

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.

« _____ » _____ 2020 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль: Тьюторство

Форма обучения: очная

Бакулина Н.А. Теоретические и методические основы арт-терапии. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Тьюторство, форма обучения: очная. Тобольск, 2020.

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

© Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета, 2020

© Бакулина Н.А., 2020

1. Пояснительная записка

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

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины.

Задачи дисциплины:

- Формировать систему теоретических и эмпирических знаний в области арт-терапии
- Развивать умения устанавливать действенные междисциплинарные связи в образовательном процессе; использовать разнообразные способы и формы организации обучения, обеспечивающие включение в образовательный процесс исследовательской деятельности;
- Инициировать самообразовательную деятельность, включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности студентов.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Дисциплины по выбору.

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Теоретические и методические основы арт-терапии», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Техники арт-терапии в работе со взрослыми», 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)	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ПК – 1: способность проводить психолого-педагогическую диагностику личности, осуществлять коррекционно-развивающую и консультативную деятельность	Знает теоретические и методические основы арт-терапии. Умеет проводить элементы арт-терапии.
ПК – 2: способность осуществлять деятельность по обеспечению психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения личности, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья	Знает: особенности организации взаимодействия и социально-психологического сопровождения личности. Умеет: осуществлять деятельность по обеспечению психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения личности, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК – 3: способность проектировать и реализовывать совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, в т.ч.	Знает: особенности организации индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Умеет: проектировать и реализовывать

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с применением арт-терапии
--	--

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		13	
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	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. Научные и философские основы арт-терапии	22	4	4	-	14
2	Философия искусства	22	4	4	-	14
3	Искусство как объективная реальность	22	4	4	-	14
4	Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности	22	4	4	-	14
5	Креативность и арт-терапия	24	4	4	-	16
6	Арт-терапевтическое пространство	22	4	4	-	14
7	Психология искусства	24	4	4	-	16
8	Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии	22	4	4	-	14
	Итого	180	32	32		116

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1 (4 часа)

Тема: Введение. Научные и философские основы арт-терапии

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №2 (4 часа)

Тема: Философия искусства

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №3 (4 часа)

Тема: Искусство как объективная реальность

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №4 (4 часа)

Тема: Терапевтические возможности художественно-творческой деятельности

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №5 (4 часа)

Тема: Креативность и арт-терапия

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №6 (4 часа)

Тема: Арт-терапевтическое пространство

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №7 (4 часа)

Тема: Психология искусства

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

Задание: конспектирование источника.

Практическое занятие №8 (4 часа)

Тема: Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии

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

Задание: конспектирование источника.

4.2.2. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: конспектирование рекомендованной литературы, выполнение практических упражнений и творческих заданий

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);

- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- оппонирование докладов;
- выполнение практических и творческих заданий и др.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия.

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Колягина, В. Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников : учебно-методическое пособие / В. Г. Колягина. — Москва : Прометей, 2016. — 164 с. — ISBN 978-5-906879-02-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/58113.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Никитин, В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-89353-423-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88406.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Сусанина, И. В. Введение в арт-терапию / И. В. Сусанина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 95 с. — ISBN 5-89353-215-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88348.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Копытин, А. И. Арт-терапия детей и подростков / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-89353-303-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88284.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Арт-терапия - новые горизонты / Хеуш Николь, Мэтьюз Нина, Чебаро Мона [и др.] ; под редакцией А. И. Копытина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 336 с. — ISBN 5-89353-162-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88316.html> (дата обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных знаний и навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Контрольная работа по дисциплине «Теоретические и методические основы арт-терапии» представляет собой презентацию по теме, составленную студентом самостоятельно. Студент вправе выбрать тему по своему усмотрению в рамках обозначенной локации.

Требования к составлению презентации:

- соответствие темы и содержания;
- соответствие темы презентации и стиля оформления слайдов;
- подбор качественного иллюстративного материала;
- лаконичность и информативность сопроводительного текста;

- атрибутирование произведений искусства;
- оптимальное количество слайдов для раскрытия темы

Примерные задания контрольной (срезовой) работы (темы презентаций)

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

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

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

		предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
7	Психология искусства	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов.
8	Основные стратегии и подходы в развитии арт-терапии	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. <i>Контрольная (срезовая) работа</i> - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных знаний и навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Формы промежуточной аттестации: экзамен.

Экзамен проводится в виде устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

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

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

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ПК – 1: способность проводить психолого-педагогическую диагностику личности, осуществлять коррекционно-развивающую и консультативную деятельность	Знает теоретические и методические основы арт-терапии. Умеет проводить элементы арт-терапии.	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	Знает: основные методики арт-терапии для осуществления социального взаимодействия
				Умеет использовать принципы и методы арт-терапии для творческой мотивации и организации творческой работы в команде
2.	ПК – 2: способность осуществлять деятельность по обеспечению психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения личности, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья	Знает: особенности организации взаимодействия и социально-психологического сопровождения личности. Умеет: осуществлять деятельность по обеспечению психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения личности, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену	Знает: основные исторические и современные методики художественно-эстетического развития личности
				Умеет: организовывать образовательную деятельность в области художественно-эстетического развития личности, мотивировать их к творческому саморазвитию
3.	ПК – 3:	Знает: особенности	1. Практические	Знает специфику

<p>способность проектировать и реализовывать совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, в т.ч. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>организации индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся.</p>	<p>занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа 3. Вопросы к экзамену</p>	<p>использования современных информационно-коммуникационных технологий в художественно-образовательном и коррекционном процессе</p>
			<p>Умеет конструировать художественно-педагогическую деятельность с учетом использования современных средств и методов обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий</p>

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, Oracle VirtualBox, Adobe Media Player, Kompozer, SunRayBookOffice

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.