

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

**ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Академический рисунок и акварельная
живопись»**

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

Москва — 2017 г.

Разработчик:

С.Н. Андрияка, народный художник РФ, действительный член РАХ, ректор
ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

«Академический рисунок и акварельная живопись»

Направленность: прикладная художественная.

Уровень программы: базовый.

Конкурсный отбор обучающихся: на занятия принимаются дети без специальной подготовки и отбора, в возрасте 10-18 лет и взрослые от 18 лет.

Продолжительность реализации программы: 4 года.

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в группе по 6-12 человек, программа рассчитана на 420 часов, по 3 часа в неделю.

Регистр занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

Цели:

- как достигнуть условный исторический формат;
- как выстроить и выстроить исторический формат;
- способы сподручения различных предметов разного цвета и формы

• способность выстроить разнообразия белых и серых тонов

Умения:

- строить и писать условные исторические в разных форматах;
- писать в сложном формате предметы разных фактур
- материалы и др.
- научиться одному человеку выстраивать исторический формат
- писать по-разному исторические в теплом и холодном колорите

АННОТАЦИЯ

к общеразвивающей программе дополнительного образования

«Академический рисунок и акварельная живопись»

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: базовый.

Контингент обучающихся: на занятия принимаются дети без специальной подготовки и отбора, в возрасте 10-18 лет и взрослые от 18 лет.

Продолжительность реализации программы: 4 года.

Форма организации процесса обучения: занятия проходят в группе по 8-12 человек, программа рассчитана на 420 часов, по 3 часа в неделю.

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа.

Ожидаемый результат:

Знать:

- как поставить усложнённый 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 материальностей;
- подчинить одному колориту выбивающиеся из единого колористического решения предметы;
- писать по-разному натюрморты в теплом и холодном колорите.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Пояснительная записка	5
2	Содержание программы	10
3	Тематический план программы (первый год обучения)	17
4	Учебно-тематический план (первый год обучения)	19
5	Критерии оценки полученных знаний умений и навыков	25
6	Содержание программы (второй год обучения)	26
7	Тематический план программы (второй год обучения)	28
8	Учебно-тематический план (второй год обучения)	30
9	Критерии оценки полученных знаний умений и навыков	35
10	Содержание программы (третий год обучения)	38
11	Тематический план программы (третий год обучения)	40
12	Учебно-тематический план (третий год обучения)	41
13	Критерии оценки полученных знаний умений и навыков	44
14	Содержание программы (четвёртый год обучения)	47
15	Тематический план программы (четвёртый год обучения)	49
16	Учебно-тематический план (четвёртый год обучения)	50
17	Рубежный контроль	54
18	Список литературы	57
19	Список литературы, рекомендованной обучающимся	58

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 является обучение академической живописи и рисунку.

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

Цель и задачи программы

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы практических и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.

Задачи:

- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- 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;
- воспитание у детей положительных личностных и коммуникативных качеств.

Отличительной особенностью данной программы является построение учебного процесса 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 обучающихся. 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 обучения до 6-8 предметов. Для постановок берутся более сложные по фактуре ткани и кружева, размер работы увеличивается до целого акварельного листа (65×84 см).

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

Программы рассчитано на 4 года обучения. 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 обучающийся 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.

Во время обучения обучающийся **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 жёстких и очень мягких графических материалов (например, карандаши от 6Н до 8В) служит переходом к специфике многослойной акварели – наложению красок несколькими слоями, от лёгких 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 обучающегося умение «цельно видеть», «постановку глаза» и «твёрдость руки», остроту и точность глазомера.

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

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 приёмов создания художественного образа.

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

Задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от простых упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Главной формой обучения по академическому рисунку является линейный, логичный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Наряду с длительными постановками выполняются кратковременные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и требуют более высокой обучаемости, так как позволяют быстрее овладеть искусством рисунка.

На протяжении всего процесса обучения проводится обязательные домашние (самостоятельные) задания.

Характеристика программы, его место и роль в образовательном процессе

Рисунок - основа изобразительного искусства всех его видов. В системе художественного образования рисунку уделяется основополагающее место.

В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию программы обучающимися.

Программа обучения это образовательная система и методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе и включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую.