

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Капиева Кнарик Робертовна

Должность: Зав. кафедрой педагогики, психологии и физической культуры

Дата подписания: 04.07.2025 18:09:59

Уникальный программный ключ:

f0380548ab1ccca55cfbd50787724c6d2a58a55f

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Краснодарский государственный институт культуры

Факультет гуманитарного образования
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой

педагогики, психологии и
физической культуры

 К.Р. Капиева
«23» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.13. Основные направления арт-педагогики
и арт-терапии

Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Магистерские программы Арт-терапия и арт-педагогика

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения – заочная

Краснодар
2025

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основные направления арт-педагогики и арт-терапии» обязательной части Блока 1 учебного плана магистрантам заочной формы обучения по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки в первом, втором, третьем и четвертом семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (№ 559 от 15.06.2017).

Рецензенты:

Кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики, психологии и
физической культуры Краснодарского
государственного института культуры

К.Р. Капиева

Кандидат психологических наук,
преподаватель кафедры психологии
личности и общей психологии ФГБОУ ВО
Кубанский государственный университет

П.М. Хозяинова

Составитель:

Подлеснов Андрей Александрович, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики, психологии и физической культуры КГИК

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 23 июня 2025 г., протокол № 12.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основные направления арт-педагогики и арт-терапии» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» от 25 июня 2025 г., протокол №11.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии.....	10
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	10
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	10
6.2. Фонд оценочных средств.....	11
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	17
7.1. Основная литература.....	17
7.2. Дополнительная литература.....	18
7.3. Периодические издания.....	18
7.4. Интернет-ресурсы.....	20
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	20
7.6. Программное обеспечение.....	22
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	22
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	23

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины: изучение теоретических и прикладных аспектов терапии и коррекции методами искусства, направлений арт-педагогики, освоение навыков работы методами арт-терапии, формирование личностных качеств, способствующих творческому развитию.

Задачи:

- определение теоретических основ арт-педагогики арт-терапии и ее исторических особенностей;
- изучение психологических факторов, влияющих на позитивные изменения личности методами искусства и творчества;
- анализ социальных факторов, влияющих на формирование гармоничной личности в творчестве;
- формирование навыков обучения арт-педагогике и арт-терапии и навыков коррекции личности арт-терапевтическими методами;
- знакомство со спецификой различных видов творчества и принципах развития творческой активности методами арт-терапии и арт-педагогике;
- формирование представления об особенностях работы арт-педагога и арт-терапевта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

При изучении дисциплины «Основные направления арт-педагогике и арт-терапии» используются знания следующих дисциплин: «Психология эмоций», «Арт-педагогика», «Современные педагогические технологии».

Учебный материал по дисциплине «Основные направления арт-педагогике и арт-терапии» является фундаментом для последующего изучения таких профессиональных дисциплин, как «Психологическое консультирование и психотерапия», «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Организация воспитательной работы в творческом коллективе».

Содержание курса позволяет студентам получить представление о специфике различных видов творчества и принципах развития творческой активности, использовать изученный материал в работе с личностью и группами, применять полученные навыки в организации образовательного и консультативного процесса.

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знает	умеет	владеет
Способен осуществлять	направлен	разрабатывать	опытом

индивидуальное и групповое консультирование и организацию мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-2)	ия арт-терапии и принципы арт-педагогики	программу индивидуального и группового сопровождения личностного и профессионального самоопределения обучающихся	использования средств арт-терапии, обеспечивающих поддержку личностного и профессионального самоопределения обучающихся
---	--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы (9 зачетных единиц – 324 час.),

По заочной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	СР	
1	Искусство в психолого-педагогической работе	1	2	2	32	Устный опрос
2	Основы арт-педагогики	1	0	2	32	Тестирование Презентация
Итого			2	4	66	Зачет
3	Основы арт-терапии	2	0	2	52	Презентация
4	Методы арт-терапии	2	2	2	50	Проект Письменная работа
Итого			2	4	102	Экзамен
5	Современные технологии арт-терапии	3	4	4	30	Презентация
6	Проектирование технологий арт-педагогики и арт-терапии.	3	2	2	30	Проект «Программа по арт-педагогике» Проект «Программа по арт-терапии»
Итого			6	6	60	Зачет
7	Арт-терапия и арт-педагогика в работе с разными категориями населения	4	6	6	60	Устный опрос Эссе Проект
Итого			6	6	60	Экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы, ЗФО:

