

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Кафедра психологии и педагогики образования

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 37.03.01 Психология

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность Психология личности

Наименование направленности (профиля)/специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная,*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Арт-терапевтические методы в работе психолога

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Е.В.
Бахадова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры общей психологии

№3 от 17.01.2024

Оглавление

1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1.1	Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3	Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы.....	5
2	СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
3	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
4	ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	9
5	ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.....	9
5.1	Система оценивания.....	9
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	11
6	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
6.1	Список источников и литературы.....	15
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	16
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	17
7	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17
8	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.....	18
9	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	19
9.1	Планы семинарских занятий.....	19
9.2	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Арт-педагогика.....	25
9.3	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	28
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	29

1 Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у будущих психологов совокупность знаний в области педагогики искусств, подготовить выпускника, умеющего создавать образовательные модели развивающего и коррекционного обучения арт-педагогическими методами, сформировать предпосылки к аналитической и научно-исследовательской деятельности в профессиональной области.

Задачи дисциплины:

- изучить историю арт-педагогики;
- ознакомление с технологией и методикой интеграции искусства с психологией и педагогикой;
- ознакомить с возможностями искусства в психолого-педагогическом сопровождении процессов образования;
- рассмотреть принципы и методы арт-педагогического воздействия;
- научиться выявлять проблематику и направленность образовательных программ;
- познакомиться с различными формами и приемами арт-педагогки;
- обучить навыкам психологического общения и применению различных форм и приемов;
- сформировать практические навыки применения полученных знаний;
- освоения технологии составления авторской программы,
- вооружить студента методологической культурой проектной деятельности,

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1. Способен оказывать психологическую поддержку (консультирование, развитие, коррекция, реабилитация) лицам (клиентам), имеющими психологические проблемы разного характера (личные, семейные, профессиональные)	ПК-1.3. Умеет разрабатывать программы индивидуальной и групповой работы с клиентами с учетом конкретных профессиональных задач.	Знать: о теоретико-методологических основах арт-педагогики и арт-терапии; специфику развивающего, коррекционного и реабилитационного обучения средствами арт-педагогики; Уметь: организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую с использованием методов и приемов арт-педагогики - организовать совместную деятельность и межличностное

е, межличностные и т.д.)		взаимодействие субъектов с помощью методов и приемов арт-педагогике; Владеть - Навыками организации и построения образовательных технологий - Навыками организации и построения образовательных технологий междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в решении развивающих и коррекционных программ средствами арт-педагогике.
--------------------------	--	---

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Общая психология» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Социальная психология, Основы патопсихологии, Основы нейропсихологии, Психология личности, Основы психосоматики и психологии телесности, Психология искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Психология девиантного поведения, Основы психолого-педагогического консультирования.

2 Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	30
8	Практическая работа	20
8	Семинары	20
Всего:		72

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 38 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	24
8	Практическая работа	12
8	Семинары	12
Всего:		48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 60 академических часа(ов).

3 Содержание дисциплины

Содержание дисциплины «Арт-терапевтические методы в работе психолога» включает: Понятие «Артпедагогика», его сущность. Понятие «Арттерапия», его отличие от понятия «Артпедагогика». Принципы Артпедагогики и Арттерапии в контексте современной педагогики и психологии. Ценность искусства в современном школьном образовании и в специальном образовании, место искусства в формировании гармоничной личности. Связь концепции Артпедагогики и Арттерапии с концепциями Педагогике искусства и Художественной дидактики. Технология арттерапевтического сопровождения ребёнка в школе. Анализ содержания современных программ по музыке, рисованию, движению, театру, их подходов, принципов, методов. Проектная работа с детьми в русле интеграции искусств. Технология составления рабочей программы по курсу.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание Темы
1	Основы Арт-педагогике	1. Понятия Арт-терапии, педагогики искусства и художественной дидактики. 2. Понятие «Арт-терапия», его сущность. История Арт-терапии, ее место в Философии и Искусстве. 3. Понятие «Арт-педагогика», его отличие от понятия «Арт-терапия». 4. Здоровьесберегающие технологии и арт-терапия в современном школьном образовании
2	Принципы и методы, формы Арт-терапии	5. Принципы Арт-терапии. 6. Методы арт-терапии 7. Формы и виды Арт-терапии 8. Содержание и формы художественного развития и педагогические подходы к формированию основ художественной культуры у детей с проблемами в разные возрастные периоды.
3	Технология построения Арт-терапевтических моделей	9. Концепции Арт-терапии в образовании и в специальном образовании в русле современных тенденций развития культуры общества 10. Технология построения арт-терапевтических моделей 11. Принципы составления авторской программы

		12. Проектно-исследовательская деятельность в образовании и коррекции детей и подростков
--	--	--

3.1.Содержание разделов дисциплины

ТЕМА 1. Понятия Арт-терапии, педагогики искусства и художественной дидактики

1. Введение в дисциплину.
2. Цель, задачи, общая характеристика учебного курса.
3. Сопоставление новой концепции Арт-терапии с концепцией Педагогики искусства и Художественной дидактики.

