

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Шилов С.П.

« 28 » мая 2020 г.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили дошкольное образование, дошкольная логопедия

Форма обучения: очная

Бакулина Н.А. Изобразительное творчество в терапевтическом процессе. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили дошкольное образование, дошкольная логопедия, форма обучения очная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Изобразительное творчество в терапевтическом процессе [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Изобразительное творчество в терапевтическом процессе» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере исследовательской, творческой и организационной деятельности.

Целью освоения дисциплины является содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины.

Задачи дисциплины:

- Формировать систему теоретических и эмпирических знаний в области арт-терапии
- Развивать умения устанавливать действенные междисциплинарные связи в образовательном процессе; использовать разнообразные способы и формы организации обучения, обеспечивающие включение в образовательный процесс исследовательской деятельности;
- Инициировать самообразовательную деятельность, включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности студентов.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Изобразительное творчество в терапевтическом процессе» входит в часть ОП, формируемую участниками образовательных отношений и относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.2.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Теоретические и методические основы арт-терапии».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Изобразительное творчество в терапевтическом процессе», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Арт-терапевтические техники в индивидуальной работе и групповых занятиях», а также научно-исследовательской работе (преддипломной практике) и при подготовке выпускной квалификационной работы.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый/функциональный)
ПК – 1. Способность осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся	Знает: основные методы обучения художественному творчеству Умеет: разрабатывать на основе нормативных документов и методических материалов программные продукты творческого развития личности
ПК – 2. Способность применять современные информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе	Знает: современные методы сбора и обработки информации в области художественного творчества Умеет: ориентироваться в современной информационной среде для формирования содержательной части образовательного процесса

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		17
Общий объем зач. ед час.	5	5
	180	180
Из них:		
Часы аудиторной работы всего:	64	64
Лекции	32	32
Практические занятия	32	32
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	116	116
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

3. Система оценивания

Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
	Текущий контроль	Промежуточный контроль
Посещение занятия	0-10	-
Практические занятия	0-60	0-70
Контрольная (срезовая) работа	0-30	0-30

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (экзамен)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные /практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Арт-терапевтический процесс: направления, функции,	22	4	4	-	-

	сущность					
2	Пластические искусства как средство активизации эмоциональных ресурсов	22	4	4	-	-
3	Рисование как вид арт-терапии	22	4	4	-	-
4	Игры-упражнения художественными материалами	с 22	4	4	-	-
5	Предметно-тематическое рисование	23	4	4	-	-
6	Образно-символическое творчество	23	4	4	-	-
7	Интуитивное рисование	23	4	4	-	-
8	Коллективная творческая деятельность	23	4	4	-	-
	Итого (часов)	180	32	32	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

Планы практических занятий

Практическое занятие 1 (4 часа)

Тема: Арт-терапевтический процесс: направления, функции, сущность
Становление арт-терапии как самостоятельной области теоретических знаний и практической работы. Толкование термина «арт-терапия» в научно-исследовательской литературе. Направления арт-терапевтической деятельности. Сущность процесса и его функции.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 2 (4 часа)

Тема: Пластические искусства как средство активизации эмоциональных ресурсов
Пластические искусства в арт-терапевтическом процессе: диагностика, визуальная коммуникация, интерпретация. Урок ИЗО и арт-терапевтическая сессия. Психотерапевтические и коррекционные цели в сочетании с косвенной диагностикой.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 3 (4 часа)

Тема: Рисование как вид арт-терапии

Рисование как сознательный и интуитивный процесс. Типы заданий рисуночной терапии: предметно-тематический, образно-символический, упражнения на развитие восприятия, воображения и символической функции.

Задание: конспектирование источников. Выполнение творческой работы в технике монотипии (дополнить графическими средствами произвольной формы и цвета печатный оттиск для создания художественного образа)

Практическое занятие 4 (4 часа)

Тема: Игры-упражнения с художественными материалами

Изучение свойств и экспрессивных возможностей художественных материалов. Экспериментирование с текстурами, фактурами, приемами работы.

Задание: конспектирование источников. Выполнить творческую работу в технике пластилинографии с использованием разных технических приемов работы с пластическими материалами

Практическое занятие 5 (4 часа)

Тема: Предметно-тематическое рисование

Человек и его окружение. Взаимодействие человека с окружающим миром. Тематическое рисование в терапевтическом процессе. Диагностическая и коррекционная функция предметно-тематического рисования

Задание: конспектирование источников. Выполнение тематического рисунка «Экскурсия в зоопарк»

Практическое занятие 6 (4 часа)

Тема: Образно-символическое творчество

Абстрактное рисование. Нравственно-психологический анализ абстрактных понятий. Изображение эмоциональных состояний.

Задание: конспектирование источников. Выполнить творческую абстрактную композицию «Радость утреннего кофе»

Практическое занятие 7 (4 часа)

Тема: Интуитивное рисование

Интуитивное рисование. Техника – художественный образ. Упражнения на развитие восприятия. Цветовая гармония – гармония психическая.

Задание: конспектирование источников. Выполнить гармоничную по цветовым сочетаниям композицию в технике Эбру (рисование на воде)

Практическое занятие 8 (4 часа)

Тема: Коллективная творческая деятельность

Совместное творчество как средство социализации личности. Коррекция проблем общения. Улучшение детско-родительских отношений

Задание: конспектирование источника. Выполнить коллективную творческую композицию в технике коллажа (техника декуляж)

Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: конспектирование рекомендованной литературы, выполнение практических упражнений и творческих заданий

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);
- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- оппонирование докладов;
- выполнение практических и творческих заданий и др.

