МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств
Кафедра Теории и истории культуры, искусств и дизайна

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Факультет культуры и искусств

Дарижапова Оюна Шираповна

«____»_____20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.06.01 Художественный образ в жанре портрета
на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«___» _____ 20____ г. №____

Профиль – Образование в области изобразительного искусства и креативных индустрий (для набора 2024)
Форма обучения: Очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

научить студентов создавать художественный образ в портрете.

Задачи изучения дисциплины:

- развить чувство профессиональной ответственности за свой труд;
- дать представление о специфике художественного образа в портрете;
- овладение спецификой композиции портрета, формирование целостного композиционного мышления требовательность к выполнению композиционных эскизов, соблюдению всего комплекса законов, правил и приемов станковой композиции применительно к портретному жанру.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Цикл: Б.1.В.ДВ.05.01 Дисциплины по выбору

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Виды занятий	Семестр 10	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	32	32
Лекционные (ЛК)	16	16
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	8	8
Лабораторные (ЛР)	8	8
Самостоятельная работа студентов (СРС)	40	40
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
ПК-3	Профессионально владеет художественными дисциплинами в области изобразительного и декоративноприкладного искусства согласно академической системе обучения	Знать: Знать: Пороговый: 1) теоретические основы рисунка, живописи, скульптуры, композиции, декоративно-прикладного искусства. Уметь: Уметь: Пороговый: 1) самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Владеть: Владеть: Пороговый: 1) художественно – изобразительными навыками создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуры, компьютерной графике.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
					ЛК	ПЗ (СЗ)	ЛР	
1	1.1	8 семестр	Портрет натурщика с	72	0	0	32	40

			задачей раскрытия выразительности образа. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя). Двойной портрет. Работа над эскизом. Двойной портрет. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя).					
2	2.1	10 семестр	Портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя). Двойной портрет. Работа над эскизом (на сессии). Двойной портрет. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя) (на сессии).	72	0	0	16	56

Итого	144	0	0	48	96

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	8 семестр	Индивидуальность и типичность портрета в живописи, композиция портрета.	4
2	2.1	10 семестр	Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке (на сессии).	4

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	8 семестр	Индивидуальность и типичность портрета в живописи. композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Анализ особенностей	40

			художественного портрета. Виды портрета. Понятие художественного образа в искусстве. Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ. Портретное и непортретное изображение человека. Физиогномистика. Роль костюма, аксессуаров, фона в создании портретного образа. Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке обнаженной фигуры человека. Анализ сущности и структуры в композиции портрета. Портретное сходство. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.	
2	2.1	10 семестр	Индивидуальность и типичность портрета в живописи. композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Анализ особенностей художественного портрета. Виды портрета. Понятие художественного образа в искусстве. Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ. Портретное и	56

			непортретное изображение человека. Физиогномистика. Роль костюма, аксессуаров, фона в создании портретного образа. Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке обнаженной фигуры человека. Анализ сущности и структуры в композиции портрета. Портретное сходство. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.	

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

Фонд оценочных средств

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1. 1. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 435 с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - *. - ISBN 978-5-9916- 2410-7: 343-20. 2. Ильина, Татьяна Валериановна. 5 История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учеб. для бакалавров / Ильина Татьяна Валериановна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 473 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2185-4: 364-10. 3. Дворжак, М. История искусства как история духа: учеб. пособие / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, под ред. А.К. Лепорка. - Санкт-Петербург: Академический проект, 2001. - 334 с. - ISBN 5-7331-0136-9: 115-90. 5.1.2. Издания из ЭБС 1. . Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / Кирьянова Н.В. - Москва : Флинта, 2019. - 470 с. - ISBN 978-5-89349-717-5.. - 0 экз. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497175.html 5.2. Дополнительная литература 5.2.1. Печатные издания 1. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. -

Москва: АСТ-Пресс: Галарт, 2000. - 623 с.: ил. - ISBN 5-269- 00980-3. - ISBN 5-7805-0693-0: 347-79. 2. История искусства. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / под ред. В.В. Ванслова. - Москва: Искусство - XXI век : Республика, 2003. - 672 с.: ил. - ISBN 5-98051-003-6. - ISBN 5-250- 02730-X: 811-91. 3. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура.: соврем. версия / Гнедич Петр Петрович. - Москва: Эксмо, 2002. - 848с.: ил. - ISBN 5-699-00307-X: 511-50.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. 5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых производств – издательство ГИОРД» (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно- технические науки» (Договор №17/14-ЕД от 30 марта 2015 г.) http://e.lanbook.com/ 6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru (Договор №25/15 –ЕД от 07 апреля 2015 г.); 7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №19/15 – ЕД от 16 марта 2015 г.) http://rucont.ru/ 8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования публикационной активности российских ученых и научных организаций). (Договор № SI-8108/2015 от 02 марта 2015 года) http://elibrary.ru/ 9. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).;

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. 5.2.1. Печатные издания 1. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. - Москва: АСТ-Пресс: Галарт, 2000. - 623 с.: ил. - ISBN 5-269- 00980-3. - ISBN 5-7805-0693-0: 347-79. 2. История искусства. Архитектура. Живопись. Скульптура.

