

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФОНД «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Образовательного
учреждения Фонд
«Педагогический университет
“Первое сентября”»
Соловейчик А.С.

Программа

дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)

**Методы и приемы арт-педагогики на уроках и во внеурочной деятельности:
изотерапия, сказкотерапия, библиотерапия, куклотерапия**

Автор:

Башкирова Елена Николаевна
кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии младшего школьника МПГУ,
член Российского психологического общества

Москва
2022

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.

Основная цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области применения методов и приёмов арт-педагогике в образовательной деятельности

№	Компетенция	Направление подготовки <u>44.03.01 Педагогическое образование</u> <u>(уровень бакалавриата)</u> Код компетенции
1	Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8

1.1. Планируемые результаты обучения

Знать – уметь	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) <u>Квалификация</u> Педагог начального и основного общего образования Код компетенции
Знать: задачи и функции арт-педагогике; отличие арт-педагогике от арт-терапии; основные подходы к применению арт-терапии в образовательном учреждении. Уметь: осуществлять выбор арттерапевтических методов для работы с детьми.	ОПК-8
Знать: принципы и направления изотерапии, сказкотерапии, библиотерапии и куклотерапии; проективные методики в арт-педагогике; нетрадиционные методы рисования. Уметь: разрабатывать содержание занятий на основе арттерапевтического подхода.	ОПК-8

1.2. Категория обучающихся: уровень образования ВО, направление подготовки – «Педагогическое образование».

1.3. Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий.

1.4. Срок освоения программы: 16 ч.

Режим занятий – 6 ч. в неделю.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план программы направления дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).

№	Наименование тем	Всего (час.)	Внеаудиторные учебные занятия, учебные работы		Самостоятельная работа	Формы контроля
			Лекции	Практические занятия		
1	Тема 1. Теоретические основы арт-педагогике и основные принципы организации арт-среды	4	2	1	1	Практическое задание 1
2	Тема 2. Принципы и направления изотерапии и основные проективные методики в арт-педагогике	3	1	1	1	Практическое задание 2
3	Тема 3. Воспитание школьников средствами художественной литературы: сказкотерапия и библиотерапия	4	2	1	1	Практическое задание 3
4	Тема 4. Методы и приемы арт-педагогике на уроках и во внеурочной деятельности: куклотерапия и нетрадиционные методы рисования	4	2	1	1	Практическое задание 4
5	Онлайн-тестирование по темам 1-4	1				Онлайн-тестирование
ВСЕГО		16	7	4	4	1
Итоговая аттестация		Зачет на основании совокупности выполненных на положительную оценку практических работ и онлайн тестирования				

2.2. Учебная программа

Темы	Виды учебных работ	Содержание
Тема 1. Теоретические основы арт-педагогике и основные принципы организации арт-среды	Лекция, 2 ч.	Сравнение арт-педагогике и арт-терапии. Отличия урока и арт-терапии. Принципы арт-терапевтического взаимодействия. Задачи и функции арт-терапии и арт-педагогике. Стадии терапевтического процесса. Терапевтический потенциал. Структура занятия. Правила арт-терапевта. Виды арт-терапии. Примеры заданий пассивной арт-терапии. Виды арт-терапии по характеру творческой деятельности. Концептуальные идеи и принципы арт-педагогике.
	Самостоятельная работа, 1 ч.	<i>Просмотрите еще раз презентацию к видео-уроку и ответьте самостоятельно на вопросы:</i> 1. В чем заключается основное отличие арт-педагогике от арт-терапии? 2. Какие задачи решают арт-педагогике и арт-терапия? 3. Опишите основную структуру занятия с использованием арт-терапевтических технологий.