По заочной форме обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов/з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
Раздел 1. Искусство в психолого-педагогической работе			
Тема 1. Психолого-педагогические механизмы воздействия искусства.	Лекции: Введение. Донаучное представление о лечебных свойствах искусства.	2	ПК-2
	Самостоятельная работа: Воздействие музыки на человека. Психологические механизмы воздействия искусства. Теории трактовки образов и символов. Воздействие цвета и образов. Создание творческого продукта. Одаренность, талант, гениальность личности. Методы диагностики одаренности. Методы диагностики и развития креативного мышления. Обзор научных статей по арт-терапии. Подбор диагностических инструментов. Практические задания.	16	
Тема 2. Методы художественного творчества в психолого-педагогической деятельности	Практические занятия (семинары): Диагностический и терапевтический потенциал рисунка.	2	
	Самостоятельная работа: Биографический метод в анализе творчества известных личностей в искусстве. Метафора как инструмент воздействия. Подбор техник и упражнений. Психодиагностика и тестирование креативности. Эстетика. Беседы об искусстве. Слайд-терапия. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.	16	
Раздел 2. Основы арт-педагогики			
Тема 3. Арт-педагогика в современном образовании	Практические занятия (семинары): Воспитательные и развивающие технологии.	2	ПК-2
	Самостоятельная работа: Педагогическое сопровождение одаренных детей. Предмет и задачи арт-педагогики. Принципы арт-педагогики. Подготовка докладов. Подбор техник и упражнений. Практические задания. Тестирование. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.	16	

Тема 4. Технологии арт-педагогики	Самостоятельная работа: Методы арт-педагогики при обучении в коррекционных школах. Технологии коррекции в системе образования. Арт-педагогика и личностно-ориентированный подход в образовании. Внедрение программы арт-педагогической работы. Практические задания. Основные требования к личности специалиста арт-педагога. Использование компьютерных технологий в работе с учащимися. Активные методы социально-психологического обучения. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.	16	
Окончание 1 семестра			
Раздел 3. Основы арт-терапии			
Тема 5. Арт-терапия как мультимодальный подход.	Практические занятия (семинары). Арт-терапия как мультимодальный подход.	2	ПК-2
	Самостоятельная работа: Цели и задачи, функции арт-терапии. Особенности отечественной арттерапии. Принципы арт-терапии. Целеполагание в психологическом консультировании. Психологическое сопровождение на основе арт-терапии. Внедрение программы арт-терапевтической работы. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.	21	
Тема 6. Арт-терапия и психологическое консультирование	Самостоятельная работа: Индивидуальная арт-терапия. Групповая арт-терапия. Этические нормы и нравственные основы работы психолога. Структура арт-терапевтической сессии. Креативное планирование. Требования к оснащению кабинета арт-терапии. Рефлексивный круг. Спецификация результатов. Формирование трансовых состояний. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.	31	
Раздел 4. Методы арт-терапии			
Тема 7. Основные направления арт-терапии.	Лекции: Специфика методов и направлений арт-терапии. Разнообразие методов арт-терапии.	2	ПК-2
	Самостоятельная работа: Методы релаксации в арт-терапии. Работа в стрессовых и кризисных ситуациях. Работа с куклами у детей и взрослых. Обзор научных статей. Метод мандалы. Арт-терапевтические группы разного возраста. Выбор методов арт-терапии.	20	
Тема 8 Разнообразие арт-терапевтических методов	Практические занятия (семинары): Песочная терапия. Сказкотерапия.	2	
	Самостоятельная работа . Психодрама. Изотерапия. Музыкотерапия. Глинотерапия. Библиотерапия. Психодраматическая сессия. Показания и противопоказания к использованию	30	

