

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.

ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНИКИ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИСКУССТВАМИ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили начальное образование, изобразительное искусство и

декоративно-прикладное искусство

Форма обучения: очная

Бакулина Н.А. Прикладные техники интермодальной терапии искусствами. 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: Прикладные техники интермодальной терапии искусствами [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Прикладные техники интермодальной терапии искусствами» 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 «Прикладные техники интермодальной терапии искусствами», 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	
		Ж	З
Общая трудоёмкость	5	5	5
зач. ед час.	180	180	180
Из них:			
Аудиторные занятия (всего)	64	64	64
Лекции	32	32	32
Практические занятия	32	32	32
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	89	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. Терапия искусствами как междисциплинарный феномен	8	4	4	-	-
2	Научные и философские основы интермодальной терапии искусствами	8	4	4	-	-
3	История возникновения и развития интермодальной терапии	8	4	4	-	-
4	Творческий процесс в танцевально-двигательной терапии	8	4	4	-	-
5	Пантомима – искусство трансформации сознания	8	4	4	-	-
6	Эстетический отклик в работе с глиной (пластическими материалами)	8	4	4	-	-
7	Музыка и работа с музыкальными инструментами	8	4	4	-	-
8	Рисование как средство интермодальной терапии	8	4	4	-	-

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1 (4 часа)

Тема: Введение. Терапия искусствами как междисциплинарный феномен

Интермодальная терапия искусствами – определение, сущность. Области применения феномена экспрессивных искусств. Терапия искусствами – мультимодальное/интермодальное направление арт-терапии.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №2 (4 часа)

Тема: Научные и философские основы интермодальной терапии искусствами

Феноменологический подход (чувственное восприятие: движения души, ощущения, переживания). Гуманистическая теория К. Роджерса: от бессознательного

физиологического функционирования до уровня духовных переживаний. Эстетика и философия искусства (А. Баумгартен, К.Нисида и др.)

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №3 (4 часа)

Тема: История возникновения и развития интермодальной терапии

Творческие эксперименты в искусстве XX в.: авангардные художественные течения. 70-е гг. – появление терапии выразительными искусствами. Возникновение и развитие интермодальной терапии в России. Практики и психотехники в культурных народных традициях: русские хороводы, суфийские танцы и др.

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №4 (4 часа)

Тема: Творческий процесс в танцевально-двигательной терапии

Творчество: главная тема и вариации. Процесс и результат в творчестве. Оригинальность и спонтанность. Творческое самовыражение как способ общения с реальностью. Аналоговый характер танца; импровизация в танцевально-двигательной терапии.

Задание: конспектирование источника. Выполнение практических упражнений и творческих заданий

Практическое занятие №5 (4 часа)

Тема: Пантомима – искусство трансформации сознания

Пластикодрама. Модерн и постмодерн в искусстве движения. Пластические техники. Пантомимические локомоции. Иллюзии в пластике.

Задание: конспектирование источника. Выполнение практических упражнений и творческих заданий (пластические этюды)

Практическое занятие №6 (4 часа)

Тема: Эстетический отклик в работе с глиной (пластическими материалами)

Использование рамок искусств. Тактильные ощущения при работе с глиной (пластическими материалами)

Задание: конспектирование источника. Выполнение практических упражнений и творческих заданий (формообразование)

Практическое занятие №7 (4 часа)

Тема: Музыка и работа с музыкальными инструментами

Психологические основы выразительных искусств. Звук, образ, движение. Ритм и подсознательное. Современные и этнические музыкальные инструменты (глюкофон, калimba и др.)

Задание: конспектирование источника. Выполнение практических упражнений и творческих заданий (импровизационное музицирование)

Практическое занятие №8 (4 часа)

Тема: Рисование как средство интермодальной терапии

Музыкальность рисунка. Нетрадиционные техники рисования: нулевой изобразительный уровень и раскрытие внутреннего потенциала. Образ в творчестве. Интуитивное рисование. Рисование Эбру.

Задание: конспектирование источника. Выполнение практических упражнений и творческих заданий (рисование в технике Эбру). Контрольная (срезовая) работа

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.

Примерный перечень творческих заданий

- Рисование в технике Эбру
- Пластический этюд
- Формообразование из пластических материалов
- Импровизационное музицирование

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. Никитин, В. Н. Пластикодрама. Новые направления в арт-терапии / В. Н. Никитин. — Москва : Когито-Центр, 2003. — 183 с. — ISBN 5-89353-104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/15569.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. 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
5. Искусство и наука танцевально-двигательной терапии: жизнь как танец / Синтия Берролл Ф., Патрисия Капелло П., Чан Мег [и др.] ; под редакцией Ш. Чайклин, Х. Венгровер ; перевод В. И. Фролов, О. С. Епимахов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2017. — 423 с. — ISBN 978-5-89353-516-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

<http://www.iprbookshop.ru/88072.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 «Прикладные техники интермодальной терапии искусствами» 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 интермодальной терапии экспрессивными искусствами
- Танцевально-двигательная терапия
- Искусство пантомимы в интермодальной терапии
- Техники рисования в мультимодальной терапии
- Формообразование как средство интермодальной 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. Терапия искусствами как междисциплинарный феномен	<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	Научные и философские основы интермодальной терапии искусствами	<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	История возникновения и развития интермодальной 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.

4	Творческий процесс в танцевально-двигательной 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>Творческое задание</i>
5	Пантомима – искусство трансформации сознания	<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>Творческое задание</i>
6	Эстетический отклик в работе с глиной (пластическими материалами)	<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>Творческое задание</i>
7	Музыка и работа с музыкальными инструментами	<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>Творческое задание</i>
8	Рисование как средство интермодальной 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>Творческое задание</i> <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. Интермодальная терапия искусствами – определение, сущность.
2. Области применения феномена экспрессивных искусств.
3. Феноменологический подход в интермодальной терапии
4. Гуманистическая теория К. Роджерса: от бессознательного физиологического функционирования до уровня духовных переживаний.
5. Творческие эксперименты в искусстве XX в.: авангардные художественные течения. Практики и психотехники в культурных народных традициях
6. Творчество: главная тема и вариации. Процесс и результат в творчестве.
7. Оригинальность и спонтанность.
8. Творческое самовыражение как способ общения с реальностью.
9. Импровизация в танцевально-двигательной терапии.
10. Пластические техники. Пантомимические локомоции.
11. Использование рамок искусств.
12. Психологические основы выразительных искусств.
13. Нетрадиционные техники рисования: нулевой изобразительный уровень и раскрытие внутреннего потенциала.
14. Образ в творчестве.

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.	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
2.	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. 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

7.2. Дополнительная литература:

1. Искусство и наука танцевально-двигательной терапии: жизнь как танец / Синтия Беррол Ф., Патрисия Капелло П., Чан Мег [и др.] ; под редакцией Ш. Чайклин, Х. Венгровер ; перевод В. И. Фролов, О. С. Епимахов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2017. — 423 с. — ISBN 978-5-89353-516-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88072.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Никитин, В. Н. Пластикодрама. Новые направления в арт-терапии / В. Н. Никитин. — Москва : Когито-Центр, 2003. — 183 с. — ISBN 5-89353-104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/15569.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.