	Практическое занятие, 1 ч.	Исследуйте основные практические примеры арт-терапевтических технологий. Выберите одну из них и интегрируйте ее в Ваше следующее занятие. Проанализируйте свои успехи/неудачи.
Тема 2. Принципы и направления изотерапии и основные проективные методики в арт-педагогике	Лекция, 1 ч.	Понятие изотерапии. Принципы изотерапии. Направления изотерапии. Художественные материалы, используемые в изотерапии. Психологическое влияние художественных материалов. Методики проективного рисования. Способы работы с готовыми рисунками. Использование проективного рисунка в работе с детьми. Как заинтересовать ребенка рисованием. Основные виды заданий, используемые в рисуночной практике с детьми: предметно-тематические, образно-символические, упражнения на развитие образного восприятия, игры и упражнения с изобразительным материалом, задания на совместную деятельность. Этапы детского творчества по Э. Крамеру. Поэтапное развитие детского рисунка. Проективные методики в артпедагогике. Признаки проективных методик. Классификация проективных методик Л. Франка. Характер использования проективных методик.
	Самостоятельная работа, 1 ч.	<i>Просмотрите еще раз презентацию к видео-уроку и ответьте самостоятельно на вопросы:</i> 1. На что обращать внимание при рассмотрении готового рисунка ребенка? 2. Как поэтапно развивается детский рисунок? Какие стадии можно выделить? 3. Чем характеризуются проективные методики? Опишите специфику каждой из приведённых проективных методик.
	Практическое занятие, 1 ч.	<i>Задание на выбор:</i> 1. Придумайте к каждому виду заданий, используемых в рисуночной практике по одному конкретному примеру: предметно-тематические задания, образно-символические задания, упражнения на развитие образного восприятия и воображения, игры и упражнения с изобразительным материалом, задания на совместную деятельность. 2. Предложите свою квалификацию проективных методик и приведите соответствующие примеры (например, по основанию, определенности задач, специфичности и тд.)
Тема 3. Воспитание школьников средствами художественной литературы: сказкотерапия и библиотерапия	Лекция, 2 ч.	Понятие сказкотерапии. Привлекательность сказок для психокоррекции. Цели сказкотерапии. Функции сказкотерапии. Виды сказок. Виды народных сказок. Принципы работы со сказками. Алгоритм создания психокоррекционной сказки. Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия. Комплексная сказкотерапия. Сказочные задачи. Функции сказок по В.Я. Проппу. Подготовительные игры для освоения карт Проппа. Варианты работы с картами Проппа. Понятие библиотерапии. Цели и

		применение. Механизм библиотерапии. Функции библиотерапии. Виды библиотерапии. Этапы методики библиотерапии. Условия отбора художественного произведения. Преимущества и недостатки библиотерапии.
	Самостоятельная работа, 1 ч.	<i>Посмотрите еще раз презентацию к видео-уроку и ответьте самостоятельно на вопросы:</i> 1. Какие задачи решает сказкотерапия, и какие виды сказок применяются сказкотерапевтами? 2. В каких целях используют психокоррекционные сказки, и как они создаются? 3. Как выглядит библиотерапия на практике? Опишите преимущества и недостатки библиотерапии.
	Практическое занятие, 1 ч.	<i>Задание на выбор:</i> 1. Составьте список сказок, которые Вы можете использовать на занятиях с Вашей целевой группой. Разработайте сказкотерапевтическое занятие в соответствии с этапами и структурой. 2. Проанализируйте специфику библиотерапии с детьми младшего возраста и составьте примерный список книг для читателей 7-9 лет, имеющих нарушения эмоциональной сферы.
Тема 4. Методы и приемы арт-педагогики на уроках и во внеурочной деятельности: куклотерапия и нетрадиционные методы рисования	Лекция, 2 ч.	Виды театральных кукол. Функции куклотерапии. Психологическая защита ребенка на занятиях. Методика драматической психоэлевации. Выявление патологической доминанты. Программа психологической помощи тяжело болеющим детям «Доктор-кукла». Идеи создания кукол. Нетрадиционные техники рисования: Рисование пальцами, ладошками, ступнями ватными палочками, свечой или восковыми мелками. Монотипия на стекле. Монотипия предметная. Отпечатки листьев, штампов из пластилина, овощей, губки. Рисование отпечатками стаканов, пластиковой карточкой. Кляксография. Пластелинография. Ниткография. Рисование по мятой бумаге. Рисование смятой бумагой. Рисование «пухлыми» красками. Рисование солью. Рисование вилкой. Набрызг. Рисование мыльными пузырями. Граттаж. Фроттаж. Мнемотаблицы по загадкам Разучивание стихотворений. Варианты игр с мнемотаблицами. Техника коллажа.
	Самостоятельная работа, 1 ч.	<i>Посмотрите еще раз презентацию к видео-уроку и ответьте самостоятельно на вопросы:</i> 1. В чем заключается «методика драматической психоэлевации», и когда она применяется? 2. Из чего можно сделать куклу своими руками? 3. Какие другие нетрадиционные методы и приемы арт-педагогики можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности?
	Практическое занятие, 1 ч.	Предложите своим ученикам сделать на следующем уроке мнемотаблицы для запоминания определённого материала. Проанализируйте ход занятия и успехи/неудачи данного метода.