	арт-терапии. Работа с клиентом. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания.		
Окончание 2 семестра			
Раздел 5. Современные технологии арт-терапии			
Тема 9. Арт-терапия в работе с телом	Лекции: Танцедвигательная терапия.	2	ПК-2
	Практические занятия (семинары): Телесно-ориентированная терапия.	2	
	Самостоятельная работа. Арт-терапия как проявление культуры. Трансформация движения в коммуникацию. Фольклоротерапия. Практические задания. Основные теории телесной терапии. Психосоматический компонент в структуре заболевания. Роль игры и фантазии в развитии творчества. Обзор научных статей по арт-терапии. История танца. Отношение к телу в разные культурные периоды. Обучение танцевально-двигательной терапии.	15	
Тема 10. Арт-терапия с использованием современных информационных технологий.	Лекции: Метафорические ассоциативные карты. Фототерапия.	2	
	Практические занятия (семинары): Спектрокарты. Фильмотерапия.	2	
	Самостоятельная работа Кинотерапия для подростков. Психологический анализ фильмов. Технология реализации методов работы с глиной и пластилином. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания. Ассамбляж. Работа с семейным фотоальбомом. Анализ образа в социальной сети Интернет. Коллаж. Слайд-терапия.	15	
Раздел 6. Проектирование технологий арт-педагогики и арт-терапии.			
Тема 11 Проектирование в арт-педагогике	Лекции: Составление программы арт-педагогической работы.	2	ПК-2
	Самостоятельная работа Арт-педагогика в инклюзивном образовании. Программы социально-психологической поддержки личности педагога. Феномен профессионального выгорания учителя. Долгосрочные и краткосрочные задачи арт-педагогики в образовательном процессе. Гармонизация личностного развития учащихся средствами искусства. Единство целей и задач в работе педагога и психолога образовательной организации. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания. Диагностика эмоционального выгорания.	15	
Тема 12.	Практические занятия (семинары): Разработка	2	

Проектирование в арт-терапии	краткосрочной арт-терапевтической программы.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Разработка долгосрочной арт-терапевтической программы. Реализация принципов арт-психологии в рамках образовательного процесса. Долгосрочные и краткосрочные задачи арт-терапии в психологической практике. Составление программы арт-терапевтической работы. Использование элементов арт-терапии в тренинге. Арт-терапия в бизнесе. Обзор научных статей по арт-терапии. Практические задания. Коучинг и арт-терапия.	15	
Окончание 3 семестра			
Раздел 7. Арт-терапия и арт-педагогика в работе с разными категориями населения			
Тема 13. Арт-терапия и арт-педагогика в работе с детьми	<u>Лекции:</u> Особенности детской психологии. Специфика практики арт-терапии с детьми.	4	ПК-2
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Изотерапия в работе с детьми и подростками. Музыкотерапия в работе с детьми и подростками.	2	
	<u>Самостоятельная работа.</u> Куклотерапия в практике педагога и детского психолога. Фототерапия и коллаж в работе с подростками. Специфика метода сказкотерапии с детьми различного возраста. Танцедвигательная и телесно-ориентированная терапия с детьми и подростками. Методы арт-педагогики и арт-терапии с детьми. Возможности арт-терапии в работе с подростками. Арт-терапия в детских организациях и учреждениях. Оказание психолого-педагогической поддержки детям и подросткам в сложной жизненной ситуации. Работа с масками. Формирование ценностей и убеждений методами арт-терапии. Арт-терапевтические группы детей разного возраста. Возможности методов библиотерапии, фильмотерапии, изотерапии, глинолечения в работе с детьми и подростками.	30	
Тема 14. Особенности психолого-педагогической работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья	<u>Лекции:</u> Здоровьесберегающие технологии и художественное творчество.	2	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Психологическое сопровождение людей с ОВЗ. Составление программы арт-терапевтической работы.	4	
	<u>Самостоятельная работа.</u> Искусство в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Технологии психолого-педагогической коррекции методами художественного творчества. Валеология. Коррекционная педагогика. Основы волонтерской деятельности. Подбор техник и упражнений. Подготовка	30	

	докладов. Подготовка презентаций. Обзор научных статей. Элементы музыкотерапии в здоровьесберегающих технологиях. Подготовка и проведение творческих упражнений.		
Окончание 4 семестра			
Вид итогового контроля			Экзамен
ВСЕГО:			324 часов

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями подготовки широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: семинар-беседа, семинар-дискуссия, семинар-анализ ситуаций, семинар-диалог. В ходе изучения дисциплины «Основные направления арт-педагогики и арт-терапии» используется весь комплекс научно-исследовательских и педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для осуществления работы в период прохождения дисциплины обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и инновационные технологии подготовки и проведения данного вида практики в регионе.

Практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, метод «круглого стола», методы анализа проблемных ситуаций. Для подготовки и осуществления работы обучающиеся используют широкий арсенал программных продуктов: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Power Point и другое специальное программное обеспечение. В рамках курса предусмотрены встречи с представителями профессионального сообщества, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью дисциплины, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. Формы проведения: круглый стол, мозговой штурм, анализ конкретных, практических ситуаций; дискуссии и др.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный порос;
- проект;

- презентация;
- письменная работа;
- тестирование;
- эссе.

6.2. Фонд оценочных средств.

Семестр 1

6.2.1. Устный опрос (контрольное мероприятие 1) раздел 1

«Искусство в психолого-педагогической работе»

1. Донаучное представление о лечебных свойствах искусства.
2. Влияние основных зарубежных психологических концепций на развитие арт-терапии.
3. Особенности отечественной арт-терапии.
4. Методы арт-терапии. Выбор методов арт-терапии.
5. Принципы и предмет арт-терапии
6. Принципы арт-педагогики.
7. Специфика методов арт-терапии.
8. Воздействие музыки на человека.
9. Воздействие цвета и образов.
10. Проблемы адаптации «нестандартных детей».
11. Творчество и адаптация.
12. Теории трактовки образов и символов.

6.2.2. Тестирование по разделу «Основы арт-педагогики» (контрольное мероприятие 2)

1. Какие заболевания и проблемы развития детей относятся к категории ОВЗ?
 - 1) Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы
 - 2) Искривленный дизонтогенез. Ранний детский аутизм
 - 3) Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития
 - 4) Все выше перечисленные.
1. Ю. К. Бабанский обозначил основные группы методов обучения в арт-педагогике (вычеркните лишний):
 - 1) методы организации учебно-воспитательной деятельности;
 - 2) методы стимулирования учебно-познавательной деятельности;
 - 3) методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности;
 - 4) методы стимулирования труда педагога.
2. С помощью словесных методов обучения можно:
 - 1) передавать художественную информацию,
 - 2) эмоционально настраивать учащихся,
 - 3) создавать атмосферу сочувствия тем настроениям, которые выражены в художественных произведениях,

- 4) все варианты верны.
3. Арт-педагогика – это:
 - 1) «художественная педагогика»,
 - 2) педагогика искусства,
 - 3) творческий подход в развитии личности.

6.2.3 Презентация по разделу «Основы арт-педагогики» (контрольное мероприятие 3)

Подготовьте компьютерную презентацию: 1) о возможностях арт-педагогики, 2) об использовании арт-педагогики на различных уроках, 3) об арт-педагогике в коррекционных классах и школах.

Семестр 2

6.2.4 Презентация по разделу «Основы арт-терапии»

Подготовьте компьютерную презентацию: 1) об истории арт-терапии; 2) целях, задачах и функциях арт-терапии; 2) о распространенных практических методах арт-терапии.

6.2.5 Проект «Методы арт-терапии» Учащийся подготавливает и презентует проект по одному из методов арт-терапии (например, сказкотерапии). Варианты исполнения: 1) подбор, организация и проведение техники сказкотерапии; 2) написание и презентация сказки как средства творческого и психоэмоционального самовыражения с обоснованием художественного замысла.

6.2.6 Письменная работа «Методы арт-терапии»

В течение недели вести дневник (на выбор): 1) наблюдений за собственными чувствами и ощущениями, 2) образов и символов из практики использования методов арт-терапии; 3) динамики изменений в творческих работах на занятиях арт-терапией.

Семестр 3

6.2.7 Презентация «Современные технологии арт-терапии»

Подготовьте компьютерную презентацию об одном из методов арт-терапии (минимум 12 слайдов).

6.2.8 Проект «Программа по арт-педагогике» Учащийся подготавливает и презентует проект – программу по арт-педагогике. В программе указываются: целевое назначение; целевая аудитория, возраст, профессия, длительность, частота встреч, продолжительность каждого занятия, общее число занятий, длительность каждой встречи, структура каждой встречи, основные техники и упражнения, вошедшие в программу.

6.2.9 Проект «Программа по арт-терапии»

Учащийся подготавливает и презентует проект – программу по арт-терапии. В программе указываются: целевое назначение; целевая аудитория, возраст, профессия, длительность, частота встреч, продолжительность каждого занятия, общее число занятий, длительность каждой встречи, структура каждой встречи, основные техники и упражнения, вошедшие в программу.

