

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Утверждаю

Ректор

С.Н. Андрияка

«01»

2016 г.

**ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Академический рисунок и акварельная
живопись»**

Срок реализации - четыре года
Детские группы - возраст от 10 лет
Взрослые группы - возраст от 18 лет

Автор программы:

С.Н. Андрияка - народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств

Москва — 2016 г.

Содержание образовательной программы

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	3
2	Содержание образовательной программы (первый год обучения)	7
3	Тематический план программы (первый год обучения)	9
4	Учебно – тематический план (первый год обучения)	11
5	Рубежный контроль	16
6	Содержание образовательной программы (второй год обучения)	18
7	Тематический план программы (второй год обучения)	20
8	Учебно – тематический план (второй год обучения)	21
9	Рубежный контроль	25
10	Содержание образовательной программы (третий год обучения)	28
11	Тематический план программы (третий год обучения)	30
12	Учебно – тематический план (третий год обучения)	31
13	Рубежный контроль	35
14	Содержание образовательной программы (четвертый год обучения)	38
15	Тематический план программы (четвертый год обучения)	40
16	Учебно – тематический план (четвертый год обучения)	41
17	Рубежный контроль	45
18	Список литературы	46

Пояснительная записка

*Живопись - это поэзия,
которую видят,
а поэзия - это живопись,
которую слышат.*

Леонардо да Винчи

Акварель – современная универсальная техника, которая применима для решения широкого диапазона художественных и прикладных задач: станковой живописи (натюрморт, портрет, пейзаж), иллюстрации, чертежей архитектурных проектов, оригиналов топографических карт, рисунков тканей, орнаментов, театральных костюмов и т.д.

С помощью решения задач тональной живописи в классической многослойной акварели возможен переход к другим техникам: маслу, фреске, пастели, живописи на фарфоре и т.п. Поэтому основой программы школы акварели является обучение академической живописи и рисунку.

В программе отображен принцип возвращения к определенным заданиям прошлого на качественно и технически новом и более сложном уровне. Без качественного освоения каждого этапа невозможен переход к следующему этапу работы.

Отличительной особенностью данной программы является то, что учебный процесс строится на принципе наглядности обучения, когда преподаватель параллельно с учениками выполняет каждое задание.

Для каждого следующего задания берутся предметы более сложной фактуры. Порядок учебных заданий, рассчитанных на усложнение фактур предметов, не нарушается.

Варьируется только сложность постановки (количество и размеры предметов) в зависимости от возраста учащихся.

Взрослым учащимся ставятся более крупные по размерам и более сложные по силуэту предметы, с большим количеством деталей. Например, взрослым можно положить крупную кисть винограда, детям – кисть из 5-6

ягод. Количество предметов увеличивается к 3-4 году до 6-8 предметов. Для постановок берутся более сложные по фактуре ткани и кружева, размер работы увеличивается до целого акварельного листа (65x84 см).

Задачей педагога является обучение техническим навыкам изображения и правилам постановки натюрморта в классе, а также развитие фантазии и художественного вкуса в домашних заданиях.

Время освоения блока учебных заданий по теме «Натюрморт» рассчитано на 4 года обучения. Сроки зависят от индивидуальной скорости выполнения конкретного учебного задания каждым учащимся. Основной целью в каждой работе является доведение графического листа до возможной степени завершенности: достижения материальности предметов, наполненности пространства фона, разнообразия касания предметов. Без достижения данных результатов каждый учащийся не переходит к последующему заданию.

В обучении многослойной акварели важен каждый этап освоения технических навыков передачи материальности фактуры. Без понимания округлости яйца нельзя «закруглить» металлический кувшин, без освоения натюрморта из глиняных горшков нельзя нарисовать объёмную драпировку из 3-4 складок, без понимания правил передачи фактуры металла невозможно убедительно написать шелковую блестящую ткань и т.п. без освоенного и закрепленного уровня исполнения первых учебных постановок нельзя перейти к последующим. Первые постановки из мелких предметов, которые легче охватить глазом и осмыслить, являются необходимым трамплином к крупным натюрмортам. В любых крупных натюрмортах всегда на первом плане будут стоять мелкие предметы, которые надо уметь написать.

Таким образом, мерилom освоения технических приёмов в каждом конкретном натюрморте является достижение положенного конечного результата с индивидуальной скоростью освоения изобразительного материала.

Академия ставит перед собой цель, обучить изобразительной грамоте максимальное количество людей.

Сроки освоения курса «Натюрморт» зависят от количества часов занятий. Специфика изображения требует определённых временных затрат.

Ученик обучается в Академии **в режиме:** 1 занятие в неделю (3 урока по 45 минут), 35 занятий в год, 105 часов в год. Всего - 420 часов.

Во время обучения учащийся **должен** научиться видеть красоту в привычных вещах. Приучаясь быть внимательным, ученик будет рисовать достоверно.

Основой обучения является академический рисунок, который служит подготовкой к живописи. Расширение границ тональной шкалы рисунка с использованием жестких и очень мягких графических материалов (например, карандаши от 6H до 8B) служит переходом к специфике многослойной акварели – наложению красок несколькими слоями, от легких до плотных, почти гуашево-темперных тонов.

Задания рассчитаны **на развитие** гармоничного «живого» рисования с пониманием законов построения формы без наглядной деформации реального изображения природы. Порядок ведения работы в рисунке от самого светлого предмета, от самого яркого блика к темной части предмета, служит подготовкой к последовательности работы в живописи. Последовательное ведение работы от светлого к темному, от частного к общему через предварительный анализ общей формы, позволяет сохранить сочность и яркость цвета ведущих участков работы и держать под контролем весь процесс.

Для программы характерно расположение учебных заданий в порядке постепенного усложнения – от простейших постановок из 1-2 мелких предметов до простого сюжетного натюрморта.

Сочетание краткосрочных учебных и домашних зарисовок и набросков с длительным рисованием с натуры воспитывают у учащегося умение

«цельно видеть», «постановку глаза» и «твердость руки», остроту и точность глазомера.

Важным заданием в обучении является акварельная гризайль. Для облегчения перехода к сложным постановкам в многоцветной акварели, которая требует от учащегося большой дисциплины и концентрации внимания, ученики получают возможность «поставить глаз» на видение тона цвета и освоение технических приемов многослойной классической акварели: отмывки, лессировки, пастозного мазка.

В учебной академической акварели разрабатываются следующие качества: ясные холодные и теплые отношения света и тени, погружение природы в световоздушную среду с сохранением локального цвета и тона предметов, разнообразие касаний и расстановка акцентов для достижения максимальной художественной выразительности.

