

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 » 2020 г.

ТЕХНИКИ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль: начальное образование

форма обучения: заочная

Бакулина Н.А. Техники арт-терапии в работе со взрослыми. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль: начальное образование, форма обучения: заочная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Техники арт-терапии в работе со взрослыми [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

© Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета, 2020

© Бакулина Н.А., 2020

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Техники арт-терапии в работе со взрослыми» 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 «Техники арт-терапии в работе со взрослыми» входит в часть ОП, формируемую участниками образовательных отношений и относится к дисциплинам по выбору Б1.ЧФУ.ДВ.5.

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», «Изобразительное творчество в терапевтическом процессе», «Принципы интерпретации изобразительной продукции»

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Техники арт-терапии в работе со взрослыми», 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 (модуля)

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	
		9	
Общий объем зач. ед час.	5	5	
	180	180	
Из них:			
Часы аудиторной работы всего:	16	16	
Лекции	8	8	
Практические занятия	8	8	
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-	
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	164	164	16
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-терапия: задачи и функции	22	1	1	-	-
2	Мономодальные направления арт-терапии: изотерапия	22	1	1	-	-
3	Мономодальные направления арт-терапии: музыкотерапия	22	1	1	-	-
4	Мономодальные направления арт-терапии: фототерапия	22	1	1	-	-
5	Мономодальные направления арт-терапии: танцевально-двигательная терапия	23	1	1	-	-
6	Мономодальные направления арт-терапии: театротерапия	23	1	1	-	-
7	Интермодальная терапия экспрессивными искусствами	23	1	1	-	-
8	Семейные формы арт-терапии	23	1	1	-	-
	Итого (часов)	180	8	8	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

Планы практических занятий

Практическое занятие 1 (4 часа)

Тема: Арт-терапия: задачи и функции

План:

1. Арт-терапия – лечение искусством.
2. Показания к проведению арт-терапии.
3. Цели и задачи арт-терапевтической работы со взрослыми.
4. Виды арт-терапии.
5. Сферы использования арт-терапевтических методик

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 2 (4 часа)

Тема: Мономодальные направления арт-терапии: изотерапия

План:

1. Виды изотерапии: активная и пассивная.
2. Психологическое влияние художественных материалов.
3. Основные этапы изотерапии: свободная активность перед творческим процессом, процесс творческой деятельности, феноменологическое интуитивное познание, индивидуальное восприятие и трактовка результатов творчества.
4. Техника медитативного рисунка (мандала).
5. Техника направленной визуализации. Методика проведения занятий.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 3 (4 часа)

Тема: Мономодальные направления арт-терапии: музыкотерапия

План:

1. Общие представления о музыкальной терапии.
2. Сферы использования и задачи музыкальной терапии.
3. Механизм воздействия музыки на человека.
4. Психологические основы выразительных искусств.
5. Звук, образ, движение.
6. Музыка и телесные реакции.
7. Организация и оборудование кабинета музыкатерапии.
8. Музыкальное сопереживание и резонанс.
9. Содержание музыкальных упражнений

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 4 (4 часа)

Тема: Мономодальные направления арт-терапии: фототерапия

План:

1. Общие представления о фототерапии как современном методе психокоррекции.
2. Основное содержание и возможности работы с фотографией.
3. Психологические функции фотографии.
4. Ассоциативные карты.
5. Визуальные размышления.
6. Психотерапевтический потенциал натурной съемки.
7. Формы творческого самовыражения.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 5 (4 часа)

Тема: Мономодальные направления арт-терапии: танцевально-двигательная терапия

План:

1. Общие представления о танцевальной терапии.
2. Задачи и возможности танцевально-двигательной терапии.
3. Творчество: главная тема и вариации.
4. Процесс и результат в творчестве.
5. Оригинальность и спонтанность.
6. Творческое самовыражение как способ общения с реальностью.
7. Аналоговый характер танца; импровизация в танцевально-двигательной терапии

Задание: конспектирование источников. Контрольная (срезовая) работа

Практическое занятие 6 (4 часа)

Тема: Мономодальные направления арт-терапии: театротерапия

План:

1. Общие представления о театротерапии.
2. Задачи и возможности театротерапии.
3. Сферы применения театротерапии в работе со взрослыми.
4. Формы театротерапии.
5. Театротерапия как профилактика эмоционального выгорания, психологических деформаций.
6. Режиссер-актер-зритель.
7. Искусство самовоспоминания.
8. Чувства и эмоции

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 7 (4 часа)

Тема: Интермодальная терапия экспрессивными искусствами

План:

1. Интермодальная терапия искусствами – определение, сущность.

