

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта»
Высшая школа образования и психологии

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.16 Арт-технологии в начальной школе»**

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Рабочая программа дисциплины «ОП.16 Арт-технологии в начальной школе» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Организация-разработчик:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

Разработчик: Торпакова Е.А., к.филол.н., доцент высшей школы образования и психологии

Содержание

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.18 Арт-технологии в начальной школе»

1.1. Область применения программы:

Программа дисциплины «ОП.18 Арт-технологии в начальной школе» является частью образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП СПО: общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Развитие у студентов следующих компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– Планировать и разрабатывать занятия с использованием арт-технологий: определять цели, задачи и выбирать вид арт-технологии в соответствии с возрастными особенностями младших школьников и содержанием учебного материала;

– применять изотерапию в образовательном процессе: организовывать деятельность учащихся по рисованию (иллюстрирование произведений, создание тематических рисунков, рисование настроения), использовать цвет для передачи эмоционального состояния, анализировать детские рисунки с педагогических позиций;

– использовать сказкотерапию на уроках и во внеурочной деятельности: подбирать сказки в соответствии с педагогическими задачами, организовывать обсуждение и анализ сказочных сюжетов, обучать детей сочинению собственных сказок, использовать сказочные образы для объяснения учебного материала;

– применять куклотерапию и театрализацию: организовывать работу с куклами (пальчиковыми, перчаточными, марионетками), проводить инсценировки и драматизации литературных произведений, разыгрывать учебные ситуации с использованием кукольных персонажей, развивать коммуникативные навыки учащихся через театральную деятельность;

– интегрировать музыкотерапию в учебный процесс: подбирать музыкальные произведения для создания эмоционального настроения, релаксации, активизации познавательной деятельности; использовать музыкальные ритмические упражнения на уроках; обучать детей вокализации и простейшим музыкальным импровизациям;

– организовывать работу с коллажем: проводить занятия по созданию индивидуальных и групповых коллажей на заданную тему, использовать коллажирование на этапе рефлексии и обобщения учебного материала, обучать детей основам композиции и цветоведения;

– применять песочную терапию и работу с природными материалами: организовывать рисование на песке, создание песочных композиций, использовать лепку из глины и пластилина для развития мелкой моторики и пространственного мышления;

– использовать цветотерапию в образовательных целях: применять методики цветовых ассоциаций для диагностики эмоционального состояния учащихся, использовать цветовое кодирование учебного материала, организовывать упражнения на цветовосприятие.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- понятийный аппарат арт-технологий: определение «арт-технологии» как системы последовательных действий педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач с использованием различных видов искусства; соотношение понятий «арт-технология», «арт-педагогика», «арт-терапия»;
- цели и задачи применения арт-технологий в начальной школе: создание условий для гармонизации внутреннего мира школьника, развития его личности; актуализация творческих способностей учащихся; развитие эмоционально-нравственного потенциала; формирование коммуникативных навыков; снятие психоэмоционального напряжения;
- психолого-педагогические основы применения арт-технологий;
- методику интеграции арт-технологий в учебные предметы;
- психолого-педагогические основы применения арт-технологий;
- методику интеграции арт-технологий в учебные предметы;
- классификацию видов арт-технологий: основные виды и их разновидности;
- формы организации работы с использованием арт-технологий;
- приемы и методы арт-технологической деятельности: рисование, лепка, создание коллажей, инсценировки, драматизация, пальчиковый театр, сочинение сказок, музыкальные упражнения, цветоассоциативные методики;
- структуру занятия с использованием арт-технологий: этапы организации; принципы подбора художественного материала для каждого этапа;
- возможности арт-технологий в духовно-нравственном воспитании: методы приобщения младших школьников к традиционным художественным промыслам и культурному наследию в рамках технологии «АРТ+»; формирование уважения к истории и культуре своего народа;
- требования к организации рабочего пространства и материалов: оснащение кабинета для проведения арт-технологических занятий, требования к художественным материалам (безопасность, доступность, разнообразие), санитарно-гигиенические нормы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки 41 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Максимальная учебная нагрузка (всего)	41
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	24
в том числе:	
Лекции	12
Практические занятия	12
<i>Самостоятельная работа</i>	17
Промежуточная аттестация в форме	Зачет с оценкой

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.18 Арт-технологии в начальной школе»