Семестр 4

6.2.10 Устный опрос по разделу «Арт-терапия и арт-педагогика в работе с разными категориями населения» по следующим темам

1. Здоровьесберегающие технологии и художественное творчество.
2. Искусство в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
3. Особенности работы с детьми и подростками.
4. Технологии психолого-педагогической коррекции методами художественного творчества.
5. Валеология.

6.2.11 Эссе по разделу «Арт-терапия и арт-педагогика в работе с разными категориями населения»

Выбрать одну из тем и написать эссе, включающее обоснование собственной позиции, список литературы. Работу необходимо иллюстрировать примерами из практики, личного опыта, художественных произведений. Варианты тем:

1. Возможности арт-терапии в работе с подростками.
2. Арт-терапия в детских организациях и учреждениях.
3. Оказание психолого-педагогической поддержки детям и подросткам в сложной жизненной ситуации.
4. Формирование ценностей и убеждений методами арт-терапии.
5. Арт-терапевтические группы детей разного возраста.
6. Искусство в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
7. Технологии психолого-педагогической коррекции методами художественного творчества.
8. Основы волонтерской деятельности.

6.2.12 Проект по разделу «Арт-терапия и арт-педагогика в работе с разными категориями населения»

Учащийся подготавливает и презентует проект – программу по арт-терапии и арт-педагогике в работе с разными категориями населения: детьми, подростками или людьми с ОВЗ. В программе указываются: целевое назначение; целевая аудитория, возраст, профессия, длительность, частота встреч, продолжительность каждого занятия, общее число занятий, длительность каждой встречи, структура каждой встречи, основные техники и упражнения, вошедшие в программу. Элементы проекта учащийся реализует на практических занятиях по дисциплине.

6.2.13 Вопросы к зачету

Семестр 1

1. Донаучное представление о лечебных свойствах искусства.
2. Влияние основных зарубежных психологических концепций на развитие арт-терапии.
3. Особенности отечественной арт-терапии.
4. Методы арт-терапии. Выбор методов арт-терапии.
5. Принципы и предмет арт-терапии

6. Принципы арт-педагогики.
7. Специфика методов арт-терапии.
8. Воздействие музыки на человека.
9. Воздействие цвета и образов.
10. Проблемы адаптации «нестандартных детей».
11. Творчество и адаптация.
12. Теории трактовки образов и символов.
13. Одаренность, талант, гениальность личности. Методы диагностики одаренности.

14. Метафора как инструмент воздействия.

Семестр 3

1. Роль игры и фантазии в развитии творчества.
2. Танцедвигательная терапия.
3. Телесно-ориентированная терапия.
4. Основные теории телесной терапии.
5. Отношение к телу в разные культурные периоды.
6. История танца.
7. Арт-терапия как проявление культуры.
8. Фольклоротерапия.
9. Метафорические ассоциативные карты.
10. Фототерапия и слайд-терапия.
11. Технология реализации методов работы с глиной и пластилином.
12. Фильмотерапия.
13. Коучинг и арт-терапия. Арт-терапия в бизнесе.
14. Коллаж как метод арт-терапии.
15. Арт-педагогика в инклюзивном образовании.
16. Гармонизация личностного развития учащихся средствами искусства.
17. Единство целей и задач в работе педагога и психолога образовательной организации.
18. Проектирование технологий арт-педагогики и арт-терапии.
19. Феномен профессионального выгорания учителя. Диагностика эмоционального выгорания.
20. Использование элементов арт-терапии в тренинге.

6.2.14 Вопросы к экзамену

Семестр 2

1. Цели и задачи, принципы и функции арт-терапии.
 2. Арт-терапия как мультимодальный подход.
 3. Психологическое сопровождение на основе арт-терапии.
 4. Показания и противопоказания к использованию арт-терапии.
 5. Диагностический и терапевтический потенциал рисунка.
 6. Целеполагание в психологическом консультировании.
- Формирование запроса.
7. Внедрение программы арт-терапевтической работы.