Дополнительно к практическим заданиям вводится обязательный художественный анализ работ мастеров мировой живописи для лучшего усвоения композиционных и технических приемов создания художественного образа.

Также в программе отмечается необходимость обращения учащихся к копированию оригиналов и репродукций хорошего качества для более быстрого ознакомления с техническими приемами передачи формы в графических материалах и многослойной акварели в набросках.

Основными видами контроля полученных умений и навыков, являются выставки – просмотры и обсуждения учебных работ после каждой темы. Рубежным контролем является проведение после каждого года обучения комплексной выставки учебных работ и обсуждения с рекомендациями.

Содержание образовательной программы (первый год обучения)

Художник думает рисунком.
Сальвадор Дали

Цель:

Самостоятельное выполнение рисунка 1-2 матовых объемных предметов с фоном.

Задачи:

- освоение штриховки для выполнения тональных растяжек матовых предметов;
- освоение рисунка матовых предметов с фоном;
- освоение передачи локального тона предмета;
- освоение передачи простых фактур матовых предметов (яблоко, луковица, груша, яйцо);
- освоение рисунка мелких предметов;
- выполнение набросков движущихся животных;
- изучение основ перспективы;
- освоение способов передачи разной материальности предметов

В основу образовательной программы по получению теоретических и практических навыков входит изучение основных тем:

1. Разновидности штриха и тушевки. Тональная шкала. Для наглядности выполняется рисунок яйца на светлом фоне. Объясняются основные понятия светотени, касающиеся предмета.
2. Рисование матовых объемных предметов в среде. Соответствие света и тени предметов тону фона.
3. Наброски. Способы изображения движущихся животных. Различные технические приемы. Работа над образом животного.
4. Яблоко с фоном. Передача объема предмета в пространстве. Передача фактуры.

5. Светлая луковица с фоном. Передача объема предмета в пространстве с учетом фактуры и характера предмета.
6. Груша с долькой чеснока. Изображение объемного предмета в пространстве. Передача материальности. Соотношение большой и малой формы.
7. Два предмета с фоном. Изображение объема предмета в пространстве с передачей фактуры каждого предмета. Сравнение предметов. Поиск гармонии.
8. Обманка. Натюрморт из мелких предметов без фона. Натюрморт ставится для каждого ученика. Предметы - ключи, шнурки, кнопки, ластик - закрепляются на том же листе, на котором выполняется рисунок. Развитие внимательности.
9. Понятие сюжета и темы. Натюрморт из катушек, пуговиц и иголок. Ставятся разные по тону и размеру предметы. Знакомство с правилами постановки натюрморта.
10. Коробок с мелкими предметами на светлом фоне. Используются предметы разного тона и размера. Композиция, освещение натюрморта.
11. Простой натюрморт из трех металлических предметов, разных по блеску, тону и размеру. Компонировка предметов в натюрморте.
12. Простой натюрморт из трех стеклянных предметов, разных по прозрачности, цвету и размеру. Композиция, освещение.
13. Два яйца на светлом фоне. Задание выполняется как повторение и закрепление пройденного материала.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы, ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

В систему контроля знаний и умений входят выставки – просмотры и обсуждения учебных работ.

Тематический план программы

№ п/п	Темы занятий	Всего часов	Теория	Практика	Контроль знаний	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
Первый год обучения						
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Показ разновидностей штриха и тушевки. Тональная шкала. Рисунок «Яйцо на светлом фоне»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
2	Рисунок: «Два яйца с фоном»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
3	Наброски	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ	
4	Рисунок: «Яблоко с фоном»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
5	Рисунок: «Луковица светлая с фоном»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
6	Рисунок: «Груша с долькой чеснока с фоном»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
7	Два предмета с фоном, рисунок: «Светлая и темная луковича»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ	
8	Рисунок, простой натюрморт «Яблоко с долькой чеснока на фоне» Контрольная работа	3		3	Просмотр и обсуждение учебных работ	
9	Рисунок: «Натюрморт из мелких предметов (обманка)»	12	4	8	Просмотр и обсуждение учебных работ	
10	Рисунок: «Кагушки, пуговицы, иголки и т.д.»	9	2	7	Просмотр и обсуждение учебных работ	
11	Рисунок: «Коробок с дополнительными мелкими предметами на светлом фоне»	9	1	8	Просмотр и обсуждение учебных работ	
12	Рисунок: «Простой натюрморт из трех металлических предметов с фоном»	12	2	10	Просмотр и обсуждение учебных работ	

1	2	3	4	5	6
13	Рисунок: «Простой натюрморт из трех стеклянных предметов с фоном»	15	2	13	Просмотр и обсуждение учебных работ
14	Рисунок: «Белое яйцо с фоном»	3	1	2	Просмотр и обсуждение учебных работ
15	Рисунок: «Белое яйцо с фоном» Контрольная работа	3		3	Итоговый просмотр
	Всего за первый год обучения	105	19	86	

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы занятий	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
1	2	3	4	5	6
Первый год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Показ разновидностей штриха и тушевки. Тональная шкала. Рисунок: «Яйцо на светлом фоне»	6 (2 зан.)	Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Знакомство с программой, художественными материалами. Беседа о том, чем будут заниматься учащиеся на занятиях. Знакомство с понятием светотени – блик, полутон, собственная тень, падающая тень, рефлекс и базовые понятия расположения композиции, расположение изображения на листе	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях в учебном помещении Академии Уметь видеть и понимать освещенность поверхности белого яйца, как совокупности полутонов разной насыщенности. Понимать различие падающей и собственной тени предмета
2	Рисунок: «Два яйца с фоном»	6 (2 зан.)	Знакомство учащихся с правилами выставления постановки, освещения, расположения на листе. Знакомство с понятием трёхмерности предметов в трёхмерном пространстве (светотень), и отсутствием линии в касаниях предметов друг с другом и с фоном. Сравнение светотеневых характеристик предметов, создание тональной глубины фона. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать о понятии локального тона каждого предмета. Уметь различать тона бликов, светов, теней, в зависимости от места расположения в пространстве
3	Наброски	3 (1 зан.)	Показ и применение технических приемов линейного наброска, рисунка пятном, штрихом. Знакомство учащихся с техникой расположения изображения на листе, создание образа. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь работать линией как способом передачи выпуклостей (тонкая линия) и впадин (толстая линия) модели. Владеть понятием «пятна», как приемом передачи разнообразия теней, штрихом — как способом передачи чувственного скульптурного объема и фактуры поверхности