Графика. Декоративное искусство / под ред. В.В. Ванслова. - Москва: Искусство - XXI век : Республика, 2003. - 672 с.: ил. - ISBN 5-98051-003-6. - ISBN 5-250- 02730-X: 811-91. 3. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура.: соврем. версия / Гнедич Петр Петрович. - Москва: Эксмо, 2002. - 848с.: ил. - ISBN 5-699-00307-X: 511-50.

5.2.2. Издания из ЭБС

1.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых производств – издательство ГИОРД» (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно- технические науки» (Договор №17/14-ЕД от 30 марта 2015 г.) http://e.lanbook.com/ 6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru (Договор №25/15 –ЕД от 07 апреля 2015 г.); 7. Электронная библиотечная система «Национальный	http://fcior.edu.ru/

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №19/15 – ЕД от 16 марта 2015 г.) http://rucont.ru/ 8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования публикационной активности российских ученых и научных организаций). (Договор № SI-8108/2015 от 02 марта 2015 года) http://elibrary.ru/ 9. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).;	

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения	Оснащенность специальных помещений и

учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения практических занятий	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий	
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Для успешного выполнения задания по предмету рекомендуется активно использовать метод наблюдения,
проводить работу над натурными набросками и зарисовками с целью отбора и определения характера
желаемого образа и среды, в которой он находится. Помимо этого, рекомендуется самостоятельно
выполнять наброски и зарисовки по представлению, которые должны поспособствовать лучшему образному
мышлению и созданию более интересной композиционной структуры. Обязательно ознакомление с
портретными работами мастеров прошлого и современности, выполненные в разных техниках. Они могут
помочь более ясно представлять варианты образно выразительного результата работы.
Таким образом, самостоятельная работа состоит из выполнения портретных зарисовок и этюдов, знакомства
со специальной литературой, иллюстративным материалом, а главное – посещения музеев и знакомством с
оригинальными произведениями. Необходимо осуществлять тесную связь между аудиторными занятиями и
самостоятельной работой, обеспечивать связь теории с практикой. Беседы с
преподавателем, задания по конспектированию теории, анализу композиции должны
самым непосредственным образом влиять на практические результаты по сбору
материала, эскизированию и созданию композиций.
Желательно, чтобы эту дисциплину вел преподаватель, который преподает в этой группе рисунок и
живопись, что также будет способствовать связи теории и практики, так как основательное знание
преподавателем слабых и сильных сторон студента способствует более полному раскрытию потенциала
последнего. Преподавание и усвоение дисциплины должно проходить через понимание единства принципов

изобразительности и композиционности. То есть при создании портретной композиции необходимо обладать
достаточной подготовкой по рисунку и живописи.
Возможность создать основу двойного портрета предоставляется здесь через возможность написания
двойной постановки.
Общие рекомендации по композиционной организации портрета:
При выполнении эскизов в основном решаются задачи ритмической организации линий, тона и цвета – следует понимать, что речь идет о компонентах вполне абстрактных, хотя в результате должны быть – фигуративные композиции. Здесь нужно понимать различия возможностей абстрактного и конкретно-предметного, чтобы из фигуративной реалистической живописи с самого начала предполагающей некое качество изображения и узнаваемость предметных форм, суметь вычленить светлые и темные пятна, линии, подчеркнуто теплые и холодные цвета, чтобы организовать их ритмически по тому или иному принципу. В последующих финальных вариантах эти полуабстрактные композиционные формы могут образовываться во вполне предметные и фигуративные образы.
Композиционная организация портрета в грубой схематичной форме ничем не отличается от натюрмортной. Однако, когда дело доходит до анатомических характеристик торса, рук и, особенно – портретных элементов лица, здесь наступает принципиально новая фаза композиционно-изобразительной работы. Найденные изобразительные портретные характеристики должны быть органично включены в общекомпозиционную структуру. И более того, элементы этой композиционной структуры должны быть подстроены под элементы, выражающие портретные характеристики.
Следует понимать, что при важности типизации портрета вся суть его в изображении
7
индивидуальной личности. И что настоящих портретистов мало. Однако, как развитие способности передачи индивидуальных характеристик - очень важно и для любого непортретиста.
Художественный образ в портретном жанре – многокомпонентность. Физиогномистика связана с
мимическими мышцами. Жесты, позы, движения – с общей анатомией, со знанием профессии и т.д. Костюм,
подбор аксессуаров и предметов – с социальным статусом, с профессией, с тематикой портрета.
Сущностные характеристики образа – с физиогномистикой, с категориями «добрый, ласковы, нежный, грубый,
красивый, страшный» (и т.д.), передающимися художественными средствами. Структура лица, фигуры, всей
композиции– как статика и динамика, как напряжение и расслабление и т.д.
В двойном портрете индивидуальности портретируемых – как противопоставление, а композиционно – как их
единство. Длительная тематическая двухфигурная постановка
позволяет осуществить эти единство и борьбу противоположностей. Адаптация в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика, гармонизация цвето-пластики фигур с цветовым строем холста) – все это требует серьезной подготовки студента и высокую квалификацию

преподавателя.

Разработчик/группа разработчиков:
Сергей Михайлович Павлуцкий

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой
_____ «___»_____20____г.