Итоговая аттестация	Зачет на основании совокупности выполненных на положительную оценку работ и результатов итогового тестирования.	Зачет, 1 ч.
----------------------------	---	-------------

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.

Формы текущего контроля: выполнение практических заданий, онлайн тестирование по темам образовательной программы.

Текущий контроль включает в себя выполнение практических заданий и онлайн тестирование по темам образовательной программы.

Требования к практическим занятиям.

Выполнение практических заданий оценивается положительно при условии их выполнения на основе заданных алгоритмов и использования рабочих учебных материалов, которые были предложены обучающимся.

Ответы на практические задания оформляются в печатном виде: шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, положение на странице – по ширине текста, отступы с каждой стороны страницы – 2 см., междустрочный интервал – 1,15 pt..

Все учебные материалы размещаются на странице курса на сайте Университета. Слушатель получает результат проверки работ на странице курса в разделе «Обучение».

Взаимодействие слушателей с администрацией и преподавателями Университета осуществляется через Личный кабинет. Здесь можно задать вопросы и узнать результаты оценивания выполнения практических заданий.

Примеры тестовых вопросов

1. Что такое арт-педагогика?
 - Направление в психотерапии и психологической коррекции, в котором клиент решает свои психологические проблемы через процесс творчества.
 - Метапредметное практикоориентированное педагогическое направление, использующее средства искусства для решения задач воспитания, обучения, развития и поддержки личности в ходе образовательного процесса.
 - Комплекс пластических искусств, исходно связанных с созданием статических изображений и материальных форм.
2. Что лежит в основе арт-терапии?
 - Психология
 - Педагогика
 - Культурология
3. Какое из правил не соответствует принципам арт-терапии?
 - Сэндвич-метод в обратной связи
 - Участник может выбирать подходящие для него виды и содержание творческой деятельности.
 - Команды, указания, требования и принуждения являются неприемлемыми.
4. Какие задания относятся к пассивным техникам арт-терапии?
 - Тема и материал задаются ведущим.
 - Участники воспринимают художественные произведения, созданными другими людьми.
 - Участники работают индивидуально.

5. В чем заключается концептуальная идея арт-педагогике?
 - Идея гуманизации
 - Идея креативности
 - Идея интегративности
 - Идея рефлексивности
 - Все ответы верны
6. В каких целях используется изотерапия?
 - В педагогических целях
 - В терапевтических целях
 - В педагогических и терапевтических целях
7. Какие задания относятся к образно-символическому типу заданий в рисуночной практике?
 - Рисование человека и его отношения с предметным миром и окружающими людьми
 - Рисование по точкам
 - Рисование абстрактных понятий: добра, зла и др.
 - Рисование пальцами
8. На что стоит обратить внимание арт-терапевту при восприятии продуктов изобразительного творчества?
 - На то, что выглядит странным
 - На то, что находится в центре
 - На искажение формы и пропорции
 - На тщательность или небрежность прорисовки
 - Все ответы верные
9. Какой первый этап детского рисунка выделял Э. Крамер?
 - Рентгеновский снимок
 - Каракули
 - Пиктограммы
10. Какой механизм лежит в основе проективных методик в арт-педагогике?
 - Отрицание
 - Вытеснение
 - Регрессия
 - Проекция
11. Что подразумевается под методом Э. Крис «Контурный САТ-Н»?
 - Проективная методика, направленная на изучение агрессивного отношения. Стимульный материал к тесту состоит из 10 карточек: 9 изображений кистей рук и одной пустой карточки, при показе которой просят представить кисть руки и описать её воображаемые действия.
 - Методика предназначена для исследования особенностей личностной (эмоционально-волевой) сферы детей. Стимульный материал состоит из восьми сюжетов с изображением человеческих фигур.
 - Методика предназначена для диагностики школьной тревожности. Для проведения диагностики требуются два набора по 12 рисунков и дети должны придумывать рассказы по картинкам.
12. Как называется теория Ницше о развитии человека, где он определяет три стадии, которые человек должен пройти, прежде чем станет полноценной, завершённой личностью «Верблюд, лев и ...»?
 - Сова
 - Ребенок
 - Мудрец