ТЕМА 2. Понятие «Артпедагогика», его сущность.

1. История Арт- педагогика,
2. Место Арт-педагогика в других науках, философии и искусстве.
3. Взгляды отечественных и зарубежных психологов на использование искусства как средства развития и коррекции детей и имеющих у них нарушений.

ТЕМА 3. Понятие «Арттерапия», его отличие от понятия «Арт-педагогика».

1. Понятие «Арт-терапия»,
2. Обоснования отличие Арт-педагогика от Арт-терапии.
3. Исторический обзор применения различных видов искусств в лечении и коррекции.
обзор применения различных видов искусств в лечении и коррекции.

ТЕМА 4. Арт-терапии и здоровьесберегающие технологии в современном школьном образовании

1. Возрастные и психологические особенности восприятия искусства Культурно-исторический подход.
2. Возможности Арт-терапии в образовательном процессе. Западный и российский подходы.
3. Возможности искусств в обеспечении здоровьесбережения детей и подростков.

ТЕМА 5. Принципы Арт-терапии.

1. Общепедагогические принципы
2. Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности
3. Принципы художественно-эстетического развития

ТЕМА 6. Методы Арт-терапии

1. Методы и приемы художественного развития в арттерапии

2. Методы и приемы коррекционно-педагогической работы
3. Методы обучения
4. Методы воспитания.

ТЕМА 7. Направления и формы Арт-терапии

1. Речь и художественное слово, литература
2. Ритмика и движение
3. Основы музыкального развития
4. Основы художественного развития и изобразительная деятельность
5. Игровая деятельность. Фольклор.
6. Театральная деятельность и драматизация.

ТЕМА 8. Содержание и формы художественного развития и педагогические подходы к формированию основ художественной культуры у детей с проблемами в разные возрастные периоды

1. Культурно-Исторический подход в коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ посредством искусства
2. Четыре этапа «вхождения» в художественную культуру ребенка с проблемами
3. Возрастные особенности в Арт-терапии ребенка с проблемами.
4. Арт-терапия и ее роль в выявлении поддержке одаренности.

ТЕМА 9. Концепции Арт-терапии в образовании и в специальном образовании в русле современных тенденций развития культуры общества

1. Современные проблемы и тенденции развития культуры.
2. Значение подходов, принципов и методов Арт-педагогике для решения проблем современного образования.
3. Новые технологии искусства для продуктивной работы учителя в школе и деятельности преподавателя в системе дополнительного образования детей.
4. Специфика воздействия искусства на личность ребёнка, значение воспитания детей посредством интеграции искусств. Роль искусств в оздоровлении социума.

ТЕМА 10. Технология построения арт-терапевтических моделей

1. Алгоритм построения технологии в арт - педагогике
2. Характеристика концепции музыкального образования Ю.Б. Алиева, доминирование игры в жизни детей в русле концепции музыкальной педагогики Алиева.
3. Концепция Д.Б. Кабалева в музыкальной педагогике.
4. Концепция Педагогики Искусства Л.П.Масловой
5. Концепции Художественного направления М.В. Осориной, Н.В.Балабановой.

6. Концепция фальдорфской арт-педагогике образования
7. Арт-педагогика в специальном образовании. Лечебная педагогика.

ТЕМА 11. Принципы составления авторской программы

1. Составление рабочей программы по Арт-терапии, арт-педагогике
2. Формулировка проблемы, цели, задач.
3. Выбор целесообразных направлений и тем для программы.
4. Обоснование целесообразности выбора тематики.
5. Содержательное наполнение предмета

ТЕМА 12. Проектно-исследовательская деятельность в образовании и коррекции детей и подростков

1. Планирование проектно-исследовательской деятельности в рамках предмета
2. Музыка и Художественное творчество во внеурочной деятельности.
3. Творчество учителя, коллегиальное сотворчество учителей и методистов
4. Сотворчество учителей, взрослых и детей в проектной деятельности
5. Самообразование, развитие педагогического мастерства в проектно-исследовательской деятельности. Прогнозирование результатов. Мониторинг процесса проектно-исследовательской деятельности. Арт-терапевтическое и психологическое сопровождение деятельности.

4 Информационные и образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей (п.34. Приказ №245).

5 Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Срок отчетности	Макс. количество баллов	
		За одну работу	Всего

Текущий контроль: - опрос, участие в обсуждении, дискуссии, - доклад по выбранной теме - самостоятельная работа (темы 9-10) - промежуточная аттестация - групповая работа (темы 11-12) - промежуточная аттестация	3, 5, 7, 10, 13, 15, недели 9 недели 14 неделя 16 неделя	5 баллов 10 баллов 10 баллов 10 баллов	30 баллов 10 баллов 10 баллов 10 баллов
Аттестация (зачет с оценкой)	17 неделя		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)			100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:
- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании доклад учитывается:

- объем выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-4 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5-8 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -9-10 баллов.