1	2	3	4	5	6
4	Рисунок: «Яблоко с фоном»	6 (2 зан.)	Знакомство учащихся с понятиями трёхмерности предмета в пространстве, локальным тоном предмета, фактурой, характером, формой, освещением, касанием с фоном. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать приемы погружения округлого предмета в среду фона. Владеть навыками изображения более сложной формы, чем яйцо
5	Рисунок: «Луковица светлая с фоном»	6 (2 зан.)	Знакомство учащихся с понятиями трёхмерности предмета в пространстве, локальным тоном предмета, фактурой, характером, формой, освещением, касанием с фоном. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Владеть навыками изображения сложной блестящей поверхности (фактуры)
6	Рисунок: «Груша с долькой чеснока с фоном»	6 (2 зан.)	Знакомство учащихся с понятиями трёхмерности предметов в пространстве, локальным тоном предметов, касанием с фоном, и друг с другом, подчеркиванием главного, списыванием второстепенного, освещением. Знакомство с понятием камертона светлого (блика) или темного (черные семечки). Расположение на листе. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Понимать и владеть способами передачи объема более сложной бугристой формы груши, в сравнении с яблоком и яйцом
7	Два предмета с фоном «Светлая и темная луковицы»	6 (2 зан.)	Знакомство учащихся с понятиями трёхмерности предметов в пространстве, локальным тоном предметов, касанием с фоном и друг с другом, подчеркиванием главного, списыванием второстепенного, освещением. Работа над фактурой предметов. Контраст. Расположение на листе. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь работать с двумя предметами сложной фактуры, сравнивая темный предмет с нарисованным первым светлым предметом. Знать , как вести работу от «куска» (со светлой луковицы)
8	Рисунок простой натюрморт «Яблоко с долькой чеснока на фоне»	3 (1 зан.)	Закрепление теоретических навыков самостоятельного выполнения заданий. Просмотр домашних и классных работ	Контрольная работа	Практическая проверка теоретических и технических навыков рисунка

1	2	3	4	5	6
9	Рисунок: «Натюрморт из мелких предметов (обманка)»	12 (4 зан.)	Знакомство учащихся с основными тематическими направлениями академического рисунка: освещением, касанием, светотеневой моделировкой, локальным тоном предметов, модулем штриха, полной тональной шкалой карандаша, материальностью и выделением главного без фона, но с падающими тенями. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Развивать наблюдательность Уметь видеть и знать , как передавать индивидуальные особенности натуры
10	Рисунок: «Катушки, пуговицы, иголки и т.д.»	9 (3 зан.)	Знакомство учащихся с законами выставления простого натюрморта, композицией в листе, локальным тоном предмета, модулем штриха, перспективами, касания с фоном Знакомство с понятием материальности, среднего фона. Присутствие в постановке одного светлого и одного самого темного предмета (понятие камертона светлого и темного). Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь подбирать и объединять предметы в рамках одной темы, выделять главное (центр) композиции. Знать , как передавать тон предметов и теней без тональных повторов
11	Рисунок: «Коробок с дополнительным и мелкими предметами» на светлом фоне	9 (3 зан.)	Закрепление понятий: перспективы, освещения, касания с фоном, материальности. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать и уметь правильно передавать световоздушную перспективу на основе небольшого простого предмета
12	Рисунок: «Простой натюрморт из трех металлических предметов с фоном»	12 (4 зан.)	Раскрытие понятий: выставление правильного освещения, композиции в листе, перспективы, пропорции, характера бликов и теней, касания предметов друг с другом и с фоном, детализации предметов первого плана, выделении главного, погружение в световоздушную среду. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь комбинировать обычные повседневные предметы в гармоничные и выразительные по силуэту группы. Владеть навыками тематической совместимости предметов

1	2	3	4	5	6
13	Рисунок: «Простой натюрморт из трех стеклянных предметов с фоном»	15 (5 зан.)	Раскрытие понятий: выставление правильного освещения, композиции в листе, перспективы, пропорции, характера бликов и теней, касания предметов друг с другом и с фоном, детализации предметов первого плана, выделения главного, погружение в световоздушную среду. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь выставлять натюрморт из разных по тону предметов. Понимать значение светлого стекла, как среднего по тону объекта, знать , что для этого фон должен быть светлее прозрачных предметов из светлого стекла (матовое стекло не ставить) Практическое повторение теоретических и технических знаний и навыков в рисунке
14	Рисунок: «Белое яйцо с фоном»	3 (1 зан.)	Повторение пройденного материала. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика) Просмотр и обсуждение учебных работ	Практическое повторение теоретических и технических знаний и навыков в рисунке
15	Рисунок «Белое яйцо с фоном»	3 (1 зан.)	Закрепление пройденного материала, контрольное занятие по теме «Фон темнее светов, но светлее падающих и собственных теней предметов». Индивидуальное выполнение полученных теоретических навыков. Просмотр учебных работ	Контрольная работа	Индивидуальная проверка приемов передачи объемов и пространства на листе. Итоговый просмотр
Всего за первый год обучения:		105 часов - 35 занятий по 3 академических часа			

По окончании первого года обучения учащиеся должны

знать:

- основные понятия светотени предмета;
- распределение полутонов в фоне вокруг предметов;
- различные способы выполнения набросков и передачи характера животных;
- должны знать о различных фактурах матовых предметов и различных приемах передачи этих фактур;
- как ставится и освещается простой натюрморт;
- способы постановки простого натюрморта из мелких и средних предметов;
- основы перспективы;
- способы передачи различных фактур предметов и связи их со средой.

уметь:

- поставить и осветить простой натюрморт;
- изобразить объемный предмет в пространстве;
- изображать мелкие предметы (семечки, дольки чеснока и т.п.) и средние предметы (яблоко, лук и т.п.);
- передавать фактуры матовых предметов (яблоко, лук и т.п.);
- передавать все градации пространственного фона;
- ставить и освещать натюрморт из нескольких мелких и средних предметов;
- строить в пространстве эллипсы и прямоугольники;
- передавать фактуру металла, стекла и фарфора, связывать стекло, металл и фарфор со средой.

**После реализации образовательной программы первого года
у обучающихся развиваются основные
художественные компетенции академического рисунка**

Компетенции тестируются по основным критериям

1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром листа. Края предметов не должны упираться в края листа.
2. Передача пропорций предметов.
3. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.
4. Передача объема предмета с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части предмета. Тень, ее касания и рефлексы в тени. Падающая тень и ее касания.
5. Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.
6. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части предметов, но светлее теневой части предметов. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости.
7. Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближение в глубину.

8. Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов.
9. Оценка технических приемов. Можно использовать штрих и тушевку. Техника исполнения не должна мешать решению вышеперечисленных тональных задач.
10. Передача художественного образа. Различная степень требований к отражению художественного образа на разных этапах обучения.

