

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

« 28 »

Шилов С.П.

2020 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили начальное образование, изобразительное искусство,

декоративно-прикладное искусство

Форма обучения: очная

Бакулина Н.А. Теоретические и методические основы арт-терапии. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили начальное образование, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, форма обучения очная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Теоретические и методические основы арт-терапии [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы арт-терапии» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере исследовательской, творческой и организационной деятельности.

Цели дисциплины: 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

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Рисунок с основами перспективы», «Академическая живопись».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Теоретические и методические основы арт-терапии», 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)
УК – 3: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знает основные принципы социального взаимодействия
	Умеет организовывать художественно-творческий процесс и коллективную творческую деятельность
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	Семестры	
		Н	
Общая трудоёмкость зач. ед	5	5	
	180	180	
Из них:			
Аудиторные занятия (всего)	64	64	
Лекции	32	32	
Практические занятия	32	32	
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-	
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	89	89	
Вид промежуточной аттестации		Экзамен	

3. Система оценивания

3.1. 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
1.	Посещение занятия	0-10	-
2.	Практические занятия	0-60	0-70
3.	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	Введение. Научные и философские основы арт-терапии	8	4	4	-	-
2	Философия искусства	8	4	4	-	-
3	Искусство как объективная реальность	8	4	4	-	-
4	Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности	8	4	4	-	-
5	Креативность и арт-терапия	8	4	4	-	-
6	Арт-терапевтическое пространство	8	4	4	-	-
7	Психология искусства	8	4	4	-	-
8	Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии	8	4	4	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1 (4 часа)

Тема: Введение. Научные и философские основы арт-терапии

Теории психологии художественного творчества в трудах зарубежных и российских психологов. Личность в пространстве искусства. Философские предпосылки арт-терапевтической методологии: немецкая школа, французская школа.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №2 (4 часа)

Тема: Философия искусства

Эстетика и философия искусства в историческом аспекте. Выразительность как переживание чувства красоты. Красота как категория эстетики. Рациональное и интуитивное. Субъективный аспект выразительности.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №3 (4 часа)

Тема: Искусство как объективная реальность

Символическое значение искусства. «Понятийное искусство» (абстракционизм в живописи). «Рефлексивное искусство» (футуристическое искусство)

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №4 (4 часа)

Тема: Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности

Арт-терапия – наиболее эффективный и комфортный формат обучения. Арт-терапия как средство социализации личности. Художественные образы и эмоциональность творческого процесса. Создание творческого продукта как опыт успешной деятельности.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №5 (4 часа)

Тема: Креативность и арт-терапия

Креативность – творческая направленность личности, способность порождать нестандартные пути решения. Стадии творческого процесса. Арт-терапия и творческий процесс. Роль релаксации в развитии креативности.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №6 (4 часа)

Тема: Арт-терапевтическое пространство

Формы арт-терапии: пассивная, активная, смешанная форма. Художественные материалы для арт-терапии.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №7 (4 часа)

Тема: Психология искусства

Психология визуального восприятия с позиций гештальтпсихологии. Образ как композиция: структурный подход в арт-терапии. Характеристики восприятия целостности композиции: апперцепция, константность, избирательность, осмысленность, целостность. Сознание как проекция самосознания. Телесный аспект самосознания. Генезис воображения.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №8 (4 часа)

Тема: Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии

Синергетическая природа искусства. Интерпретативные и коррекционные подходы в арт-терапии. Основные стратегии: дискурсивно-описательная стратегия, понятийно-формализованная стратегия, когнитивно-процессуальная стратегия. Основные направления арт-терапевтической деятельности: терапия визуально-пластическими художественными средствами, драматерапия, музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия, сказкотерапия.

Задание: конспектирование источника.

4.2.2. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.3. 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.

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 знаний и навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Контрольная работа по дисциплине «Теоретические и методические основы арт-терапии» представляет собой презентацию по теме, составленную студентом самостоятельно. Студент вправе выбрать тему по своему усмотрению в рамках обозначенной локации.

Требования к составлению презентации:

- соответствие темы и содержания;
- соответствие темы презентации и стиля оформления слайдов;
- подбор качественного иллюстративного материала;
- лаконичность и информативность сопроводительного текста;
- атрибутирование произведений искусства;
- оптимальное количество слайдов для раскрытия темы

Примерные задания контрольной (срезовой) работы (темы презентаций)

- Философские и научные основы терапии экспрессивными искусствами
- Танцевально-двигательная терапия
- Искусство пантомимы в арт-терапии
- Техники рисования в арт-терапии
- Художественный техники арт-терапии
- Формообразование как средство арт-терапии
- Музыка в арт-терапии
- Звук-образ-движение

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Введение. Научные и философские основы арт-терапии	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
2	Философия искусства	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
3	Искусство как объективная реальность	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
4	Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
5	Креативность и арт-терапия	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
6	Арт-терапевтическое пространство	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.

		занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
7	Психология искусства	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
8	Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии	<i>Конспектирование источника</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. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Формы 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. Теории психологии художественного творчества в трудах зарубежных и российских психологов.
2. Личность в пространстве искусства.
3. Философские предпосылки арт-терапевтической методологии: немецкая школа, французская школа.
4. Эстетика и философия искусства в историческом аспекте.
5. Выразительность как переживание чувства красоты.
6. Символическое значение искусства.
7. «Понятийное искусство» (абстракционизм в живописи).
8. «Рефлексивное искусство» (футуристическое искусство)
9. Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности
10. Арт-терапия как средство социализации личности.
11. Создание творческого продукта как опыт успешной деятельности.
12. Креативность – творческая направленность личности, способность порождать нестандартные пути решения.
13. Арт-терапия и творческий процесс.
14. Роль релаксации в развитии креативности.
15. Формы арт-терапии: пассивная, активная, смешанная форма.
16. Психология визуального восприятия с позиций гештальтпсихологии.

17. Характеристики восприятия целостности композиции: апперцепция, константность, избирательность, осмысленность, целостность.
18. Интерпретативные и коррекционные подходы в арт-терапии.
19. Основные стратегии: дискурсивно-описательная стратегия, понятийно-формализованная стратегия, когнитивно-процессуальная стратегия.
20. Основные направления арт-терапевтической деятельности

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	УК – 3: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знает основные принципы социального взаимодействия	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	Знает: основные методики арт-терапии для осуществления социального взаимодействия
		Умеет организовывать художественно-творческий процесс и коллективную творческую деятельность		Умеет использовать принципы и методы арт-терапии для творческой мотивации и организации творческой работы в команде
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	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	Знает: основные исторические и современные методики художественно-эстетического развития личности
		Умеет разрабатывать на основе нормативных документов и методических материалов программные продукты творческого 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	Знает: современные методы сбора и обработки информации в области художественного творчества	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	Знает специфику использования современных информационно-коммуникационных технологий в художественно-

учебном процессе			образовательном и коррекционном процессе
	Умеет: ориентироваться в современной информационной среде для формирования содержательной части образовательного процесса		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, 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:

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

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znanium.com/>
 Лань - <https://e.lanbook.com/>
 IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>
 Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>
 Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>
 "ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>
 Электронная 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 и условно-бесплатное программное обеспечение, установленное в аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox.

Лицензионное программное обеспечение, установленное в аудиториях: Microsoft Office 2007.

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.