8. Индивидуальная арт-терапия.
9. Групповая арт-терапия.
10. Этические нормы и нравственные основы работы психолога.
11. Структура арт-терапевтической сессии.
12. Требования и рекомендации к оснащению кабинета арт-терапии.
13. Формирование трансовых состояний.
14. Методы арт-терапии
15. Библиотерапия.
16. Изотерапия.
17. Глинотерапия.
18. Музыкотерапия.
19. Методы релаксации в арт-терапии.
20. Арт-терапевтические группы разного возраста.
21. Работа в стрессовых и кризисных ситуациях.
22. Работа с куклами у детей и взрослых.
23. Метод мандалы.
24. Песочная терапия.
25. Сказкотерапия.
26. Психодрама.

Семестр 4

1. Донаучное представление о лечебных свойствах искусства.
 2. Принципы арт-педагогики.
 3. Воздействие музыки на человека.
 4. Воздействие цвета и образов.
 5. Роль игры и фантазии в развитии творчества.
 6. Проблемы адаптации «нестандартных детей».
 7. Творчество и адаптация.
 8. Теории трактовки образов и символов.
 9. Одаренность, талант, гениальность личности. Методы диагностики одаренности.
 10. Метафора как инструмент воздействия.
 11. Цели и задачи, принципы и функции арт-терапии.
 12. Влияние основных зарубежных психологических концепций на развитие арт-терапии.
 13. Особенности отечественной арт-терапии.
 14. Арт-терапия как мультимодальный подход.
 15. Психологическое сопровождение на основе арт-терапии.
 16. Показания и противопоказания к использованию арт-терапии.
 17. Диагностический и терапевтический потенциал рисунка.
 18. Целеполагание в психологическом консультировании.
- Формирование запроса.
19. Индивидуальная арт-терапия.
 20. Групповая арт-терапия.
 21. Арт-терапевтические группы разного возраста.

22. Этические нормы и нравственные основы работы психолога.
23. Структура арт-терапевтической сессии.
24. Требования и рекомендации к оснащению кабинета арт-терапии.
25. Методы релаксации в арт-терапии.
26. Формирование трансовых состояний.
27. Специфика методов арт-терапии.
28. Библиотерапия.
29. Изотерапия.
30. Музыкотерапия.
31. Работа в стрессовых и кризисных ситуациях.
32. Работа с куклами у детей и взрослых.
33. Метод мандалы.
34. Песочная терапия.
35. Сказкотерапия.
36. Психодрама.
37. Танцедвигательная терапия. История танца.
38. Телесно-ориентированная терапия. Отношение к телу в разные культурные периоды.
39. Основные теории телесной терапии.
40. Арт-терапия как проявление культуры.
41. Фольклоротерапия.
42. Метафорические ассоциативные карты.
43. Фототерапия и слайд-терапия.
44. Технология реализации методов работы с глиной и пластилином.
45. Фильмотерапия.
46. Коучинг и арт-терапия. Арт-терапия в бизнесе.
47. Коллаж как метод арт-терапии.
48. Арт-педагогика в инклюзивном образовании.
49. Особенности работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
50. Гармонизация личностного развития учащихся средствами искусства.
51. Единство целей и задач в работе педагога и психолога образовательной организации.
52. Проектирование технологий арт-педагогики и арт-терапии.
53. Феномен профессионального выгорания учителя. Диагностика эмоционального выгорания.
54. Использование элементов арт-терапии в тренинге.

6.2.15. Примерная тематика рефератов и докладов

1. Факторы окружающей среды и творчество.
2. Одаренность, талант, гениальность.
3. Интуиция и креативность.
4. Креативность и творчество: соотношение понятий

5. Формы и технологии арт-терапии, способствующие эстетическому развитию.
6. Роль игры и фантазии при использовании арт-терапии.
7. Проблемы адаптации «нестандартных детей»
8. Арт-терапия в укреплении психологического здоровья, развития стрессоустойчивости
9. Создание творческой атмосферы.
10. Современные методы арт-терапии.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе прохождения дисциплины обучающиеся работают в соответствии с нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность: Закона РФ «Об образовании», Трудового кодекса РФ, нормативно-правовых актов регионов России. Для обучающихся необходимо обеспечение доступа к современным профессиональным базам данных, электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым системам.

