

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.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

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. Изобразительное творчество в терапевтическом процессе. 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: 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.

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 «Теоретические и методические основы арт-терапии», «Рисунок», «Академическая живопись».

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 (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	Семестры	
		Н	
Общая трудоёмкость	зач. ед	5	5
	час.	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	Арт-терапевтический процесс: направления, функции, сущность	8	4	4	-	-
2	Пластические искусства как средство активизации эмоциональных ресурсов	8	4	4	-	-
3	Рисование как вид арт-терапии	8	4	4	-	-
4	Игры-упражнения с художественными материалами	8	4	4	-	-
5	Предметно-тематическое рисование	8	4	4	-	-
6	Образно-символическое творчество	8	4	4	-	-
7	Интуитивное рисование	8	4	4	-	-
8	Коллективная творческая деятельность	8	4	4	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. 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)

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.

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	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	с <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)

Формы 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

Примерные 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	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 учебном процессе	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-образовательном и коррекционном процессе
		Умеет: ориентироваться в современной информационной среде для формирования содержательной части		Умеет конструировать художественно-педагогическую деятельность с учетом использования современных средств

		образовательного процесса		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.