

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

Сергеев Дмитрий
Валентинович

« ____ » _____ 20 ____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.01 Художественный образ в жанре портрета
на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 44.03.01 - Педагогическое образование

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

Профиль – Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(для набора 2022)
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:

- дать представление о специфике художественного образа в портрете; - овладение спецификой композиции портрета, формирование целостного композиционного мышления; - требования 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 8	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	32	32
Лекционные (ЛК)	0	0
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0	0
Лабораторные (ЛР)	32	32
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	ПК- 3.1. Знать теоретические основы рисунка, живописи, скульптуры, композиции, декоративно-прикладного искусства.	Знать: историю возникновения и развития жанра портрета Уметь: выполнять рисунок головы человека, как с натуры так и по памяти и представлению Владеть: навыками выбора натуры для рисунка портрета
ПК-3	ПК- 3.2. Уметь самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.	Знать: основные методические особенности при изображении портрета человека, как в рисунке так и в живописи Уметь: самостоятельно работать с информационными источниками касающиеся жанра портрета как в графике так и в живописи. Владеть: методикой выполнения живописных и графических работ в жанре портрета.
ПК-3	ПК- 3.3. Владеть художественно – изобразительными навыками создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуры, компьютерной графике.	Знать: теоретические и методические основы ведения рисунка и живописи портрета. Уметь: самостоятельно создавать художественный образ в жанре портрета Владеть: художественно –изобразительными навыками создания композиций в жанре портрета, графическими и живописными техниками.

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	Портрет человека (одна фигура).	Тема 1. Создание художественного образа человека с натуры.	10	0	0	4	6
2	2.1	Портрет человека (одна фигура) продолжение	Тема 1. Портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя).	22	0	0	12	10
3	3.1	Двойной портрет.	Тема 1. Особенности художественного образа в двойном портрете. Работа над эскизом.	10	0	0	4	6
4	4.1	Двойной портрет(продолжение).	Тема 1. Двойной портрет. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя).	30	0	0	12	18
Итого				72	0	0	32	40

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	Тема 1. Создание художественного образа человека с натуры.	Выполнить портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Формат А5(три эскиза), бумага, карандаш.	4
2	2.1	Портрет натурщика.	Портрет натурщика с задачей раскрытия выразительности образа. Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя).	12
3	3.1	Тема 1. Особенности художественного образа в двойном портрете.	Работа над эскизом двойного портрета. Поиск образности. Адаптации 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 (в живописной работе) и тональной выразительности и распределения акцентов (если работа выполняется в графике). Формат А5 (три варианта эскиза), материал бумага, карандаш.	4
4	4.1	Тема 1. Двойной портрет.	Работа на большом формате (техника на усмотрение преподавателя). Адаптации 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 (в живописной работе) и тональной выразительности и распределения акцентов (если работа выполняется в графике).	12

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	Продолжение аудиторной работы. Поиск композиции. Поиск художественного образа портрета.	Эскизы, этюды в графике и живописи. Формат А5.	6
2	2.1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи. Композиция портрета. Анализ особенностей художественного портрета. Виды портрета. Понятие художественного образа в искусстве. Портретность в длительной тематической постановке фигуры человека. Художественный образ. Портретное и непортретное изображение человека. Физиогномистика. Роль костюма, аксессуаров, фона в создании портретного образа. Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке фигуры человека. Анализ сущности и структуры в композиции портрета. Портретное сходство.	Эскизы, этюды, продолжение аудиторной работы.	10
3	3.1	Продолжение аудиторной работы. Индивидуальность и типичность портрета в живописи. Композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика. Анализ	Эскизы, этюды.	8

		<p>особенностей художественного портрета. Виды портрета. Понятие художественного образа в искусстве. Портретность в длительной тематической постановке человека. Художественный образ. Портретное и непортретное изображение человека. Физиогномистика. Роль костюма, аксессуаров, фона в создании портретного образа. Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке фигуры человека. Анализ сущности и структуры в композиции портрета. Портретное сходство. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.</p>		
4	4.1	<p>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 человека.</p>	Эскизы.этюды (графика,масло)	18

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

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. 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. 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.

5.2.2. Издания из ЭБС

1.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
Сайт Министерства образования РФ	http://mon.gov.ru/structure/minister
Сайт журнала «Вестник образования России»	https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8527&ysclid=18cnqf6acl603900145
Федеральный портал «Российское образование»	https://wikireality.ru/w
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/?ysclid=18cnuchdg889093157
Российская педагогическая энциклопедия	http://www.edit.much.ru/content/mags
Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий	http://www.sinncom.ru/
Рубрикон – энциклопедический портал. Раздел образование	http://www.eidos.ru/journal/
Педагогический энциклопедический словарь	http://dictionary.fio.ru/
Словарь методических терминов	http://slovvari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azi
Федеральный институт педагогических измерений	http://www.fipi.ru/

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект «Образование»	http://portal.ntf.ru/
Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»	http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
Информационно-просветительский портал «Электронные журналы»	http://www.eduhmao.ru/info
Информационно-просветительский портал «Электронные журналы»	http://www.eduhmao.ru/info
Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского	http://www.gnpbu.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 "МераПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) Система ГАРАНТ
- 2) СПС "Консультант Плюс"

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	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 вычленив светлые и темные пятна, линии, подчеркнута 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 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, ласковый, 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:
Валерий Иванович Филиппов

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20___ г.