При проведении промежуточной аттестации студент должен представить разработку технологии самостоятельной работы и проект участия в групповой работе.

При оценивании учитывается:

- проблематика работы, постановка целей и задач в решении проблематики, поиск подхода и выбор форм, содержания при построение технологии самостоятельной работы

При оценивании учитывается:

- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-8 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов).

Аттестация – отчет по результатам самостоятельной и групповой работы

При проведении аттестации студент должен представить результаты самостоятельной работы и результаты участия в групповой работе в виде отчета. При оценивании учитывается:

- проблематика работы, постановка целей и задач в решении проблематики, поиск подхода и выбор форм, построение технологии работы самостоятельной работы
- выбор метода и содержательная часть арт-педагогического подхода, соблюдение качества реализации Арт-технологии, теоретического и практического аспектов.

- проект содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла);
- проект содержит 21-89 % правильного решения (3-8 баллов);
- проект содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов).

- рефлексивный анализ проделанной работы студента,

При оценивании учитывается:

- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-8 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1.Перечень вопросов текущего контроля:

1. Охарактеризуйте взгляды отечественных и зарубежных психологов, педагогов и общественных деятелей на использование искусства в лечении и коррекции.

2. Покажите, как использовались различные виды искусства в целительстве в Древней Греции, Китае, Индии.
3. Охарактеризуйте применение искусства в лечебных целях в Европе в начале XX в.
4. Кто из видных ученых, медиков в России использовал искусство в лечении психических больных?
5. Опишите современные европейские, американские и российские музыкотерапевтические школы и назовите их представителей.
6. Охарактеризуйте работы зарубежных и отечественных исследователей, раскрывающие проблему использования искусства в сопровождении образовательного процесса; в дополнительном образовании; в лечении и коррекции детей с проблемами в развитии.
7. Раскройте понятие «катарсис» в искусстве.
8. Назовите основные группы принципов, используемых в артпедагогике.
9. Дайте характеристику основным методам артпедагогике.
10. Раскройте содержание и средства художественного развития детей с различными проблемами.
11. Покажите педагогические аспекты формирования основ художественной культуры у детей с проблемами в развитии в младенческом и раннем возрасте.
12. Раскройте педагогические подходы формирования основ художественной культуры у детей с проблемами в дошкольном детстве.
13. Раскройте педагогические аспекты формирования основ художественной культуры у младших школьников.
14. Покажите, что характерно для формирования основ художественной культуры у старших школьников с проблемами в коррекционной школе.
15. Охарактеризуйте формы организации художественной деятельности детей с проблемами в развитии в специальном образовательном учреждении.
16. Покажите роль педагога в художественном развитии детей с проблемами.
17. Раскройте основные функции педагога, организующего художественную деятельность детей с проблемами в специальном образовательном учреждении.
18. Назовите основные группы методов, применяемых в артпедагогике, и охарактеризуйте их особенности.
19. Раскройте специфику применения методов обучения в артпедагогике.
20. Охарактеризуйте методы воспитания в артпедагогике. Приведите примеры их использования
21. Объясните, чем должен руководствоваться педагог при выборе методов и приемов художественного развития детей с проблемами.
22. Объясните, чем должен руководствоваться педагог при выборе методов и приемов художественного развития детей в общеобразовательной школе
23. Объясните, чем должен руководствоваться педагог при выборе методов и приемов художественного развития детей в дополнительном образовании.

24. Назовите виды арттерапии и раскройте их коррекционное и терапевтическое воздействие на человека.
25. Покажите, какое место в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии занимают арттерапевтические методики.
26. Покажите, какое место в системе общего образования занимают арттерапевтические методики

2.Перечень докладов по направлениям Арт-педагогике:

1. Речь и художественное слово, литература, сказка
2. Ритмика и движение
3. Основы музыкального развития
4. Основы художественного развития и изобразительная деятельность
5. Игровая деятельность. Фольклор.
6. Театральная деятельность и драматизация.

3.Схема наблюдения за детьми в арт-педагогическом процессе.

Регистрацию занятия (сеанса) с помощью формализованного бланка (А. И. Копытин)

1. Ф. И. О. участника.
2. Дата и время сессии.
3. Тема.
4. Используемые материалы (глина, краски).
5. Особенности невербальной экспрессии («язык тела») в ходе работы.
6. Взаимодействие между участниками группы (для групповой работы).
7. Отношение к работе.
8. Процесс изобразительной работы (этапы создания образа).
9. Описание изобразительного продукта.
10. Предполагаемое содержание изобразительного продукта (от арттерапевта).
11. Осознание содержания изобразительного продукта самим клиентом (формальное объяснение или «инсайт», мгновенное понимание).