7.1. Основная литература

1. Арт-терапия: учеб.-метод. пособие для студентов и преподавателей вузов культуры и искусств [Текст] / Е. Н. Гусарова. - Краснодар, 2012. - 68 с.
2. Арт-терапия в профессиональном обучении [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Гусарова. - Краснодар, 2012. - 700 МВ. - ISBN 0321204479
3. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. А. Медведевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 272, [1] с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06713-2. – Текст (визуальный) : непосредственный.
4. Гусарова, Е.Н. Психология творчества с элементами арт-терапии. – Краснодар: КГИК, 2017. – 100с.
5. Елкина, М. В. Арт-педагогика : учебно-методическое пособие / М. В. Елкина, Л. Г. Пушкарева, Т. В. Слепцова ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2023. – 224 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=722478> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91930-238-4. – Текст : электронный.
6. Исаченко, В. И. Педагогика творческого образования : учебник / В. И. Исаченко, Е. В. Штифанова, А. В. Киселева ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова (УрГАХУ). – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ),

2024. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720087> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0296-1. – Текст : электронный.

7. Коломийчук, Н. П. Развитие эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с отклонениями в развитии средствами арт-педагогика / Н. П. Коломийчук. – Пермь : б.и., б.г. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567412> (дата обращения: 03.07.2025). – Текст : электронный.

8. Креативная педагогика : методология, теория, практика / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков, А. И. Владимиров [и др.] ; под ред. В. В. Попова, Ю. Г. Круглова. – 6-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=713069> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 298-308. – ISBN 978-5-93208-539-4. – Текст : электронный.

9. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А.И. Копытина. - М.: Когито-Центр, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-89353-354-5. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145005> (05.04.2017).

10. Никитин, В.Н. Арт-терапия: учеб.пособие [Текст] / В. Н. Никитин. - М.: Когито-Центр, 2014. - 327 с. - (Университетское психологическое образование). - ISBN 978-5-89353-423-8

11. Психология способностей: современное состояние и перспективы исследований: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию со дня рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 2015 г. / Российская академия наук, Институт психологии; отв. ред. А.Л. Журавлев, Г.А. Харлашина и др. - М.: Институт психологии РАН, 2015. - 243 с.: табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0310-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430579> (29.03.2017).

12. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков средствами художественного образования и культурологии : модели и технологии / С. В. Красильникова, Г. И. Грибанова, Ю. М. Большакова [и др.] ; под ред. Н. А. Михальченковой ; Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования. – Санкт-Петербург, 2020. – 262 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620932> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 220-250. – ISBN 978-5-4391-0653-0. – Текст : электронный.

7.2. Дополнительная литература

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум / сост. О. П. Демиденко, Н. А. Прядко ; Северо-Кавказский федеральный

- университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 85 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный.
2. Гусарова, Е. Н. Арт-терапия : учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей вузов культуры и искусств / Е. Н. Гусарова. – Краснодар, 2012. – 68 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.
3. Дружинин, В.Н. Психология способностей. Избранные труды / В.Н. Дружинин. - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 540 с. - (Выдающиеся ученые Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0116-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86934> (29.03.2017). Гусарова Е.Н. Арттерапия. Краснодар: КГУКИ, 2012
4. Ермолаева, М.В. Практическая психология детского творчества. М. Московский психолого-социальный институт, 2010.- 303 с.
5. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями : учебное пособие по коррекционной педагогике / Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова, Н. Н. Кирилюк. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 186 с. – <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378>. – Текст : электронный.
6. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями : учебное пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова, Н. Н. Кирилюк [и др.]. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 186 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378> (дата обращения: 03.07.2025). – ISBN 978-5-9765-1206-1. – Текст : электронный.
7. Казакова, Р. Г. Смотрим и рисуем мультфильмы : методическое пособие / Р. Г. Казакова, Ж. В. Мацкевич. – Москва : Творческий центр "Сфера", 2013. – 125 с. – (Библиотека воспитателя). – ISBN 978-5-9949-0700-9. – Текст: непосредственный.
8. Козлов, В.В., Гиршон, А.Е., Веремеенко, Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. СПб: Речь, 2006. -286 с.
9. Левченко, А. В. Арт-терапия и арт-педагогика : учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, профиль Арт-педагогика и арт-терапия / А. В. Левченко ; М-во культуры Рос. Федерации ; КГИК. – Краснодар : [б. и.], 2019. – 92 с. : ил. – ISBN 978-5-94825-312-1. – Текст : непосредственный.