Наименование разделов и тем	Содержание и формы организации деятельности обучающихся	Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Историко-теоретические аспекты применения арт-технологий		8	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05
Тема 1.1. Ретроспектива применения арт-технологий.	<p>Содержание лекционных занятий</p> <p>История развития арт-терапии. Использование искусства как терапевтического средства в древних ритуальных практиках. Учение об этосе, теория катарсиса в античной эстетике. Представления древнегреческих мыслителей о влиянии "мусических искусств" на человека, музыки (мелодии, ритма) - на эмоциональное состояние, качества и поведение личности.</p> <p>Воздействие музыки на эмоциональное состояние человека в контексте теории аффектов эпохи Возрождения и барокко.</p>	4	
Тема 1.2. Искусство как фактор психического развития, обоснование использования изобразительных приемов в качестве психотерапевтического и психокоррекционного инструмента	<p>Содержание лекционных занятий</p> <p>Использование методов музыкотерапии (Ж.Э.Д. Эскироль, С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. Тарханов и др.); изобразительного творчества (Дж. Дебуффе, М. Ричардсон, Е. Гутман, М. Наубург и др.). Введение понятия арт-терапии в 1930-х годах художником А. Хиллом в качестве обозначения лечебного метода искусством. Влияние психоаналитической теории З. Фрейда и К. Г. Юнга на развитие арт-терапии. Типы художественной экспрессии в теории Г. Риды.</p> <p>Метод динамически-ориентированной арттерапии М. Наумбург. Гуманистическое направление арт-терапевтической практики Н.Роджерс. Российский метод "Системная арт-терапия" (САТ) Копытина А. И. Функции арт-терапии: катарсическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная, диагностическая, гуманистическая и др.</p>	4	
Раздел 2. Арт-технологии: определение, сущность, классификация		20	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05
Тема 2.1.	Содержание лекционных занятий	4	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05

<p>Направления арт-терапии.</p>	<p>Библиотерапия - лечебное воздействие чтением (В. М. Бехтерев, А.М. Миллер, В. В. Мурашевский, Ю. Б. Некрасова, Е. А. Рау), музыкотерапия - лечебное воздействие музыкой (Л. С. Брусиловский, И. М. Гринева, И. М. Догель, В. И. Петрушин и др.), вокалотерапия - лечение пением (В. С. Шушарджан), изотерапия - рисуночная терапия (Г. В. Бурковский, М. Е. Бурно, А.И. Захаров, О. А. Карабанова, Р. Б. Хайкин и др.), драматерапия - лечение средствами театрального искусства и ролевой игры (Е. Белякова, А. В. Гнездилов, Я. Морено и др.), имаготерапия - лечебное воздействие через театрализацию (И. Е. Вольперт, Н. С. Говоров). Современные направления арт-терапии. Технологии "песочной терапии". Глинотерапия, тестопластика. Куклотерапия. Метод Мандалы. Метод фототерапии. Примотерапия. Метод "Hand made". Метод драма-терапии.</p>		
<p>Тема 2.2.</p>	<p>Содержание практических занятий</p>	<p>16</p>	

<p>Понятие арт-технологий. Классификация арт-технологий.</p>	<p>По активности воздействия: а) пассивные: рассматривание картин и др. художественных произведений, чтение книг, прослушивание музыкальных произведений, метод любования (рассветом, закатом, красками в изобразительном творчестве и т.д.) и др.; б) активные: методы создания продуктов творчества (рисунков, декоративных поделок, скульптур и т.д.).</p> <p>По содержательной структуре: а) структурированные, где приемы и техники жестко задаются и предлагается готовый материал; б) неструктурированные: сам индивид выбирает техники, процедуры и приемы, материал для арт-сессии также подбирается свободно (в случае с детьми - по рекомендации психолога).</p> <p>По типу психологического коррекционного воздействия: а) арт-методы символической реконструкции, которые связаны с процессом осознание травмирующей или стрессогенной ситуации и её символическое переосмысление; б) арт-методы эстетического наслаждения, которые связаны с природой эстетической реакции и согласно этому они работают на неосознаваемом уровне, когда личность реализует свои бессознательные порывы в творчестве и таким образом наслаждаясь красотой, красками, или самим процессом созидания, она освобождается от негативного.</p> <p>На основании варианта процедуры применения: а) методы использования уже существующих произведений искусства через их анализ и интерпретацию индивидом; б) методы побуждения индивидов к самостоятельному творчеству; в) методы использования имеющегося произведения искусства г) методы самостоятельного творчества клиентов; д) методы творчества самого психолога (лепка, рисование и др.), направленные на установление взаимодействия с индивидом.</p> <p>По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства: а) игровые методы с арт-контекстом: коллективные творческие игры; игровая терапия; игры-драматизации, в том числе и народные игры. б) импровизационные методы: метод театрализации относится к словесно-изобразительным в арт-педагогике; метод свободной импровизации; метод инсценирования. в) изобразительно-прикладные методы: художественно-изобразительные (связанные с красками и др. художественными средствами); декоративно-прикладные (прикладная практическая деятельность с бумагой, природными материалами, в том числе с песком, глиной и т.д.). г) музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапия.</p>	<p>6</p>	
--	---	----------	--