Развернутое описание по схеме используется в основном для групповых форм работы:

1. Ф. И.О. участников и присутствующих. 2 Ведущие арттерапевт, ассистент.
2. Дата и время сессии, какая сессия по счету.
3. Цель занятия.
4. Тема, используемые упражнения, задания.
5. Общая атмосфера в группе в начале, середине, конце сессии, общий характер взаимодействия.
6. Что происходило в группе, как вели себя участники (что делали, как участвовали в обсуждении).
7. Каково было участие арттерапевта и ассистента в работе группы, их взаимодействие.
8. Итоги сессии, план дальнейшей работы.

Оценка работы группы.

А. Совместно с группой, предполагает ответы на следующие вопросы:

- какова общая атмосфера в группе, характер взаимодействия между участниками, степень их вовлеченности в работу;
- какова степень общего интереса к происходящему, основные ощущения и чувства, связанные с работой, достигнутые результаты или отмеченные изменения в собственном состоянии;
- пожелания или предложения участников относительно дальнейшей работы.

В. Психологом:

- было ли проявление положительных эмоций у участников занятий, какова была степень их вовлеченности в работу;
- были ли отрицательные чувства, с чем они были связаны, как были восприняты другими;
- что получили участники группы от работы;
- был ли результат работы позитивным, т. е. имел ли место определенный лечебно-коррекционный или развивающий эффект;
- были ли решены основные задачи работы и если нет, то почему.

4. Схема построение самостоятельной Арт-педагогической программы и Отчета

1. Направление Арт-педагогической программы (или мастер-класса)
2. Актуальность
3. Проблематика
4. Цели и задачи.
5. Объект. Предмет воздействия
6. Субъект (ы) воздействия: его (их) проблемы, особенности развития, поведения
7. Методы воздействия
8. Средства воздействия
9. Методическое обоснование
10. Ход занятия.
11. Планирование результата
12. По прошествии работы - полученный результат и анализ.
13. Самонаблюдение, рефлексия.
14. Выводы

Построение программы (мастер-класса)

- вхождение - рождение интереса и мотивации.
- процесс работы – его этапы развития, продвижения, с опорой на принципы и методы, формы и содержание процесса.
- завершение – выход из мастер-класса (каким планировался итог, на что был направлено воздействие, что получилось, - по форме, по содержанию - продукт худож. творчества или удовлетворение интрапсихического уровня)

5. Схема построение Арт-педагогической групповой программ (схема та же)

Отчета об участие в форме Эссе.

1. Схема построения всей программы
2. Описание своей части программы.
3. Отчет о работе группы (наблюдение психолога)
4. Личный вклад.
5. Самонаблюдение, рефлексия.

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994, с. 84-137.
2. Басин Е.А. Дзуликкий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98.
3. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137.

4. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145.
5. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270.
6. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.
7. Винокур Г.О. Комментарии к «Борису Годунову» А.С.Пушкина. М., 1999, с.364-397.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
9. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.
10. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.

Дополнительная литература:

1. Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М., 1989, с. 5-38.
2. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
4. Кафка Франц. Письмо к отцу. В кн. Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458.
5. Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. М., 1997, с. 12-47.
6. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.
7. Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998, с. 273-362.
8. Пономарев Я.А. Психология творения. М., 1999, с. 314-367.
9. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97.
10. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
11. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
12. Фернандес Д. Дерево до корней. Психоанализ творчества. Спб, 1998, с. 84-97, 168-197.
13. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси, 1991, с. 407-426.
14. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
15. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
16. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215.
17. Хрестоматия по психологии художественного творчества (сост. А.П.Гройсман). М., 1996, с. 17-89.
18. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б.Элькониной. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 82-90.
19. Эриксон Э.Г. Молодой Лютер. М., 1996, с. 96-180.
20. Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с. 176-276.
21. Юнг К.Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. М., 1998, с. 74-163.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Психологическая сеть русского Интернета:
http://www.nsu.Ru/psych/intemet/info/psi_idx.hfm
 Каталог психологической литературы в Интернет: <http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm>
 Психологический словарь: <http://psi.webzone.ru>.
 Сайт Федерации Интернет - образования (www.fio.ru)
 Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ:
www.scool.edu.ru

Книги по психологии: (<http://www.user.cityline.ru/-ciborisl/wm.htm>)
Тридцатилетний ресурс журнала "Вопросы психологии":
<http://www.voppsy.ru/frame25.htm>
Психологические исследования: <http://www.psystudy.com/>
История отечественной психологии: <http://psyche.ru/>
Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры: <http://psylib.kiev.ua/>
Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки: <http://www.gumer.info/>
Сетевой журнал по методологии «Кентавр»: <http://www.circleplus.ru/>
Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
Cambridge University Press
ProQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Taylor and Francis
JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах.

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).

При проведении занятий в режиме онлайн (с применением дистанционных образовательных технологий) используются сервисы Zoom.us. Ссылки размещаются в личном кабинете в ЭИОС РГГУ и/или направляются на электронную почту группы.

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

3. Консультант Плюс
4. Гарант

8 Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9 Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ТЕМА 1. Понятия Арт-педагогика, педагогика искусства и художественной дидактики

Цель. Введение в понятие о предмете Ат-педагогика

Форма проведения - рассказ, дискуссия.

