

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: физическая культура; безопасность жизнедеятельности

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: физическая культура; безопасность жизнедеятельности, 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 «Традиционные и инновационные технологии в воспитании детей».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Прикладные техники интермодальной терапии искусствами», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Практикум по развитию навыков XXI века 4«К» (Коммуникация, Креативность, Критическое мышление, Командная работа)».

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 – 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	116	116	116
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	-	-
	Итого	64	32	32		

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы лекций

Тема: Введение. Терапия искусствами как междисциплинарный феномен

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

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.)

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.

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.

Тема: Пантомима – искусство трансформации сознания

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

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

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

Тема: Музыка и работа с музыкальными инструментами

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

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.

4.2.2. 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, калимба 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 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

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:

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	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. 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):

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, Oracle VirtualBox, Adobe MediaPlayer, Kompozer, SunRayBookOffice

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

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 206 на 18 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное аудиовизуальное оборудование, 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.

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 303 на 24 посадочных мест, с **компьютерным классом** на 15 мест, оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональные компьютеры.

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.