

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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

Сергеев Д.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.16.1.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 2016, 2017)

Форма обучения очная, заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель 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

Б1.В.ДВ.16.1

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

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

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	8 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
лекционные (ЛК)	0	0
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	36	36
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

Заочная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	10 семестр	

Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	12	12
лекционные (ЛК)	2	2
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	10	10
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	60	60
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	Готовность создавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
ПКв-2	Владение навыками линейно-конструктивного рисования и академической живописью: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; основами скульптурной лепки
ПКв-3	Владение художественно-изобразительными средствами создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне.
ПКв-4	Способность самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики.

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения уровней сформированности компетенций

Результат обучения

Знать	Пороговый: 1) базовые термины истории и теории портрета в живописи; 2) основные концепции современного портрета в живописи; 3) основные методы и средства получения, хранения и переработки информации в области техники современного портрета в живописи.
	Стандартный: 1) терминологическую систему в области преподавания портрета в живописи; 2) специфику портретной композиции, междисциплинарные связи в области композиции разных жанров с использованием портретных изображений; 3) значение, иерархию и взаимосвязи в портретной композиции, концептуальное единство портретной композиции, тенденции, закономерности развития портретной композиции;
	Эталонный: 1) основные теоретические положения, лежащие в основе современного портрета в живописи; 2) новейшие теории, интерпретации, методы в портретной живописи; 3) актуальные проблемы в области портретной живописи, выходящие за рамки учебной информации
Уметь	Пороговый: 1) воспринимать имеющуюся информацию о современном портрете в живописи; 2) работать в локальной и глобальной сети интернет, находить необходимую информацию о современной портретной живописи; 3) оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.
	Стандартный: 1) самостоятельно получать и расширять знания в области современного портрета, пользоваться различными источниками информации; 2) устанавливать междисциплинарные связи в области композиции разных жанров с использованием портретных изображений; 3) самостоятельно получать и расширять знания в области портретной живописи, пользоваться различными источниками информации.
	Эталонный: 1) анализировать связи между фундаментальными установками в станковой композиции и развитием портрета; 2) оценивать значимость открытий стилей в живописи с точки зрения портретного искусства; 3) использовать базовые положения живописи при решении профессиональных задач в портрете.

Владеть	Пороговый: 1) полученными знаниями в живописи для первичной интерпретации живописных задач в портрете; 2) информацией о состоянии задач в портретном искусстве, содержании, представляемом средствами массовой информации, интернетом; 3) демонстрировать самостоятельность в процессе и самоконтроле для приобретения новых знаний;
	Стандартный: 1) научными принципами и подходами при объяснении теорий в области портретной живописи; 2) полученными знаниями в живописи для углубленной интерпретации живописных задач в портрете; 3) навыками проведения адекватных данной программе творческо-педагогических задач в области среднего общеобразовательного учреждения.
	Эталонный: 1) критическим осмыслением теории, концепций, подходов в портретном искусстве; 2) нести ответственность за результаты своих действий и качество выполненных заданий; 3) качествами руководителя творческо-педагогической деятельностью, принятию нестандартных творческих подходов для решения профессиональных задач.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи, композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.	18		9		9
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.	18		9		9
3	3	Двойной портрет. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.	18		9		9

4	4	Адаптации в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика. Гармонизация цвето-пластики фигур (полуфигур) с цветовым строем холста.	18		9		9
Итого			72	0	36	0	36

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи, композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.	15				15
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.	16	1			15
3	3	Двойной портрет. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке. (На сессии).	20		5		15
4	4	Адаптации в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика. Гармонизация цвето-пластики фигур (полуфигур) с цветовым строем холста. (На сессии).	21	1	5		15
Итого			72	2	10	0	60

3.2. Лекционные занятия

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
1	1	Композиция портрета. Индивидуальность и типичность портрета в живописи. Значение композиционных графических форэскизов, этюдов и зарисовок портретируемого. Композиционная и изобразительная структура портретного изображения. Физиогномистика

2	2	Портретность полуфигуры человека в длительной тематической постановке. Художественный образ портретируемого как многокомпонентность. Роль рук, позы, костюма, аксессуаров, интерьера для создания образа портретируемого. Тематический фон как содержательность и как продолжение портретного образа
3	3	Усложнение композиционного пространства в двойном портрете. Индивидуальные характеристики портретируемых, их противопоставление и единство в тематической двухфигурной постановке. Характер противопоставления (психологический, возрастной, социальный и т.д.)
4	4	Проблема адаптации в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика. Гармонизация цвето-пластики фигур (полуфигур) с цветовым строем холста.

3.3. Практические (семинарские) занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи, композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.
3	3	Двойной портрет. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.
4	4	Адаптации в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика. Гармонизация цвето-пластики фигур (полуфигур) с цветовым строем холста.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи, композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.
3	3	Двойной портрет. Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке. (На сессии).
4	4	Адаптации в пространство картины найденных в этюдах и зарисовках индивидуальных характеристик героев двойного портрета (масштаб, размещение, пропорциональные величины, статика-динамика. Гармонизация цвето-пластики фигур (полуфигур) с цветовым строем холста. (На сессии).