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Введение в дисциплину. Определение термина
- Цель, задачи, общая характеристика учебного практического курса.
- Сопоставление новой концепции Арт-педагогика с концепцией Педагогика искусства и Художественной дидактики.

Лабораторная работа, продолжительность _1_ часа

- Анализ статьи: Сергеевой Н.Ю. Арт-педагогика в непрерывном образования.

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Анисимов В.П. Арт-педагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса. Вестник ОГУ, 2003.
- ✓ Лебедева Л.Д. Арт-терапия в системе педагогического образования / Личность: образование, воспитание, развитие. - Сб. статей и научных материалов. – Ульяновск: УлГПУ, 2002. - С. 77 – 85.
- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
- ✓ Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чувашского педуниверситета им. И.Я.Яковлева, 2003.
- ✓ Чич-Головина И. Об искусстве педагогика и педагогике искусства .М., 2007.

ТЕМА 2. Понятие «Артпедагогика», его сущность.

Цель. Сформировать общее понятие о предмете Ат-педагогика

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- История Арт- педагогике,
- Место Арт-педагогике в других науках, философии и искусстве.
- Взгляды отечественных и зарубежных психологов на использование искусства как средства развития и коррекции детей и имеющих у них нарушений.

Лабораторная работа, продолжительность _1_ часа

- Анализ «Мифы Древней Греции» и арт-педагогика.
- Анализ понятия катарсис: Аристотель, Фрейд,

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Гаспаров . М.Л. Занимательная Греция. М., Эксмо. 2014. - 628с.
- ✓ Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. — СПб.: Алетейя, 2007.
- ✓ Иванов В. Дионис и прадионисийство. — Б., 1923.
- ✓ Аристотель. Поэтика. / Перев. Н. И. Новосадского. — Л., 1927. — С. 111—113.
- ✓ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — Т. 1. — М., 1930. — С. 728—734.
- ✓ Ахманов А. С., Петровский Ф. А. Вступ. ст. // Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.
- ✓ Бычков В. В. Эстетика. — М.: Гардарики, 2005.
- ✓ Фрейд З. О клиническом психоанализе. — М., 1991.
- ✓ Рабинович Е. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля. // В кн.: Mathesis. Из истории античной науки и философии. М., 1991.

ТЕМА 3. Понятие «Арттерапия», его отличие от понятия «Арт-педагогика».

Цель. Сформировать понятие о предмете Ат- терапия

Форма проведения - рассказ, дискуссия,

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Понятие «Арт-терапия»,
- Обоснования отличие Арт-педагогике от Арт-терапии.
- Исторический обзор применения различных видов искусств в лечении и коррекции.

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр «Академия», 2001
- ✓ Копытин, Е. А. Арт-терапия. М.: Новые горизонты, 2006.- 336 с
- ✓ Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005.
- ✓ Практикум по арт-терапии // Под ред. А.И. Копытина. СПб: Издательство «Питер», 2000.

- ✓ Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками. 1998.

ТЕМА 4. Арт-терапии и здоровьесберегающие технологии в современном школьном образовании

Цель. Сформировать понятие о предмете Арт- терапия

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Возрастные и психологические особенности восприятия искусства Культурно-исторический подход.
- Возможности Арт-терапии в образовательном процессе. Западный и российский подходы.
- Возможности искусств в обеспечении здоровьесбережения детей и подростков.

Лабораторная работа, продолжительность _2_ часа

- Анализ работ Л.С.Выготского: «Психология искусства», «Воображение и творчество в детском возрасте»,

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Выготский, Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с.
- ✓ Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — СПб., 1997.

ТЕМА 5. Принципы Арт-педагогики.

Цель. Сформировать понятие о принципах Арт- педагогики

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Общепедагогические принципы
- Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности
- Принципы художественно-эстетического развития

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001
- ✓ Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками. 1998.

ТЕМА 6. Методы Арт-педагогики

Цель. Сформировать понятие о методах Арт- педагогики

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Методы и приемы художественного развития в арт-педагогике
- Методы и приемы коррекционно-педагогической работы
- Методы обучения
- Методы воспитания.

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001
- ✓ Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогике в работе с детьми и подростками. 1998.

ТЕМА 7. Направления и формы Арт-педагогике

Цель. Сформировать понятие о направлениях и формах Арт- педагогике

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ, доклады

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Речь и художественное слово, литература, сказка
- Ритмика и движение
- Основы музыкального развития
- Основы художественного развития и изобразительная деятельность
- Игровая деятельность. Фольклор.
- Театральная деятельность и драматизация.