10. Петрушин, В.И. Музыкальная психология : учеб.пособ. для вузов / В. И. Петрушин ; В.И. Петрушин. - М.: Академ. Проект: Трикста, 2008. - 400 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0961-5. - ISBN 978-5-902358-01-5: 294.58.
11. Руськин В.И. Социокультурная реабилитация студентов-инвалидов средствами искусства в процессе педагогической деятельности: Методические рекомендации. – Краснодар: КГИК, 2016. – 22 с.
12. Щетинская Н.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для преподавателей. – Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.
13. Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для студентов. – Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с.
14. Штифанова, Е. В. Педагогика творческого образования : учебник / Е. В. Штифанова, А. В. Киселева, Н. С. Солопова ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 200-208. – ISBN 978-5-7408-0238-1. – Текст : электронный.

7.3. Периодические издания:

- Almamater
- Вестник Московского университета. Серия 14. Психология
- Вестник образования
- Вопросы психологии
- Воспитание школьников
- Мир психологии
- Народное образование
- Педагогика
- Преподаватель
- Прикладная психология
- Школьный психолог
- Журнал «Музыкальная академия»
- Журнал «Культурная жизнь Юга России»

7.4. Интернет-ресурсы

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
Образование: исследовано в мире (www.oim.ru)
Портал о науке и образовании Abitur.su

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>

Электронный каталог Библиотеки КГУКИ

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ
<http://www.ed.gov.ru>

<http://www.edu.ru/> - каталог образовательных Интернет-ресурсов.

<http://www.ipras.ru/08.shtml> - психологический журнал // сайт Института психологии РАН.

<http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm> - виртуальная психологическая библиотека

[http:// www.psy.1september.ru](http://www.psy.1september.ru)

<http://www.psychol.ras.ru> - сервер Института психологии РАН

<http://www.belti.msk.ru/edu/> - сервер Лаборатории технических средств обучения и медиаобразования РАО

www.psychology-online.net/

live-and-learn.ru

psycom.info/

psynavigator.ru/

psychology.biznet.ru/.

www.sevpsiport.com/

u-psihologa.com.ua/

www.anypsy.ru/

www.psyinst.ru/

www.zipsites.ru/

www.psyarticles.ru

www.psychology-online.net

www.koob.ru

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Лекционные и практические занятия должны быть направлены на расширение кругозора студентов, на воспитание навыков творческого мышления, умения отстаивать свои убеждения. При подготовке к практическим занятиям необходимо изучать предложенную литературу, использовать материалы периодической печати, познакомиться с соответствующими разделами учебных пособий.

Изучение дисциплины «Основные направления арт-педагогики и арт-терапии» целесообразно начинать с планирования своего учебного времени. На изучение дисциплины из общего объема (324 часа) на самостоятельную работу отводится для студентов очной формы обучения – 140 часов. В связи с этим ряд тем вынесен на самостоятельное изучение.

Студенты, пропустившие занятия по уважительной причине, готовят реферат по теме, выбранной из списка тем для эссе и рефератов в объеме 10-15 страниц печатного текста.

Выступления на практических занятиях не следует сводить к пересказу законспектированной литературы. При обсуждении вопросов необходимо привлекать материалы своей практической работы, приводить примеры из конкретных явлений современной практики.

Методические указания по проведению семинарских (практических) занятий.

Семинар – один из видов занятий, призванный обеспечить развитие творческого профессионального мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в учебных условиях. Профессиональное использование знаний предполагает, прежде всего, свободное владение языком учебной дисциплины «Основные направления арт-педагогики и арт-терапии». Основными целями семинарского занятия являются:

- обучение студентов выступать в роли докладчиков и оппонентов;
- формирование умений и навыков постановки и решения интеллектуальных проблем, задач;
- формирование навыков и умений отстаивать свою точку зрения, демонстрации достигнутого уровня теоретической подготовки;
- повторение и закрепление знаний, полученных в ходе лекций;
- контроль подготовки студентов к занятиям и зачету и экзамену.

Активность магистров на семинарских и практических занятиях учитывается преподавателем на экзамене.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционная система AstraLinux, офисный пакет Р7 Офис, справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант, комплект браузеров Google chrom, Firefox, Яндекс браузер.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ экран).

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры

Протокол № __ от «__» _____ 202__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____

— (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
_____/_____/_____/_____

— (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____

— (наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)