Содержание образовательной программы (второй год обучения)

Цель:

Изучение гризайли на базе пройденных заданий по рисунку, как подготовительного этапа к живописи.

Задачи:

- изучение в рисунке фактуры глиняных деревянных предметов и связи их со средой;
- изучение фактуры ткани;
- изучение технических приемов гризайли;
- моделирование объема матового предмета гризайлью;
- передача различных фактур предметов гризайлью;
- знакомство с основными закономерностями акварельной живописи.

В основу образовательной программы по получению теоретических и практических навыков входит изучение основных тем:

1. Рисунок простого натюрморта из двух контрастных предметов (яйцо или яблоко с темным дополнительным предметом – каштан или вишня). Повторение пройденного материала. Светотеневая моделировка формы, касания.
2. Простой натюрморт из глиняных и деревянных предметов с яйцом. Не использовать в постановках крупные темные предметы.
3. Белая чашка с ложкой и яйцом на среднем фоне. Фон подбирается темнее света, но светлее теней предметов.
4. Драпировка. Драпировку можно закрепить на вертикальной плоскости. Тон драпировки не должен быть темным.
5. Контрольная работа «Яблоко и белое яйцо на среднем фоне». Повторение пройденного материала.

6. Беседа о гризайли. Технические задания. Яйцо на светлом фоне. Технические способы передачи фактуры матового предмета гризайлью.
7. Простой натюрморт из булок, хлеба, яблок, орехов. Порядок ведения работы «от куска».
8. Глиняные предметы с овощами и дополнительными деталями. Технические приёмы передачи матовой крупной формы, модуль мазка.
9. Беседа о живописи. Один предмет – яблоко, мандарин, виноград (2-3 ягоды) без фона. Основные закономерности живописи акварельными красками. На одном листе располагается 3-4 изображения.
10. Простой колористический натюрморт. Основные принципы акварельной живописи. Основные принципы колористического натюрморта. Свет – холодный, тени – теплые, полутон – самый холодный участок на предметах и в тенях.

В систему контроля знаний и умений входят выставки – просмотры и контрольные работы.

Самостоятельное выполнение заданий, аналогичных сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

Тематический план программы

№ п/п	Темы занятий	Всего часов	Теория	Практика	Контроль знаний
Второй год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Рисунок «Яблока или яйца с контрастным мелким предметом»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
2	Рисунок: «Простой натюрморт из глиняных и деревянных предметов с белым яйцом»	12	1	11	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	Рисунок: «Белая чашка с ложкой и яйцом на среднем фоне»	9	1	8	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	Драпировка	12	1	11	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	Рисунок: «Яблоко и яйцо на фоне» Контрольная работа	3		3	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	<u>Беседа о гризайли</u> . Технические задания. «Яйцо на светлом фоне»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	«Простой натюрморт из булок, хлеба, яблок, орехов»	12	1	11	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	«Глиняные предметы с овощами или другими дополнительными деталями»	12	2	10	Просмотр и обсуждение учебных работ
9	«Белая чашка с ложкой внутри на фоне» Контрольная работа	3		3	Просмотр и обсуждение учебных работ
10	«Натюрморт из книг с контрастными дополнительными предметами»	15	1	14	Просмотр и обсуждение учебных работ
11	<u>Беседа о живописи</u> . «Яблоко, виноград апельсин на белой бумаге»	6	1	5	Просмотр и обсуждение учебных работ
12	«Простой колористический натюрморт из 2-х, 3-х предметов на белой бумаге»	9	1	8	Итоговый просмотр
Всего за второй год обучения		105	11	94	

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы занятий	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
1	2	3	4	5	6
Второй год обучения					
Рисунок					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. Рисунок «Яблока или яйца с контрастным мелким предметом»	6 (2 зан.)	Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Беседа о том, чем будут заниматься учащиеся на занятиях. Знакомство с программой, художественными материалами Знакомство с понятиями: контраст, касания, светотеневая моделировка. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях в учебном помещении Академии. Уметь достигать пластичности и силы касания карандаша бумага на светлом и темном предметах и в соприкосновениях с фоном
2	Рисунок: «Простой натюрморт из глиняных и деревянных предметов с белым яйцом»	12 (4 зан.)	Знакомство с понятиями о композиции, пропорции, перспективах, локальном тоне предметов, светотеневой моделировке формы, касании, уходе фона в пространство. Ставить горшки разного тона (один - обязательно!). Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь переносить изображения округлой матовой формы на крупные предметы. Владеть навыками расширения шкалы полутонов в изображении объемов
3	Рисунок: «Белая чашка с ложкой и яйцом на среднем фоне»	9 (3 зан.)	Знакомство учащихся с понятиями правильного освещения, расположения на листе, пропорциями, перспективами, светотеневой моделировкой формы, касанием, погружением в среду. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь работать с большим количеством полутонов на световых и теневых поверхностях светлых предметов без тональных повторов и жестких линейных касаний

1	2	3	4	5	6
4	Драпировка	12 (4 зан.)	Знакомство с композицией на листе, светотеневой моделировкой каждой складки, видением большой формы, выделением главного. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь сравнивать и изображать большое количество объемов (складок) в пределах одного предмета (драпировки) без тональных повторов
5	Рисунок: «Яблоко и яйцо на фоне» Контрольная работа	3 (1 зан.)	Знакомство с композицией на листе, светотеневой моделировкой формы, штрихом по форме касания с фоном, укладкой фона. Фон темнее светов, но светлее падающих и собственных теней предметов.	Контрольная работа	Уметь индивидуально практически применять теоретические знания и технические приемы академического рисунка
Гризайль					
6	Беседа о гризайли. Технические задания. «Яйцо на светлом фоне»	6 (2 зан.)	Овладение навыками и приемами живописи одним цветом Ознакомление с ровным покрытием листа в один слой средним тоном; в два слоя; (по сухому); Ознакомление с переходами от светлого к темному с максимальной растяжкой; Ознакомление с порядком ведения работы «от куска» Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь применять технические приемы многослойной акварели в изображении простого округлого предмета
7	«Простой натюрморт из булок, хлеба, яблок, орехов»	9 (3 зан.)	Знакомство с композицией, светотеневой моделировкой формы, локальным тоном предметов, касанием. Ведение работы «от куска». Различные технические приёмы акварели. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Разработать умение мысленно видеть законченный натюрморт на листе. Владеть навыками ведения работы, начиная с изображения самого светлого предмета первого плана, как камертона светлого в натюрморте. Уметь последовательно доводить изображение предмета до завершенности