Лабораторная работа, продолжительность _4_ часов

- Доклады по различным направлениям арт-педагогике и арт-терапии

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001
- ✓ Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогике в работе с детьми и подростками. 1998.
- ✓ Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия.СПб, Речь, 2002
- ✓ И весь список литературы

ТЕМА 8. Содержание и формы художественного развития и педагогические подходы к формированию основ художественной культуры у детей с проблемами в разные возрастные периоды

Цель. Сформировать понятие педагогические подходы к формированию основ художественной культуры у детей с проблемами в разные возрастные периоды

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность _4_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Культурно-Исторический подход в коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ посредством искусства
- Четыре этапа «вхождения» в художественную культуру ребенка с проблемами
- Возрастные особенности в Арт-педагогике ребенка с проблемами.
- Арт-педагогика и ее роль в выявлении поддержке одаренности.

Лабораторная практическая работа, продолжительность _2_ часа

- Выход в детский реабилитационный центр и наблюдение за детьми в Арт-терапевтическом занятии.

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Выготский, Л. С. Основы дефектологии./ Собр соч. в 6 т, том 5. -, 1983 .
- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001
- ✓ Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арт-терапии и арт-педагогике в работе с детьми и подростками. 1998.

ТЕМА 9. Концепции Арт-педагогике в образовании и в специальном образовании в русле современных тенденций развития культуры общества

Цель. Сформировать понятие педагогические подходы к формированию основ художественной культуры у детей с проблемами в разные возрастные периоды

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ, участие в упражнениях.

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Современные проблемы и тенденции развития культуры.
- Значение подходов, принципов и методов Арт-педагогике для решения проблем современного образования.
- Новые технологии искусства для продуктивной работы учителя в школе и деятельности преподавателя в системе дополнительного образования детей.
- Специфика воздействия искусства на личность ребёнка, значение воспитания детей посредством интеграции искусств. Роль искусств в оздоровлении социума.

Лабораторная работа, продолжительность _2_ часа

- Арт-педагогические и арт-терапевтические упражнения:
  - фольклорные игры
  - работа с куклами
  - сказка рассказанная вместе

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005.
- ✓ Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чувашского педуниверситета им. И.Я.Яковлева, 2003.
- ✓ Колошина Т.Ю., Тимошенко Г.В. Марионетки в психотерапии. – М.: Изд-во
- ✓ Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия. СПб, Речь, 2002
- ✓ Зыкова М.Н. Фольклоротерапия: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского психолого – социального института; 2004.

ТЕМА 10. Технология построения арт-педагогических моделей

Цель. Знакомство с различными арт-технологиями

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ, участие в упражнениях

Семинар, продолжительность 2 часа

Вопросы для обсуждения.

- Алгоритм построения технологии в арт - педагогике
- Характеристика концепции музыкального образования Ю.Б. Алиева, доминирование игры в жизни детей в русле концепции музыкальной педагогики Алиева.
- Концепция Д.Б. Кабалева в музыкальной педагогике.
- Концепция Педагогики Искусства Л.П.Масловой
- Концепции Художественного направления М.В. Осориной, Н.В.Балабановой.
- Концепция фальдорфской арт-педагогике образования
- Арт-педагогика в специальном образовании. Лечебная педагогика.

Лабораторная работа, продолжительность 4 часа

- Арт-педагогические и арт-терапевтические упражнения:
  - игры на движение
  - музыкальные игры
  - работа с большими объектам
  - техники китайского рисования., рисования углем, свечой

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Маслова Л.П. Педагогика искусства: теория и практика. Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО, 1997.
- ✓ Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001
- ✓ Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. — М., 1999..
- ✓ Оганесян Н.Т. Библиотерапия: Самоактуализация психических состояний через поэзию. – М.: «Ось – 89», 2002
- ✓ Назлоян Г.М. Портретный метод в психотерапии. – М.: ПЕР СЭ, 2001

ТЕМА 11. Принципы составления авторской программы

Цель. Знакомство принципами составления авторской программы

Форма проведения - рассказ, дискуссия, анализ

Семинар, продолжительность 2 часа

Вопросы для обсуждения.

- Составление рабочей программы по Арт-педагогике
- Формулировка проблемы, цели, задач.
- Выбор целесообразных направлений и тем для программы.
- Обоснование целесообразности выбора тематики.
- Содержательное наполнение предмета

Лабораторная работа, продолжительность 4 час

- Представление самостоятельно разработанных арт-педагогических программ
- Подготовка групповой Арт-мастерской с детьми для выезда в реабилитационный центр

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005.

- ✓ Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чувашского педуниверситета им. И.Я.Яковлева, 2003.
- ✓

ТЕМА 12. Проектно-исследовательская деятельность в образовании и коррекции детей и подростков

Цель. Знакомство принципами составления авторской программы

Форма проведения - рассказ, дискуссия, подготовка групповой программы

Семинар, продолжительность _2_ часа

Вопросы для обсуждения.

- Планирование проектно-исследовательской деятельности в рамках предмета
- Музыка и Художественное творчество во внеурочной деятельности.
- Творчество учителя, коллегиальное сотворчество учителей и методистов
- Сотворчество учителей, взрослых и детей в проектной деятельности
- Самообразование, развитие педагогического мастерства в проектно-исследовательской деятельности. Прогнозирование результатов. Мониторинг процесса проектно-исследовательской деятельности. Арт-педагогическое и психологическое сопровождение деятельности.