13. Какие сказки имеют своей целью, создание ярких и насыщенных образов и в которых отсутствуют конфликты и злые герои?
- Медитативные
 - Психокоррекционные
 - Психотерапевтические
14. Чем известна исследовательская деятельность В.Я. Проппа?
- Стал автором системы сопровождения семьи и воспитания детей сказкой.
 - Впервые предложил определение библиотерапии.
 - Выделил функции, в пределах которых развивается сюжет всех волшебных сказок.
15. Что важно учитывать при отборе художественного произведения с целью коррекции или устранения проблемы ребенка?
- Максимальное совпадение истории произведения с особенностями проблемы читателя
 - Возможность выбора из возможных вариантов
 - Предпочтение юмористическим сюжетам со счастливым финалом
 - Все варианты правильные
16. Что можно отнести к преимуществам библиотерапии?
- Активность чаще принадлежит взрослому, а не ребенку
 - Невозможность применения для детей с нарушениями интеллекта
 - Не требует специального оборудования
 - Все варианты правильные
17. Как называется техника, суть которой заключается в том, что на гладкую поверхность наносится краска, а после на бумаге делается оттиск изображения. Оттиск всегда получается единственным, уникальным.
- Кляксография
 - Граттаж
 - Монотипия
 - Фроттаж
18. Зачем применяются мнемотаблицы?
- Для разучивания стихотворений и обучению пересказу
 - Для сортировки информации
 - Для игры в мемори

Критерии оценивания результатов тестирования.

Для успешной сдачи тестирования необходимо набрать не менее 66 % по каждому тесту. Если по одному из них тестируемый получил менее 66 %, он имеет право еще раз пройти повторное тестирование по данному тесту.

Итоговая аттестация осуществляется, в том числе на основании совокупности работ, выполненных на положительную оценку и результатов тестирований.

Оценка: зачтено/ не зачтено.

Обучающийся считается аттестованным, если: оценка за выполнение практических заданий – зачтено; результат итогового тестирования – 66 и более % выполнения заданий.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы.

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.

1. Башкирова, Е. Н. Библиотерапия - продуктивный метод преодоления страхов у детей / Е. Н. Башкирова // Воспитание школьников.- 2011.- № 7
2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: Владос-пресс, 2003.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1986
4. Гребенщикова Л.Г. Основы куклотерапии. Галерея кукол СПб., 2007
5. Греф А. Соколова Л. Доктор Кукла. Опыт психологической помощи тяжело болеющим детям. М., 1999
6. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. М., 2002
7. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность: методология и методика / Ю. Н. Дрешер. - М. : Либерия-Бибинформ, 2009
8. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика: учеб. пособие / Ю. Н. Дрешер; ред. Т. И. Ключенко.- СПб.: Профессия, 2008
9. Дрешер, Ю. Н. Современная концепция подготовки специалиста-библиотерапевта: научно-методическое пособие / Ю. Н. Дрешер; ред. Л. И. Гурье.- М.: Либерия, 2003
10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. - СПб.: Лань, 2006
11. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2000
12. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. -СПб.: Речь, 2005.
13. Копытин А.И. Арт-терапия. - М., 2006
14. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии. - СПб., 2003
15. Медведева И. Шишова Т «Разноцветные «белые вороны», Клин 2007
16. Медведева И. Шишова Т. Лекарство – кукольный театр. М., 2009
17. Семенова З. Ф. Семенова С. В. Психологические рисуночные тесты . Методика Дом - Дерево - Человек. Издательство: АСТ. 2007
18. Соколов Д.В. Сказки и сказкотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 2000
19. Татаринцева А.Ю. Григорчук М.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. СПб., 2007
20. Татаринцева А. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда СПб., 2007
21. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001
22. Пропп В. Я. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2008
23. Хухлаева, О.В. Лабиринт души. Терапевтические сказки / О.В. Хухлаева. - М.: Академический проект, 2018

4.2. Материально-технические условия реализации программы.

- техническое обеспечение: ПК, локальная сеть, выход в Интернет;
- программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, пакет программ Microsoft Office 2010, браузер Google Chrome или Mozilla Firefox.