	Самостоятельная работа обучающихся	10	
	Практикум по арт-педагогическим технологиям в начальной школе		
Раздел 3. Арт-технологии в образовании		13	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05
Тема 3.1. Арт-педагогика как перспективное направление современно педагогической науки и практики, интегративная область, основанная на взаимодействии педагогики, психологии, искусствознания.	Содержание практических занятий	4	
	Арт-терапия и арт-педагогика, их взаимосвязь и различие. Принципы артпедагогики. Виды арт-технологий, используемых в образовании. Арт-технологии обучения и воспитания. Арт-технологии в работе с обучающимися различных возрастов. Арт-технологии в начальной школе. Игровые методы: коллективные творческие игры (Аникеева Н.П., Виноградова А.П., Матьцына И.Г., Иванов И.П. и др.); игровая терапия (Панфилова М.А., Фопель К., Марченкова В.А., Ясницкая В.Р. и др.); игры-драматизации, в том числе народные (Ивочкина И.Е., Марченкова В.А., Сисякина И.А. и др.). Импровизационные методы: метод театрализации, свободная импровизация, инсценирование. Изобразительно-прикладные методы: рисунок, живопись, графика, монотипия и др., работа с гримом (как вид живописи "по лицу"), инсталляции, коллажи, художественное фотографирование. Музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-двигательные методы и ритмотерапия. Арт-технологии в работе с подростками. Возможности применения арт-технологий в образовании студентов и взрослых. Методика изобразительной деятельности М. Бетенски, методика "Психология в фотообъективе", метод арт-терапевтического рисунка для формирования профессионального мышления будущих специалистов помогающих профессий, метод "присутственной арт-терапии" Ляшенко В.В., методика арттерапевтического рисования на свободные темы или темы М. Либманн, инновационная аниматорская деятельность на основе арт-методов (по Головановой Н.Ф.): сказка-терапия, квиллинг, рисование огнем по шелку, "hand made".		
Тема 3.2. Применение арт-технологий в специальном и инклюзивном образовании в качестве средства комплексного воспитательного, развивающего и	Содержание практических занятий	2	
	Самостоятельная работа обучающихся	7	
Практикум по арт-педагогическим технологиям в коррекционной начальной школе			

коррекционного воздействия.			
Всего:		41	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный в соответствии с требованиями образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Дыбина, О. В. Психология и педагогика творчества в период детства : учебное пособие / О. В. Дыбина. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 88 с. - ISBN 978-5-8259-0996-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/139723> (дата обращения: 16.04.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Жегурова, О. А, Арт-терапия в профилактической и лечебной работе: учебно-методическое пособие / О. А, Жегурова, Е, А. Потемкина. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019.- 100 с. - ISBN 978-5-288-05898-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1054130> (дата обращения: 16.03.2026). - Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Зауторова, Э. В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике: монография / Зауторова Э.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 217 с.: ISBN 978-5-94991-323-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/898930> (дата обращения: 16.03.2026). - Режим доступа: по подписке.

2. Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества : учебное пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9765-0016-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/462916> (дата обращения: 16.03.2026). - Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
<i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины</i>		
<p>Студент демонстрирует знание: теоретических основ арт-технологий: понятие, сущность, цели, задачи и функции арт-технологий в образовательном процессе начальной школы; соотношение понятий «арт-технология», «арт-педагогика» и «арт-терапия»; классификации арт-технологий; психолого-педагогических основ применения арт-технологий; форм организации арт-технологической деятельности; методики интеграции арт-технологий в учебные предметы; приемов и методов арт-технологической деятельности; структуры занятия с использованием арт-технологий</p>	<p>точно формулирует основные понятия: «образовательные технологии», «педагогическая технология», «технология обучения», «обучение», «образование», «образовательный процесс»; подходы к классификации современных педагогических арт-технологий; точно формулирует структуру педагогической технологии; основы проектирования и моделирования педагогических технологий; цели, принципы, концептуальные положения, особенности содержания, методические приемы демонстрируемой педагогической арт-технологии; возможности реализации педагогических технологий средствами мультимедиа в образовательном процессе; методические требования по применению современных педагогических технологий в образовательном процессе на ступени начального общего образования.</p>	<p>Устный опрос Экспертная оценка на лабораторном и практическом занятиях Дифференцированный зачет</p>
<i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины</i>		
<p>Студент должен уметь: планировать и разрабатывать занятия с использованием арт-технологий; применять изотерапию в образовательном процессе; использовать сказкотерапию</p>	<p>представляет характеристику понятия «современные педагогические арт-технологии», определяет свойства и научные</p>	<p>Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы</p>