1	2	3	4	5	6
8	«Глиняные предметы с овощами или другими дополнительными деталями»	12 (4 зан.)	Знакомство с композицией, светотеневой моделировкой формы, локальным тоном предметов, касанием. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать , как передать локальный тон каждого предмета. Уметь нанести акварельные растяжки тона и применять штрих или мазок, в зависимости от фактуры предмета
9	«Белая чашка с ложкой внутри на фоне» Контрольная работа	3 (1 зан.)	Знакомство с композицией, светотеневой моделировкой формы, касанием; фон темнее светов, но светлее падающих и собственных теней предметов. Самостоятельная работа	Контрольная работа	Уметь индивидуально практически применять теоретические знания и технические приемы работы с гризайлью
10	«Натюрморт из книг с контрастными дополнительными предметами»	12 (4 зан.)	Повторение понятий о композиции, светотеневой моделировке формы, локальном тоне предмета, касании; материальность, разбор деталей. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать , как расположить тональные растяжки акварели по плоскостям поверхностей разного тона. Владеть приемом «укладки» тонов каждой страницы. Уметь передавать текст, не изображая каждую букву. Расставлять контрастные «удары» в листе
Живопись					
11	Беседа о живописи. «Яблоко, виноград апельсин к белой бумаге»	3 (1 зан.)	Знакомство с пониманием холодного света, холодным полутоном, теплой тенью. Касания с бумагой. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика)	Развивать навыки видения цвета каждого предмета в тоне. Уметь добиваться сочности цвета с первого слоя
12	«Простой колористический натюрморт из 2-3-х предметов к белой бумаге»	9 (3 зан.)	Закрепление понятий: холодный свет, теплая тень. Касания предметов друг с другом. Правила написания падающих теней (тёплый центр, холодный полутон). Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Итоговый просмотр	Уметь подбирать предметы в пределах одной темы, цвет в тоне. Ведение работы «от куска»
Всего за второй год обучения:		105 часов - 35 занятий в год по 3 академических часа			

По окончании второго года обучения учащиеся должны

знать:

- особенности работы над рисунком натюрморта из глиняных предметов;
- способы передачи объема и фактуры ткани в рисунке;
- различные технические приемы в работе гризайлью, какие материалы используются для работы гризайлью;
- различные технические приемы передачи фактур матовых и мелких, металлических и стеклянных предметов;
- основные принципы акварельной живописи;
- основные принципы постановки и написания колористического натюрморта.

уметь:

- рисовать матовые предметы различного тона;
- передавать их объем и связь со средой;
- рисовать драпировки, передавать особенности их светотени и фактуры;
- владеть разными техническими приемами гризайли в работе над фактурами предметов и при передаче фона;
- передавать холодный свет и теплые тени предметов, соответствующие собственному локальному цвету каждого предмета;
- ставить и писать простой колористический натюрморт без фона.

**После реализации образовательной программы второго года
у обучающихся развиваются художественные компетенции
академического рисунка**

Компетенции тестируются по основным критериям

Критерии оценки рисунка и гризайли

1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром листа. Края предметов не должны упираться в края листа.
2. Передача пропорций предметов.
3. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.
4. Передача объема предмета с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части предмета. Тень, ее касания и рефлексы в тени. Падающая тень и ее касания.
5. Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.
6. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части предметов, но светлее теневой части предметов. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости.
7. Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближение в глубину.

8. Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов и различных драпировок.
9. Оценка технических приемов. Можно использовать штрих и тушевку. Техника исполнения не должна мешать решению вышеперечисленных тональных задач. В гризайли владение различными техническими акварельными приемами.
10. Передача художественного образа. Различная степень требований к отражению художественного образа на разных этапах обучения.

Критерии оценки живописи

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.
3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализировка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь предметов с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Критерии оценки живописи. Натюрморт

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.

3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализовка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Содержание образовательной программы (третий год обучения)

Цель:

Написание простого колористического натюрморта.

Задачи:

- уметь писать натюрморты разного колорита с использованием предметов разных фактур;
- изучение особенностей организации пространства натюрмортов разного колорита, технические приемы в работе над фонами.

В основу образовательной программы по получению теоретических и практических навыков входит изучение основных тем:

1. Живопись простого натюрморта из фруктов (овощей) и листьев. Контрастная декоративная постановка. Цвет в тоне.
2. Белая чашка с ложкой и яйцом. Светотень на округлых светлых предметах. Разбор полутонов и касаний в гризайли.
3. Металлические предметы разной фактуры. Ставятся предметы, разные по величине, блеску и размеру. Объясняются различные технические приёмы передачи металла в гризайли.
4. Натюрморт из стеклянных предметов. Ставятся предметы различной формы, размера и тона. Способы передачи материальности стекла в гризайли.
5. Драпировки разной фактуры. Драпировки можно закреплять на вертикальной плоскости, частично они могут спускаться на горизонтальную плоскость. Гризайль.
6. Беседа о композиции в живописи. Натюрморт в жанре «обманка». Основные закономерности живописи акварельными красками. Законы цветовых соотношений и ритмов цветовых пятен. Приёмы написания мелких предметов.

7. Простой колористический натюрморт из хлеба и булок. Основные принципы акварельной живописи. Основные принципы колористического натюрморта. Технические приёмы написания яркого фона по дополнительному цвету.
8. Простой натюрморт из ярких контрастных фруктов или овощей. Композиция колористического натюрморта. Цвет в тоне.
9. Гризайль простого натюрморта из округлых предметов. Повторение основных принципов светотеневой моделировки формы и технических приёмов многослойной акварели.

В систему контроля знаний и умений входят выставки – просмотры и контрольные работы.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

Тематический план программы

№ п/п	Темы занятий	Всего часов	Теория	Практика	Контроль знаний
1	2	3	4	5	6
Третий год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. «Простой натюрморт из фруктов и листьев» (живопись)	9	1	8	Просмотр и обсуждение учебных работ
2	«Белая чашка с ложкой и сахаром» (грязайль)	9	1	8	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	«Металлические предметы разной фактуры» (грязайль)	15	1	14	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	«Стеклянные предметы различного тона и фактуры» (грязайль)	15	2	13	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	«Драпировки разной фактуры» (грязайль)	15	2	13	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	«Натюрморт в жанре (Обманка)» (живопись)	12	2	10	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	«Простой колористический натюрморт из хлеба и булок» (живопись)	9	1	8	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	«Простой натюрморт из ярких контрастных фруктов или овощей» (живопись)	15	1	14	Просмотр и обсуждение учебных работ
9	«Простой натюрморт из округлых предметов» (грязайль)	3		3	Просмотр и обсуждение учебных работ
10	Контрольная работа Грязайль «Яблоко и яйцо на среднем фоне»	3		3	Итоговый просмотр
Всего за третий год обучения:		105	11	94	

