

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.

ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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. Принципы интерпретации изобразительной продукции. 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: Принципы интерпретации изобразительной продукции [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

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

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Принципы интерпретации изобразительной продукции», 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 час.	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	Рисование как вид арт-терапии	8	4	4	-	-
2	Диагностическая функция рисования	8	4	4	-	-
3	Арт-терапевтическое пространство	8	4	4	-	-
4	Принципы интерпретации изобразительной продукции: принцип детализации	8	4	4	-	-
5	Принципы интерпретации изобразительной продукции: учет контекста изобразительной деятельности	8	4	4	-	-
6	Принципы интерпретации изобразительной продукции: многозначность образов	8	4	4	-	-
7	Принципы интерпретации изобразительной продукции: раскрытие проблемного психологического материала	8	4	4	-	-
8	Принципы интерпретации изобразительной продукции: феноменологическое исследование	8	4	4	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1 (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. Пластические искусства в арт-терапевтическом процессе: диагностика, визуальная коммуникация, интерпретация

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №2 (4 часа)

Тема: Диагностическая функция рисования

Арт-терапевт и клиент в процессе интерпретирования изобразительной продукции. Субъективность интерпретации. Вовлечение в процесс восприятия и творческого взаимодействия с произведениями изобразительного искусства или их отдельными экспрессивными элементами. Феноменологическое постижение образов. Формирование культуры восприятия.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №3(4 часа)

Тема: Арт-терапевтическое пространство

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

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №4 (4 часа)

Тема: Принципы интерпретации изобразительной продукции: принцип детализации

Принципы интерпретации как приема арт-терапии. Общая структура и содержание художественной работы. Используемые материалы, способы их использования. Изобразительно-выразительные характеристики рисунка (цвет, фактура, линия, форма, объем и др.). Характеристики ментального образа.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №5 (4 часа)

Тема: Принципы интерпретации изобразительной продукции: учет контекста изобразительной деятельности

Внешние и внутренние факторы изобразительной деятельности: степень психологической безопасности среды, терапевтические отношения, этап терапевтического процесса и др. Особенности личности, ее художественный опыт и уровень развития изобразительных навыков. Условия социальной и культурной среды.

Задание: конспектирование источников. Контрольная (срезовая) работа

Практическое занятие №6 (4 часа)

Тема: Принципы интерпретации изобразительной продукции: многозначность образов

Символическое рисование. Значения изобразительной продукции, их связь с биографическим материалом, актуальными отношениями, прошлыми и текущими событиями, отражение проблем и возможных перспектив. Подсознательный психический опыт.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №7 (4 часа)

Тема: Принципы интерпретации изобразительной продукции: раскрытие проблемного психологического материала

Внутренние конфликты и травматический опыт прошлого. Ресурсы личности: потенциал развития, достижение гармонии.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие №8 (4 часа)

Тема: Принципы интерпретации изобразительной продукции: феноменологическое исследование

Чувственное проникновение в образ. Созерцание работы. Фокусировка внимания на тактильных ощущениях, эмоциональных и ассоциативных реакций на работу. Концентрация на деталях рисунка.

Задание: конспектирование источников.

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

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 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 терапевтическом процессе
2. Назовите типы заданий рисуночной терапии
3. Правила организации арт-терапевтического пространства
4. Раскройте суть принципа детализации в интерпретации изобразительной продукции
5. Феноменологическое постижение образов.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	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.
2	Диагностическая функция рисования	<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	Арт-терапевтическое пространство	<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	Принципы интерпретации изобразительной продукции: принцип детализации	<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	Принципы интерпретации изобразительной продукции: учет контекста изобразительной деятельности	<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	Принципы интерпретации изобразительной продукции: многозначность образов	<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	Принципы интерпретации изобразительной продукции: раскрытие проблемного психологического материала	<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	Принципы интерпретации изобразительной продукции: феноменологическое исследование	<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.

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. Рисование как сознательный и интуитивный процесс.
2. Пластические искусства в арт-терапевтическом процессе: диагностика, визуальная коммуникация, интерпретация
3. Арт-терапевт и клиент в процессе интерпретирования изобразительной продукции.
4. Вовлечение в процесс восприятия и творческого взаимодействия с произведениями изобразительного искусства или их отдельными экспрессивными элементами.
5. Арт-терапевтическое пространство
6. Формы арт-терапии: пассивная, активная, смешанная форма.
7. Художественные материалы для арт-терапии.
8. Принципы интерпретации как приема арт-терапии.
9. Общая структура и содержание художественной работы.
10. Принципы интерпретации изобразительной продукции: учет контекста изобразительной деятельности
11. Принципы интерпретации изобразительной продукции: многозначность образов
12. Символическое рисование.

13. Принципы интерпретации изобразительной продукции: раскрытие проблемного психологического материала

14. Принципы интерпретации изобразительной продукции: феноменологическое исследование

15. Субъективность интерпретации

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 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):

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, Конструктортестов 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, OracleVirtualBox, AdobeMediaPlayer, Kompozer, SunRavBookOffice

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя мультимедийную учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа № 001 УК5 на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, документ-камера, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение: — Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Для проведения практических занятий имеются учебные аудитории № 001, 004 УК5, оборудованные письменными столами и мольбертами на 15 человек каждая.

Для подготовки к самостоятельной работе и практическим занятиям обучающиеся обеспечены рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ к сети Интернет имеют 100 % компьютерных рабочих мест.