2. Области применения феномена экспрессивных искусств.
 3. Терапия искусствами – мультимодальное/интермодальное направление арт-терапии.
 4. Танец и движение.
 5. Музыка и голос.
 6. Скульптура и работа с глиной.
- Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие 8 (4 часа)
Тема: Семейные формы арт-терапии

План:

1. Цели, задачи и сущность семейной арт-терапии.
 2. Сферы применения семейных форм арт-терапии.
 3. Формы семейной арт-терапии: индивидуальные занятия, работа в парах, совместное творчество.
 4. Выстраивание гармонии отношений.
- Задание: конспектирование источников.

Образцы средств для проведения текущего контроля

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

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.

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. 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, 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
3. Наумова, В. А. Арт-терапия и успешное старение / В. А. Наумова, Ж. М. Глозман. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 164 с. — ISBN 2227-8397. — Текст

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21916.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Арт-терапия в практической деятельности : материалы международной научно-практической конференции 22–23 ноября 2012 года / Е. С. Авдеева, О. А. Беглова, Е. Ю. Рау [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-98238-040-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22977.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Колягина, В. Г. Музыкотерапия в специальном образовании : учебно-методическое пособие / В. Г. Колягина. — Москва : Прометей, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-907166-00-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94467.html> (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Дж., Морено Включи свою внутреннюю музыку: музыкальная терапия и психодрама / Джозеф Морено Дж. ; перевод М. Ю. Кривченко. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 143 с. — ISBN 1-891278-34-7, 978-5-89353-267-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88317.html> (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Валента, М. Драматерапия / М. Валента, М. Полинек ; перевод В. И. Белопольский. — Москва : Когито-Центр, 2013. — 208 с. — ISBN 978-5-89353-396-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/15529.html> (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / А. И. Копытин, Т. Е. Гоголевич, Мартин Рози [и др.] ; под редакцией А. И. Копытина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 192 с. — ISBN 5-89353-161-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88277.html> (дата обращения: 09.03.2020). — 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. Роль пластических искусств в арт-терапии для взрослых
2. Психокоррекционные возможности фототерапии
3. Правила организации арт-терапевтического пространства
4. Музыкальная терапия: виды и формы.
5. Виды изотерапии.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Арт-терапия: задачи и функции	<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	Мономодальные направления арт-терапии: изотерапия	<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	Мономодальные направления арт-терапии: музыкотерапия	<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.
4	Мономодальные направления арт-терапии: фототерапия	<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.
5	Мономодальные направления арт-терапии: танцевально-двигательная терапия	<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>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	Мономодальные направления арт-терапии: театротерапия	<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.
7	Интермодальная терапия экспрессивными искусствами	<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.
8	Семейные формы арт-	<i>Конспектирование источников</i>

	терапии	Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
--	---------	---

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 устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

1. Цели и задачи арт-терапевтической работы со взрослыми.
2. Виды арт-терапии.
3. Сферы использования арт-терапевтических методик
4. Виды изотерапии: активная и пассивная.
5. Основные этапы изотерапии
6. Техника медитативного рисунка (мандала).
7. Техника направленной визуализации.
8. Сферы использования и задачи музыкальной терапии.
9. Музыкальное сопереживание и резонанс. Содержание музыкальных упражнений
10. Фототерапия как современный метод психокоррекции.
11. Основное содержание и возможности работы с фотографией.
12. Психотерапевтический потенциал натурной съемки.
13. Задачи и возможности танцевально-двигательной терапии.
14. Импровизация в танцевально-двигательной терапии
15. Задачи и возможности театротерапии.
16. Формы театротерапии.
17. Театротерапия как профилактика эмоционального выгорания, психологических деформаций.
18. Интермодальная терапия искусствами – определение, сущность.
19. Цели, задачи и сущность семейной арт-терапии.
20. Формы семейной арт-терапии

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	Практические занятия. Контрольная (срезовая) работа Вопросы к 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 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	Практические занятия. Контрольная (срезовая) работа. Вопросы к экзамену	Знает: специфику 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. 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

7.2.Дополнительная литература:

1. Наумова, В. А. Арт-терапия и успешное старение / В. А. Наумова, Ж. М. Глозман. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 164 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21916.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. 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

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):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018, Embarcadero RAD Studio 2010, MatLab R2009a, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2012 Expression, Microsoft Visual FoxPro 9.0, Microsoft SQL Server 2005, Windows, Dr. Web, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), Adobe Design Premium CS4, ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия, ABBYY FineReader 10, PROMT Standard 7 ГИГАНТ

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

7-Zip, Adobe Acrobat Reader, GIMP, ModelVision Studium, Google Chrome, Mozilla Firefox, OpenOffice.org, UVScreenCamera, UVSoundRecorder, SMathStudio Desktop, Inkscape, MyTestX, WinVDIG, Oracle VirtualBox, Adobe MediaPlayer, Kompozer, SunRavBookOffice

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.