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы занятий	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
1	2	3	4	5	6
Третий год обучения					
Живопись					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. «Простой натюрморт из фруктов и листьев»	9 (3 зан.)	Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Знакомство с программой, художественными материалами. Беседа о том, чем будут заниматься обучающиеся на занятиях. Повторение знаний о композиции, контрасте; цвете в тоне, светотеневой моделировке. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Познакомиться с правилами техники безопасности на занятиях, в учебном помещении и в помещении Академии. Уметь видеть и передавать цвета в тоне с первого слоя. Владеть приемами написания яркой поверхности (красным по красному и т. п.). Знать , как нанести цвет в тенях (холодный полутон по краю, теплая сердцевина, рефлекс, касания)
Гризайль					
2	«Белая чашка с ложкой и сахаром»	9 (3 зан.)	Повторение знаний о правильном освещении, светотеневой моделировке; касаниях, технических приемах работы. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать приемы передачи гладкой поверхности — отмывка, заливка, штрих. Понимать : чем светлее поверхность, тем меньше слоев
3	«Металлические предметы разной фактуры»	15 (5 зан.)	Знакомство с характером бликов и отражений, выделение главного; техническими приемами передачи фактуры. Знакомство с правильным сочетанием в постановке мелких предметов (ключи, ложки и т.п.) с более крупными. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Владеть приемами передачи металла. Знать , что темные акценты располагают ближе к блику. Понимать разницу краев отражений (ближе — четче, дальше — легче). Уметь различать блики по тону и резкости

1	2	3	4	5	6
3	«Стеклянные предметы различного тона и фактуры»	15 (5 зан.)	Повторение знаний о композиции, характере бликов и касаний с фоном; материальности. Добавление контрастных деталей другой фактуры. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Владеть приемами передачи стекла. Знать , что внутри светлое стекло наполнено полутонами, присутствует мягкость, сплавленность отражений и соприкосновений с фоном. Уметь различать блики
Живопись					
4	«Драпировки разной фактуры»	15 (5 зан.)	Повторение знаний о композиции, светотеневой моделировке отдельных складок и общей формы, касаниях, выделении главного. Использование драпировки контрастных фактур и разного тона. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь применять в изображении драпировок приемы передачи матовой и блестящей поверхностей
5	«Натюрморт в жанре (Обманка)»	12 (4 зан.)	Повторение знаний о композиции, цвете в тоне. Внимательное отношение к деталям, отбор главного. Ознакомление с техническими приёмами: мелкий мазок, штрих и т.д. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь применять в живописи технические приемы рисунка (штрих и т. п.). Владеть навыками передачи локального цвета и тона предметов
6	«Простой колористический натюрморт из хлеба и булок»	9 (3 зан.)	Повторение знаний о композиции, цвете в тоне. Знакомство с приёмами написания фонов по дополнительным цветам. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь передавать холодный свет и теплые тени в теплых предметах. Владеть навыками достижения в изображении фона теплых углов и холодноватого центра
7	«Простой натюрморт из ярких контрастных фруктов или овощей»	15 (5 зан.)	Композиция, цвет в тоне. Приёмы написания фонов по дополнительным цветам. Ставить разломанный гранат, разрезанную тыкву и т.п. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Уметь сочно брать в цвете локальный тон предмета с первого слоя. Понимать , что на свету следует оставлять меньше слоев

1	2	3	4	5	6
8	«Простой натюрморт из округлых предметов» (гризайль)	3 (1 зан.)	Повторение знаний о композиции, цвете в тоне; светотеневой моделировке формы, касаниях, локальном тоне предметов, «укладке» фона. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Повтор технических приемов гризайли с преподавателем
9	Гризайль «Яблоко и яйцо на среднем фоне» Контрольная работа	3 (1 зан.)	Повторение пройденного материала о фоне, который темнее светов, но светлее падающих и собственных теней предметов. Индивидуальная консультация преподавателя	Контрольная работа	Индивидуальная проверка усвоенных технических приемов гризайли Итоговый просмотр
Всего за третий год обучения: 105 часов - 35 занятий по 3 академических часа					

По окончании третьего года обучения учащиеся должны

знать:

- способы постановки и написания простых колористических натюрмортов;
- приемы, используемые для написания предметов и фонов колористических натюрмортов;
- приемы для передачи различных фактур в живописи;
- способы связи предметов различных фактур с фонами;
- различия в передаче различных фактур в гризайли и живописи.

уметь:

- поставить простой натюрморт в определенном колорите;
- написать простой натюрморт в разных колоритах;
- написать предметы разной материальности и связать их с фоном в гризайли;
- писать фоны в разных колоритах.

**После реализации образовательной программы третьего года
у обучающихся развиваются художественные компетенции
академического рисунка**

Компетенции тестируются по основным критериям

Критерии оценки рисунка и гризайли

1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром листа. Края предметов не должны упираться в края листа.
2. Передача пропорций предметов.
3. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.
4. Передача объема предмета с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части предмета. Тень, ее касания и рефлексы в тени. Падающая тень и ее касания.
5. Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.
6. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части предметов, но светлее теневой части предметов. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости.
7. Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближение в глубину.

8. Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов и различных драпировок.
9. Оценка технических приемов. Можно использовать штрих и тушевку. Техника исполнения не должна мешать решению вышеперечисленных тональных задач. В гризайли владение различными техническими акварельными приемами.
10. Передача художественного образа. Различная степень требований к отражению художественного образа на разных этапах обучения.

Критерии оценки живописи

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.
3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализировка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь предметов с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Критерии оценки живописи. Натюрморт

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.
3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализовка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Содержание образовательной программы (четвертый год обучения)

Цель:

Написание усложненного колористического натюрморта.

Задачи:

- научиться ставить, компоновать и писать усложненный колористический натюрморт;
- научиться использовать в работе различные приемы для передачи разнообразных фактур, присутствующих в натюрморте;
- уметь связывать предметы разных фактур со средой в разных колористических решениях;
- в работе над композицией уметь подчинять главному второстепенные предметы;
- в работе над колоритом уметь подчинять разнообразные предметы единому колористическому решению.

В основу образовательной программы по получению теоретических и практических навыков входит изучение основных тем:

1. Букет цветов. Живопись. Подбираются цветы и фон близких оттенков. Разбирается сферичность букета.
2. Простой колористический натюрморт из фруктов и овощей. Предметы подбираются в одном колорите с небольшими вкраплениями контрастов и дополняются драпировками с крупным рисунком при необходимости. Умение написать крупные формы без потери объёма и фактуры.
3. Натюрморт из книг с дополнительными предметами, контрастными по тону. Драпировки использовать только как горизонтальные и вертикальные плоскости.
4. Гризайль натюрморта из фарфоровых и фаянсовых предметов.

