Техники интермодальной терапии искусствами в работе с отношениями и семейной проблематикой	302
Упражнение «Интермодальный диалог»	303
Упражнение «Ребенок, Родитель, Взрослый»	307
Лепка из глины в парах	313

Упражнение «Рисунок и скульптура отношений»	317
Упражнение «Карта семьи»	322
Упражнение «Творческая генограмма рода»	328
Глава 10. Сила лотоса. Применение интермодальной терапии экспрессивными искусствами в работе с женщинами и женской проблематикой	334
Упражнение «Автопортрет. Рисование с закрытыми глазами»	337
Упражнение «Автопортрет. Лепка с закрытыми глазами»	341
Упражнение «Силуэты: теневой автопортрет»	346
Упражнение «Контуры и карты тела»	350
Описание работы женской клиентской группы «Женский автопортрет»	357
Глава 11. Искусство на краю. Интермодальная терапия экспрессивными искусствами в клинической практике	362
Особенности пациентов и организации работы в клинике	363
Правила и атмосфера групповой работы	366
Использование японской поэзии хайку в рамках групповой работы	367
Глава 12. Искусство как агент социальных изменений. Экспрессивные искусства в работе консультанта: в образовании, в работе с организациями и сообществами	380
Экспрессивные искусства в образовании	381
Экспрессивные искусства в работе с организациями, арт-коучинг	386
Работа с сообществами	391
Заключение. Экспрессивные искусства как агент глобальных изменений	395
Послесловие. Личная история	398
Список литературы	402