3.4. Лабораторные занятия

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи. композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
3	3	Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке обнаженной фигуры человека.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;

4	4	Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
---	---	--	--

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	Индивидуальность и типичность портрета в живописи. композиция портрета. Выполнение пробного варианта эскиза композиции портрета натурщика.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
2	2	Портретность в длительной тематической постановке полуфигуры человека. Художественный образ.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
3	3	Индивидуальные характеристики в длительной тематической постановке обнаженной фигуры человека. -выполнение проектных заданий, решение с	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;
4	4	Индивидуальность портретируемых, их противопоставление и единство в длительной тематической двухфигурной постановке.	-выполнение проектных заданий, решение ситуационных задач;

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1	1	лабораторные	Беседа об индивидуальном и типичном в портретном искусстве (работа с электронными образовательными ресурсами).	2
2	2	лабораторные	Дискуссии о современных и традиционных композиционных методах работы в портретной живописи (работа с электронными образовательными ресурсами).	2

3	3	лабораторные	Беседа об индивидуальных анатомических характеристиках фигуры человека (работа с электронными образовательными ресурсами).	2
4	4	лабораторные	Беседа о композиционном противопоставлении и единстве портретируемых в двойном портрете (работа с электронными образовательными ресурсами).	1.5

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

6.1.1. Печатные издания

1. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы портрета : науч. изд. / В. В. Визер. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2007. - 187 с. - ISBN 5-469-01422-3 : 129-80.
2. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2007. - 367 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01533-5 : 234-00.
3. Лушников, Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие / Б. В. Лушников. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 144 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01224-X : 86-40.
4. Баммес, Готфрид. Изображение фигуры человека : пособие для художников, преподавателей и учащихся / Баммес Готфрид. - Москва : Сварог и К, 1999 (020600). - 336с. : ил. - ISBN 5-93070-015-X : 300-00.
5. Герчук, Юрий Яковлевич. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Герчук Юрий Яковлевич. - Москва : Учебная литература, 1998. - 208 с. : ил. - ISBN 5-526-00009-5 : 21-85.

6.1.2. Издания из ЭБС

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Печатные издания

1. Изображение фигуры человека : пособие для художников, преподавателей и учащихся / Баммес Готфрид. - Москва : Сварог и К, 1999 (020600). - 336с. : ил. - ISBN 5-93070-015-X : 300-00.
2. Зингер Л.С. Советская портретная живопись 1917 - начала 1930 годов / Л. С. Зингер. -
3. Шарандак Н.П. Русская портретная живопись Петровского времени / Н. П. Шарандак. - Ленинград : Художник РСФСР, 1986. - 103 с. : ил. - 0-70.
4. Герчук Юрий Яковлевич. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Герчук Юрий Яковлевич. - Москва : Учебная литература, 1998. - 208 с. : ил. - ISBN 5-526-00009-5 : 21-85.

6.2.2. Издания из ЭБС

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <http://www.studentlibrary.ru/>
- 2 Российская национальная библиотека <http://www.nlr.ru/>
- 3 Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». <https://e.lanbook.com/>
- 4 Электронно-библиотечная система «Юрайт» <https://www.biblio-online.ru/>
- 5 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. <http://diss.rsl.ru/>
- 6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>
- 7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека <http://window.edu.ru/window/library>
- 8 Энциклопедии Кирилла и Мефодия <http://megabook.ru/>
- 9 Российская государственная библиотека по искусству <http://liart.ru/ru/>
- 10 Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>

7. 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: Foxit Reader, АИБС "МераПро", ABBYY FineReader

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125 ауд. 11-67.

Мастерская живописи.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Комплект специальной учебной мебели.

Материально-техническое оснащение аудитории (не закрепленное за конкретной учебной аудиторией)

- комплект мобильного оборудования, который организован в виде мобильного передвижного многофункционального комплекса (устанавливается в аудитории по заявке преподавателя): ноутбук, мультимедийный проектор.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 11-65.

Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная маркерная.

ПК – 9 шт.

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Дисциплина «Художественный образ в жанре портрета» занимает существенное место в

подготовке бакалавра педагогического образования.

Поскольку одновременно у бакалавров набора 16- 17 годов в по предмету «Станковая композиция» в последнем семестре идет задание «Портрет моего современника», в данной дисциплине сделан упор на двойном портрете.

Успешное освоение дисциплины возможно в том случае, если аудиторные занятия дополняются самостоятельной работой по выполнению портретных зарисовок и этюдов, знакомством со специальной литературой, иллюстративным материалом, а главное – посещениями 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, подчеркнуть 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 не-портретиста.

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: Тараненко Александр Николаевич, доцент

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 31.08.2017 г. № 1)**