5. Колористический натюрморт из металлических предметов. Металл разного тона, цвета и фактуры. Закономерности и технические приёмы написания металла многослойной акварелью.
6. Живопись. Натюрморт из стеклянных предметов разного тона. Фон подбирается такой, чтобы стекло казалось темнее фона. Для фона не используются яркие, насыщенные цвета. Предметы объединяются общим колоритом.
7. Гризайль натюрморта «Белая чашка с ложкой и сахаром на среднем фоне». Повторение пройденного материала. Законы светотеневой моделировки светлых предметов и технические приёмы многослойной акварели.

В систему контроля знаний и умений входят выставки – просмотры и контрольные работы.

Самостоятельно выполняются задания, аналогичные сделанным в классе, а также копии и наброски. Если качество самостоятельной работы ниже выполненной в классе, задание не считается усвоенным.

Тематический план программы

№ п/п	Темы занятий	Всего часов	Теория	Практика	Контроль знаний
1	2	3	4	5	6
Четвертый год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. «Простой букет из цветов (ягод, листьев)»	12	1	11	Просмотр и обсуждение учебных работ
2	«Натюрморт из крупных овощей и фруктов»	15	1	14	Просмотр и обсуждение учебных работ
3	«Натюрморт из книг с дополнительными предметами»	21	3	18	Просмотр и обсуждение учебных работ
4	«Гризайль из белых фарфоровых и фаянсовых предметов»	15	2	13	Просмотр и обсуждение учебных работ
5	«Колористический натюрморт из металллических предметов»	18	2	16	Просмотр и обсуждение учебных работ
6	«Колористический натюрморт из стеклянных предметов»	18	2	16	Просмотр и обсуждение учебных работ
7	Подготовка к заключительному занятию	3		3	Просмотр и обсуждение учебных работ
8	Завершающее занятие. Контрольная работа. Гризайль «Белая чашка с ложкой внутри и сахаром на среднем фоне»	3		3	Итоговый просмотр
	Всего за четвертый год обучения:	105	11	94	

Учебно-тематический план

№ п/п	Темы занятий	Кол-во часов	Методы и содержание обучения	Тип занятия	Требования к уровню подготовки обучающихся
1	2	3	4	5	6
Четвертый год обучения					
1	Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. «Простой букет из цветов (ягод, листьев)»	12 (4 зан.)	Беседа по технике безопасности при работе с художественными материалами. Знакомство с программой, художественными материалами. Беседа о том, чем будут заниматься учащиеся на занятиях. Повторение знаний о композиции, цвете в тоне; касаниях с фоном. Написание фона по дополнительным цветам. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать правила техники безопасности на занятиях, в учебном помещении и в помещении Академии. Уметь подбирать цветы в букете по аналогии с формой яйца (сферы), чтобы самый светлый цветок соответствовал месту блика, темные — тени. Расстояние между соцветиями минимальные. Понимать способы ведения работы «от куска» - от самого светлого цветка. Самые темные тени — в основании букета
2	«Натюрморт из крупных овощей и фруктов»	15 (5 зан.)	Повторение знаний о правильном освещении, светотеневой моделировке, касаниях, технических приемах работы. Постановка композиции, тыквы, дыни, арбуза и т.п.. Постановка драпировки с крупным рисунком. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать , как «центрировать» работу крупным цветным предметом. Уметь видеть и передавать локальный цвет каждого предмета в тоне. Понимать составляющие цвета, тени (основное пятно — теплее, по краю — холодный полутона)
3	«Натюрморт из книг с дополнительными предметами»	21 (7 зан.)	Постановка композиции. Выделение главного, отбор деталей, списывание второстепенного. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированные занятия (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать , как писать плоскости поверхностей растяжками от светлого к темному, от холодного света к темным углам. Уметь передавать мелкие детали на корешках книг, фактуры дополнительных предметов

1	2	3	4	5	6
4	«Гризайль из белых фарфоровых и фаянсовых предметов»	15 (5 зан.)	<p>Постановка композиции. Светотеневая моделировка форм, касания, погружение в среду.</p> <p>Повторение технических приёмов многослойной акварели.</p> <p>Постановка натюрморта из гладких предметов, с рисунком и одного темного, дополненных ножом, яйцом, орехами и т.п.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя</p>	<p>Комбинированные занятия (теория и практика).</p> <p>Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знать и повторять технические приемы передачи белой гладкой или матовой поверхности яйца (чашки).</p> <p>Уметь видеть и передавать большое количество полутонов на крупные белые формы. Укладывать рисунок (узор) по округлой поверхности с его тональными изменениями в зависимости от освещения.</p> <p>Владеть навыками распределения в листе предметов: светлых — в центре, темнее — в глубине</p>
5	«Колористический натюрморт из металлических предметов»	18 (6 зан.)	<p>Постановка композиции.</p> <p>Повторение соотношений бликов и теней (отражений) по тону и теплоте.</p> <p>Постановка из металлических предметов разного цвета и фактуры.</p> <p>Дополнение композиции фруктом или овощем.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя</p>	<p>Комбинированные занятия (теория и практика).</p> <p>Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знать, как располагать предметы из светлого металла с ярким бликом в центре композиции, а теплые и темные — в глубине.</p> <p>Уметь четко и контрастно накладывать тени и отражения на ближних предметах. Располагать самые темные падающие тени на первом плане.</p> <p>Понимать и различать четкие и яркие блики</p>
6	«Колористический натюрморт из стеклянных предметов»	18 (6 зан.)	<p>Постановка композиции. Повторение соотношений бликов, наполненности стекла полутонами.</p> <p>Дополнение композиции фруктом или овощем.</p> <p>Индивидуальная консультация преподавателя</p>	<p>Комбинированные занятия (теория и практика).</p> <p>Просмотр и обсуждение учебных работ</p>	<p>Знать о том, что цветные стеклянные предметы не должны повторяться по тону, иметь разные оттенки.</p> <p>Уметь выстраивать вокруг блика холодные полутона, а в основании — теплее.</p> <p>Понимать, что блики различаются по тону и четкости. Касания с фоном — сложные</p>

1	2	3	4	5	6
7	Подготовка к завершающему занятию	3 (1 зан.)	Повторение пройденного материала: композиция в листе, светотеневая моделировка форм, полутона, касания, освещение. Индивидуальная консультация преподавателя	Комбинированное занятие (теория и практика). Просмотр и обсуждение учебных работ	Знать и повторять приемы передачи тональных растяжек полутонов на светлых предметах. Уметь видеть разницу всех участков по освещенности и темноте. Понимать, что фон утемняется к краям листа, углы различаются по тону.
8	Завершающее занятие. Контрольная работа. Гризайль «Белая чашка с ложкой внутри и сахаром на среднем фоне»	3 (1 зан.)	Индивидуальная работа. Консультация педагога	Контрольная работа	Самостоятельный повтор работы с полутонами в простом натюрморте. Итоговый просмотр
Всего за четвертый год обучения:		105 часов - 35 занятий по 3 академических часа			

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны

знать:

- как поставить усложненный колористический натюрморт;
- как компоновать в листе сложный по пластике натюрморт;
- способы соподчинения различных предметов разного цвета единому пластическому и колористическому решению;
- особенности написания разнообразных белых фарфоровых и фаянсовых предметов.