<p>на уроках и во внеурочной деятельности; применять куклотерапию и театрализацию; интегрировать музыкотерапию в учебный процесс; применять песочную терапию; использовать цветотерапию в образовательных целях; интегрировать арт-технологии с содержанием учебных предметов; организовывать проектную деятельность с использованием арт-технологий; диагностировать результаты применения арт-технологий</p>	<p>основания педагогических технологий; представляет характеристику педагогической арт-технологии по классификационным параметрам; анализирует современные педагогические технологии; разрабатывает дидактический материал для начальной школы на основе применения в образовательном процессе элементов определенной педагогической технологии; использует различные педагогические технологии обучения для решения типовых профессиональных задач; реализовывает элементы современных педагогических арт-технологий в образовательном процессе на ступени начального общего образования</p>	<p>Дифференцированный зачет</p>
---	--	---------------------------------

Вопросы к промежуточной аттестации

Дайте определение понятия «арт-технологии». Охарактеризуйте их роль в образовательном процессе начальной школы.

Перечислите и раскройте основные виды арт-технологий, применимые в работе с младшими школьниками. Приведите примеры использования каждого вида.

Как арт-технологии соотносятся с требованиями ФГОС НОО? Укажите конкретные пункты стандарта, подтверждающие их значимость

Опишите психолого-педагогические основы применения арт-технологий в начальной школе. Какие возрастные особенности младших школьников учитываются при их внедрении?

Назовите цели и задачи использования арт-технологий на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе.

Какие универсальные учебные действия (УУД) развиваются у младших школьников при использовании арт-технологий? Приведите 2–3 примера заданий для формирования каждого вида УУД.

Раскройте принципы отбора арт-технологий для работы с младшими школьниками. Какие критерии следует учитывать педагогу?

В чём заключается воспитательный потенциал арт-технологий? Как они способствуют формированию ценностных ориентаций у младших школьников?

Охарактеризуйте междисциплинарные связи арт-технологий с другими учебными предметами начальной школы (русский язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка и т. д.). Приведите примеры интеграции.

Какие риски и трудности могут возникнуть при внедрении арт-технологий в образовательный процесс начальной школы? Предложите способы их минимизации.

Разработайте фрагмент урока (10–15 минут) с применением одной из арт-технологий (на выбор) по любому учебному предмету начальной школы. Укажите цели, задачи, этапы, используемые материалы и ожидаемые результаты.

Опишите методику организации коллективной творческой работы младших школьников с использованием арт-технологий. Какие формы групповой работы наиболее эффективны?

Как адаптировать арт-технологии для детей с ОВЗ (например, с нарушениями зрения, слуха, ЗПР)? Приведите 2–3 конкретных примера заданий.

Разработайте план внеурочного занятия (30–40 минут) на тему «Путешествие в мир красок» с применением арт-технологий. Укажите цель, задачи, оборудование, ход занятия и критерии оценки результатов.

Какие методы и приёмы арт-терапии можно использовать для снижения тревожности и адаптации первоклассников? Обоснуйте свой выбор.

Как организовать выставку творческих работ младших школьников, выполненных с помощью арт-технологий? Опишите этапы подготовки, критерии отбора работ и формы рефлексии для детей.

Какие цифровые инструменты и ресурсы (приложения, онлайн-платформы) можно интегрировать в арт-технологии для начальной школы? Приведите 3–4 примера с кратким описанием функционала.

Разработайте систему заданий с использованием арт-технологий для развития креативного мышления у младших школьников (3–4 задания разного уровня сложности).

Как оценить результаты применения арт-технологий в начальной школе? Предложите 2–3 критерия и соответствующие им методы диагностики.

Составьте памятку для родителей «Как поддержать творческие способности ребёнка с помощью арт-технологий дома». Включите 5–7 практических рекомендаций.