Лабораторная работа, продолжительность _6_ часов

- Проведение групповой Арт-мастерской с детьми с выездом в реабилитационный центр

ЛИТЕРАТУРА:

- ✓ Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005.
- ✓ Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары: Чувашского педуниверситета им. И.Я.Яковлева, 2003
- ✓ Весь список литературы

9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Арт-педагогика

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость (ч)	Рекомендации
<i>Раздел 1. Основы Арт-педагогики</i>			
<i>Подготовка к теме 1-2</i>	Сопоставление новой концепции Арт-педагогики с концепцией Педагогике искусства и Художественной дидактики. Анализ статьи: Сергеевой Н.Ю. Арт-педагогика в непрерывном образования.	6	Лебедева Л.Д. Арт-терапия в системе педагогического образования / Личность: образование, воспитание, развитие. УлГПУ, 2002. С.77- 85 Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.:«Академия», 2001. Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: УМП. – Чебоксары: 2003. Чич-Головина.М. Об искусстве педагогике и педаго-

	<p>История Арт-педагогика, Место Арт-педагогика в других науках, философии и искусстве.</p> <p>Взгляды отечественных и зарубежных психологов на использование искусства как средства развития и коррекции детей и имеющихся у них нарушений.</p> <p>Анализ «Мифы Древней Греции» и арт-педагогика.</p> <p>Анализ понятия катарсис: Аристотель, Фрейд,</p>		<p>гике искусства .М., 2007.</p> <p>Гаспаров . М.Л. Занимательная Греция. М., Эксмо. 2014. - 628с.</p> <p>Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. СПб.: 2007.</p> <p>Иванов В. Дионис и прадионисийство. — Б., 1923.</p> <p>Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — Т. 1. — М., 1930. — С. 728—734.</p> <p>Ахманов А. С., Петровский Ф. А. Вступ. ст. // Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.</p> <p>Фрейд З. О клиническом психоанализе. — М., 1991.</p> <p>Рабинович Е. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля. // В кн.: Mathesis. Из истории античной науки и философии. М., 1991.</p>
<p><i>Подготовка к теме 3-4</i></p>	<p>Понятие «Арт-терапия», Обоснования отличие Арт-педагогика от Арт-терапии.</p> <p>Исторический обзор применения различных видов искусств в лечении и коррекции</p> <p>Возрастные и психологические особенности восприятия искусства</p> <p>Культурно-исторический подход.</p> <p>Возможности Арт-терапии в образовательном процессе.</p> <p>Западный и российский подходы.</p> <p>Возможности искусств в обеспечении здоровьесбережения детей и подростков</p> <p>Анализ работ Л.С.Выготского: «Психология искусства», «Воображение и творчество в детском возрасте»</p>	6	<p>Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр «Академия», 2001</p> <p>Копытин, Е. А. Арт-терапия. М.: Новые горизонты, 2006.- 336 с</p> <p>Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005.</p> <p>Практикум по арт-терапии // Под ред. А.И. Копытина. СПб: Издательство «Питер», 2000.</p> <p>Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогика в работе с детьми и подростками. 1998 Выготский, Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с.</p> <p>Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — СПб., 1997.</p>
<p>Раздел 2. Принципы, методы, формы Арт-педагогика</p>			
<p><i>Подготовка к теме 5,6,7</i></p>	<p>Общепедагогические принципы</p> <p>Принципы специальной коррекц-пед. деятельности</p> <p>Принципы художественно-эстетического развития</p> <p>Методы и приемы худож. развития в арт-педагогике</p> <p>Методы и приемы коррекц- педагогической работы</p> <p>Методы обучения</p> <p>Методы воспитания.</p> <p>Направления и формы Арт-педагогика</p>	6	<p>Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001</p> <p>Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогика в работе с детьми и подростками. 1998.</p> <p>И весь список дополнительной литературы</p>
<p><i>Доклад по направлениям</i></p>	<p>Речь и художественное слово, литература, сказка</p> <p>Ритмика и движение</p> <p>Основы музыкального развития</p> <p>Основы художественного развития и изобразительная деятельность</p> <p>Игровая деятельность.</p>	4	<p>Доклад по одному из выбранных направлений Арт-педагогика и возможностях его применения в общем образовании, в специальном образовании., в психолого-педагогической коррекции.</p> <p>Объем – 5-10 стр,</p> <p>Осветить: Проблематику направленности, возможные цели, задачи направления, применения. Примеры разработанных программ. Для подготовки: Весь список предложенной литература.</p>

