

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

Утверждаю

Ректор

С.Н. Андрияка

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 закреплённого 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 6Н до 8В) 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.