Творческое задание – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.

Примерный перечень творческих работ:

- Выполнение творческой работы в технике монотипии (дополнить графическими средствами произвольной формы и цвета печатный оттиск для создания художественного образа)
- Выполнить творческую работу в технике пластилинографии с использованием разных технических приемов работы с пластическими материалами
- Выполнение тематического рисунка «экскурсия в зоопарк»

- Выполнить творческую абстрактную композицию «Радость утреннего кофе»
- Выполнить гармоничную по цветовым сочетаниям композицию в технике Эбру (рисование на воде)
- Выполнить коллективную творческую композицию в технике коллажа (техника декуляж)

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия.

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Колягина, В. Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников : учебно-методическое пособие / В. Г. Колягина. — Москва : Прометей, 2016. — 164 с. — ISBN 978-5-906879-02-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/58113.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Никитин, В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-89353-423-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88406.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Сусанина, И. В. Введение в арт-терапию / И. В. Сусанина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 95 с. — ISBN 5-89353-215-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88348.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Копытин, А. И. Арт-терапия детей и подростков / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-89353-303-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88284.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Арт-терапия - новые горизонты / Хеуш Николь, Мэтьюз Нина, Чебаро Мона [и др.] ; под редакцией А. И. Копытина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 5-89353-162-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88316.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Вопросы и задания контрольной работы имеют профессиональную направленность. Контрольные (срезовые) работы выполняются студентами самостоятельно.

Примерные вопросы контрольной (срезовой) работы

1. Приведите научные толкования термина «арт-терапия»
2. Перечислите направления арт-терапевтической деятельности
3. Роль пластических искусств в терапевтическом процессе
4. Назовите типы заданий рисуночной терапии
5. Диагностическая функция предметно-тематического рисования

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Арт-терапевтический процесс: направления, функции, сущность	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
2	Пластические искусства как средство активизации эмоциональных ресурсов	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
3	Рисование как вид арт-терапии	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.
4	Игры-упражнения художественными материалами	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.
5	Предметно-тематическое рисование	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование

		отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя. <i>Контрольная (срезовая) работа</i> - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных знаний и навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.
6	Образно-символическое творчество	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.
7	Интуитивное рисование	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.
8	Коллективная творческая деятельность	<i>Конспектирование источников</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Творческое задание</i> – выполнение творческой

		работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Художественное творчество осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Форма промежуточной аттестации - экзамен. Экзамен проводится в виде итогового просмотра творческих работ и устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Вопросы к экзамену

1. Арт-терапевтический процесс: направления, функции, сущность
2. Становление арт-терапии как самостоятельной области теоретических знаний и практической работы.
3. Толкование термина «арт-терапия» в научно-исследовательской литературе.
4. Направления арт-терапевтической деятельности.
5. Сущность процесса арт-терапии и его функции.
6. Пластические искусства как средство активизации эмоциональных ресурсов
7. Роль пластических искусств в арт-терапевтическом процессе
8. Рисование как сознательный и интуитивный процесс.
9. Типы заданий рисуночной терапии
10. Игры-упражнения с художественными материалами
11. Предметно-тематическое рисование: взаимодействие человека с окружающим миром
12. Диагностическая и коррекционная функция предметно-тематического рисования
13. Абстрактное рисование: нравственно-психологический анализ абстрактных понятий.
14. Интуитивное рисование в терапевтическом процессе
15. Коллективная творческая деятельность как средство социализации личности

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
2.	ПК – 1. Способность осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся	Знает: основные методы обучения художественному творчеству Умеет: разрабатывать на основе нормативных документов и методических материалов программные продукты творческого развития личности	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы экзамену	Знает: основные исторические и современные методики художественно-эстетического развития личности Умеет: организовывать образовательную деятельность в области художественно-эстетического развития личности, мотивировать их к творческому саморазвитию
3.	ПК – 2. Способность	Знает: современные	1. Практические	Знает специфику

	применять современные информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе	методы сбора и обработки информации в области художественного творчества Умеет: ориентироваться в современной информационной среде для формирования содержательной части образовательного процесса	занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	использования современных информационно-коммуникационных технологий в художественно-образовательном и коррекционном процессе Умеет конструировать художественно-педагогическую деятельность с учетом использования современных средств и методов обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Сусанина, И. В. Введение в арт-терапию / И. В. Сусанина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 95 с. — ISBN 5-89353-215-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88348.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Дополнительная литература:

1. Никитин, В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-89353-423-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88406.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Арт-терапия - новые горизонты / Хеуш Николь, Мэтьюс Нина, Чебаро Мона [и др.] ; под редакцией А. И. Копытина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 5-89353-162-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88316.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3. Интернет-ресурсы:

1. ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>
2. ARTEFACT. URL: <https://ar.culture.ru/>
3. Google Arts & culture/ URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
4. RIJKS MUSEUM/ URL: <https://www.rijksmuseum.nl/nl>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. Знаниум - <https://znanium.com/>
3. IPR BOOKS - <http://www.iprbookshop.ru/>
4. eLIBRARY.RU - <https://www.elibrary.ru/>
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/> (только в филиале)
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/> (полное использование только в филиале)
7. Ивис - <https://dlib.eastview.com/>
8. Библиотека ТюмГУ - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Бесплатное программное обеспечение, установленное в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, OpenOffice.org.

Лицензионное программное обеспечение, установленное в аудиториях: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Windows, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft).

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.
- Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, для реализации данной дисциплины не предусмотрены.