	Фольклор. Театральная деятельность и драматизация.		Интернет-ресурсы: http://www.nachalka.com/book/export/html/326 - проектная деятельность в начальной школе http://www.openclass.ru/node/62689 - проективный метод работы http://festival.1september.ru/articles/627507/ - Арт-педагогика в дошкольном образовании http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_show_archives.php?archive=1196815384&id=1192628501&start_from&subaction=showfull&ucat – Арт-педагогика, как педагогическая инновация.
<i>Подготовка к теме 8</i>	Культурно-Исторический подход в коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ посредством искусства Четыре этапа «вхождения» в художественную культуру ребенка с проблемами Возрастные особенности в Арт-педагогике ребенка с проблемами. Арт-педагогика и ее роль в выявлении поддержке одаренности.	4	Выготский, Л. С. Основы дефектологии./ Собр соч. в 6 т, том 5. -, 1983 . Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001 Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арт-терапии и арт-педагогике в работе с детьми и подростками. 1998.
Результаты наблюдений	Результаты наблюдений Выхода в детский реабилитационный центр и наблюдение за детьми в Арт-терапевтическом занятии.	2	Схема наблюдения прилагается в разделе 5.4.3.
Раздел 3. Технологии построения Арт-педагогических моделей			
<i>Подготовка к теме 9-10</i>	Специфика воздействия искусства на личность ребёнка, значение воспитания детей посредством интеграции искусств. Роль искусств в оздоровлении социума. Характеристика концепции музыкального образования Ю.Б. Алиева, доминирование игры в жизни детей в русле концепции музыкальной педагогики Алиева. Концепция Д.Б. Кабалевского в музыкальной педагогике. Концепция Педагогики Искусства Л.П.Масловой Концепции Художественного направления М.В. Осориной, Н.В.Балабановой. Концепция фальдорфской арт-педагогике образования	10	Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.:2005. Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары: 2003. Колошина Т.Ю., Тимошенко Г.В. Марионетки в психотерапии. – М.: Изд-во Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия.СПб, Речь, 2002 Зыкова М.Н. Фольклоротерапия: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского психолого – социального института; 2004. Маслова Л.П. Педагогика искусства: теория и практика. Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО, 1997. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: «Академия», 2001 Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. М.,1999 Оганесян Н.Т.Библиотерапия:Самоактуализация психических состояний через поэзию. М.:Ось 2002 Назлов Г.М. Портретный метод в психотерапии. – М.: ПЕР СЭ, 2001
<i>Подготовка к теме 11-12</i>	Составление самостоятельных программ по Арт-педагогике Подготовка к групповому проекту. Проведение самостоятельной программы. Анализ и Представление	18	Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании. М.: Издательский центр Академия», 2001 Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арт-терапии и арт-педагогике в работе с детьми и подростками. 1998.

	результатов самостоятельной программы в виде отчета. Написание Эссе по результатам групповой Арт-мастерской.		Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие. СПб.: Академия Постдипломного ПО, 2005. Сергеева Н.Ю. Артпедагогика: радость самовыражения: УМП. – Чебоксары: 2003. Весь список литературы
<i>Итого по Дисциплине</i>		56	

9.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ
Отчет по проведенной самостоятельно созданной Арт-педагогической программы
представляется в следующем виде.

1. Направление Арт-педагогической программы (или мастер-класса)
2. Актуальность
3. Проблематика
4. Цели и задачи.
5. Объект. Предмет воздействия
6. Субъект (ы) воздействия: его (их) проблемы, особенности развития, поведения
7. Методы воздействия
8. Средства воздействия
9. Методическое обоснование
10. Ход занятия.
11. Планирование результата
12. По прошествии работы -полученный результат и анализ.
13. Самонаблюдение, рефлексия.
14. Выводы

Отчета об участии в групповой Арт-педагогической программе в форме Эссе.

6. Схема построения всей программы
7. Описание своей части программы.
8. Отчет о работе группы (наблюдение психолога)
9. Личный вклад.
10. Самонаблюдение, рефлексия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у будущих психологов совокупность знаний в области педагогики искусств, подготовить выпускника, умеющего создавать образовательные модели развивающего и коррекционного обучения арт-педагогическими методами, сформировать предпосылки к аналитической и научно-исследовательской деятельности в профессиональной области.

Задачи дисциплины:

- изучить историю арт-педагогики;
- ознакомление с технологией и методикой интеграции искусства с психологией и педагогикой;
- ознакомить с возможностями искусства в психолого-педагогическом сопровождении процессов образования;
- рассмотреть принципы и методы арт-педагогического воздействия;
- научиться выявлять проблематику и направленность образовательных программ;
- познакомиться с различными формами и приемами арт-педагогики;
- обучить навыкам психологического общения и применению различных форм и приемов;
- сформировать практические навыки применения полученных знаний;
- освоения технологии составления авторской программы,
- вооружить студента методологической культурой проектной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: о теоретико-методологических основах арт-педагогики и арт-терапии; специфику развивающего, коррекционного и реабилитационного обучения средствами арт-педагогики;

Уметь: организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую с использованием методов и приемов арт-педагогики; организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов с помощью методов и приемов арт-педагогики;

Владеть:

Навыками организации и построения образовательных технологий; навыками организации и построения образовательных технологий междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в решении развивающих и коррекционных программ средствами арт-педагогики.