уметь:

- ставить и писать усложненные натюрморты в разных колоритах;
- писать в сложном натюрморте предметы разных фактур и материалностей;
- подчинить одному колориту выбивающиеся из единого колористического решения предметы;
- писать по-разному натюрморты в теплом и холодном колорите.

**После реализации образовательной программы четвертого года
у обучающихся развиваются художественные компетенции
по академическому рисунку**

Компетенции тестируются по основанным критериям

Критерии оценки живописи

1. Композиция в листе. Декоративное и колористическое решение работы.
2. Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.
3. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.
4. Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализировка предметов.
5. Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь предметов с фоном через различные касания.
6. Технические приемы исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Список литературы

1. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л., «Искусство», 1986
2. Дитрих Ф. Практическое руководство к живописи масляными красками, акварелью, по дереву; фрески, миниатюры, брызганье по дереву и проч. Серия «Секреты мастеров прошлого». М., Изд-во Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2001
3. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Учебное пособие. Киев: Выща школа. Головное изд-во. 1989, - 143 с., 90 илл., табл.
4. Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. М., «Искусство», 1956
5. Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., «Искусство», 1963
6. Рене Пио. Палитра Делакруа. Перевод А.Н. Тихомирова. М. - Л., «ОГИЗ - ИЗОГИЗ», 1932
7. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М., «Просвещение», «Владос», 1995
8. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка. М., «Просвещение», 1982
9. Яворская Н.В. Пейзаж в барбизонской школе. М., «Искусство», 1962

Список литературы, рекомендованной учащимся

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., «Изобразительное искусство», 1985
2. Академические рисунки русских художников. Составители: М. Алексич, А. Кузнецов, И. Лейзеров. М., Издательство Академии художеств СССР, 1960
3. Акварель и рисунок второй половины XIX - начала XX века в собрании Государственной Третьяковской галереи / Сост. М.А. Немировская. М., «Изобразительное искусство», 1988
4. Амбруш В. «Как изображать животных». София, «Альянс-97», 1998
5. Барчаи Е. Анатомия для художников. Будапешт, 1982
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
8. Голландский рисунок XVII века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., «Изобразительное искусство», 1974
9. Гончарова Н.Н. Русский дворянский портрет в графике первой половины XIX века. Из собрания Государственного Исторического музея. М., 2001
10. Дюваль М. Анатомия для художников. М., «Сварог и Ко», 1998
11. Живопись в трех измерениях. М., «Слово/Slovo», б.г.
12. Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский. 1782-1836. М., «Искусство», 1988
13. Иван Николаевич Крамской. 1837-1887. Выставка произведения к 150-летию со дня рождения. М., «Советская Россия», 1988
14. Интерьер в русском искусстве. М., Изд. дом «Искусство», 2002
15. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. М., Д. Аронов, 2004
16. Карлов Г.Н. Рисование животных и птиц. М., «Ижица», 2002
17. Лаптев А. Рисунок пером. М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962
18. Луиджи Премацци. Акварели и рисунки. СПб., АО «Славия», 1996

19. Мальцева Н.Л. Французский карандашный портрет XVI века. М., «Искусство», 1978
20. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. Серия «Секреты мастеров прошлого». М., Изд-во Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2001
21. Мастер и ученик. Произведения художников-педагогов и работы учащихся школы. Каталог. М., Издательство Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2004
22. Материалы и техники рисунка. М., «Изобразительное искусство», 1983
23. Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова. «Строгановская школа рисования». М., «Сварог», 2001
24. Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании Государственной Третьяковской галереи. М., «Изобразительное искусство», 1990
25. Н.П. Крымов - художник и педагог. М., 1960
26. Павел Федотов. Каталог. СПб., Изд-во "СЕДА-С", 1993
27. Петр Федорович Соколов. 1791-1848. Русский камерный портрет. М., Государственный музей А.С. Пушкина, издание «Пинакотека», 2003
28. Портретная миниатюра в России XVIII - нач. XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа. Л., «Художник РСФСР», 1986
29. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. М. «Высшая школа», 1978
30. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л., «Художник РСФСР», 1978
31. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. М., Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959

32. Русские портреты XVIII и XIX веков. Иллюстрированный справочник-путеводитель. М., «Минувшее», 2003
33. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР. М., «Изобразительное искусство», 1983
34. Самокиш Н.С. Рисунок пером. М., Изд-во Академии художеств СССР, 1959
35. Сергей Андрияка. Акварель. Альбом. М., Издательство Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, 2003
36. Сергей Андрияка. Цветы. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
37. Сергей Андрияка. Пейзаж. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
38. Сергей Андрияка. Натюрморт, портрет, интерьер. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
39. Сергей Андрияка. Рисунок. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
40. Сергей Андрияка. Городская архитектура. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
41. Сергей Андрияка. Зарубежье. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
42. Сергей Андрияка. Живопись. Акварель. М., Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005
43. Серова Г.Г. В.Е. Савинский - художник и педагог. М., «Изобразительное искусство», 1983
44. Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. М., «Советский художник», 1986
45. Тихонова В.А. Птицы и звери Василия Ватагина. М., «Советский художник», 1987

- 46.Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. Свято-Введенская Оптина пустынь, 2001
- 47.Учебный рисунок в Академии художеств. М., «Изобразительное искусство», 1990
- 48.Французский рисунок XVI-XVIII вв. из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., «Изобразительное искусство», 1977
- 49.Школа рисования, живописи и прикладного искусства/Под ред. Проф.А. Маковского и В. Лисового. Т. 2. Петроград, Изд-во «Благо», б.г.
- 50.Victorian Watercolours/by Christopher Newall. Lnd. N.Y., 2001
- 51.The Great Age of British Watercolours. 1750-1880. By Andrew Wilton and Anne Lyles. Royal Academy of Arts, Lnd. and Prestel-Verlag, Munich