

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

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации)**

**«Методика С.Н. Андрияки. Обучение академическому рисунку и
многослойной акварели. Изучение колорита. (Модуль 3)»**

Автор программы:
С.Н.Андрияка – ректор Академии акварели и
изящных искусств

Составители программы:
О.В. Волокитина – доцент кафедры рисунка,
живописи, композиции и изящных искусств
Н.В. Беседнова - доцент кафедры рисунка,
живописи, композиции и изящных искусств

Москва – 2021

Аннотация

к дополнительной профессиональной программе по повышению квалификации «Методика С.Н. Андрияки обучения многослойной акварели. Изучение колорита(Модуль 3)»

Направленность программы: художественная

Уровень программы: повышение квалификации

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области авторской (С.Н. Андрияки) методики обучения академическому рисунку и многослойной акварели

Категория обучающихся: уровень образования ВО, область профессиональной деятельности – обучение изобразительному искусству; слушатели, закончившие два курса обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

- «Методика С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Вводный курс»;
- «Методика С.Н.Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Изучение фактуры предметов. Модуль 2».

Продолжительность реализации программы: 72 академических часа.

Форма организации процесса обучения: очная, в группе по 5-10 человек

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 6 академических часов

Краткое содержание: обучение теоретическим знаниям в области законодательства РФ в области образования, ознакомление с концепцией и содержанием профессионального стандарта «Педагог», овладение приемами обучения техники многослойной акварели по методике С.Н. Андрияки

Ожидаемый результат: к концу обучения по данной программе обучающиеся будут

Знать:

- основы законодательства РФ в области образования, концепцию и содержание профессионального стандарта «Педагог»

- основы методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели

Уметь:

- проектировать учебные занятия на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели в образовательном процессе

Раздел 1. «Характеристика программы»

1.1. Цель реализации программы

- Цель реализации программы - совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области авторской методики С.Н. Андрияки обучения многослойной акварели, закончивших два курса обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

Совершенствуемые компетенции

п/п	Компетенция	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
		Квалификация бакалавриат
		Код компетенции
1.	способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	ПК -2
3.	готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования	ОПК -4

1.2. Планируемые результаты обучения

№	Знать – уметь	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
		Квалификация бакалавриат
		Код компетенции
1.	Знать: основы законодательства РФ в области образования, концепцию и содержание профессионального стандарта «Педагог»	ОПК – 4
2.	Знать: основы методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели Уметь: проектировать учебные занятия на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели в образовательном процессе	ПК – 2

1.3. Категория обучающихся: уровень образования ВО, область профессиональной деятельности – обучение изобразительному искусству; слушатели, закончившие обучение по программам:

- *«Методика С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Вводный курс»;*
- *«Методика С.Н.Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Изучение фактуры предметов. Модуль 2».*

1.4. Форма обучения: очная.

1.5. Срок освоения программы, режим занятий

Режим аудиторных занятий – два дня в неделю, 6 часов в день.

Срок освоения программы 72 часа.

2. Раздел «Содержание программы»

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем	Всего, час.	Вид учебных занятий, учебных работ		Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	
1	Базовая часть	6	4	2	
1.1	Основы законодательства РФ в области образования. Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог»	4	2	2	
1.2	Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог»	2	2		гестировани е
2	Профильная часть (предметно-методическая)	66		66	
2.1	Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Гризайль драпировок разных фактур (обманка)»	6		6	
2.2	Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: колористический букет без фона»	6		6	
2.3	Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в теплом колорите»	12		12	Проект №1

2.4	Методика обучения технике многослойной акварелина примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в холодном колорите с предметами сложной фактуры (металл)»	18		18	
2.5	Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в сближенном колорите с предметами сложной фактуры (стекло)»	18		18	Проект №3
3.	Защита итоговой работы			6	
	Итого:	72	6	66	

2.2. Учебная программа

№ п/п	Виды учебных занятий, учебных работ	Содержание
Раздел 1.Базовая часть		
Тема 1.1 Основы законодательства РФ в области образования	Лекция, 2 часа	Общая характеристика главных аспектов правового регулирования в сфере образования. Значение правовых знаний для профессиональной деятельности педагога. Предмет, задачи и структура и источники образовательного права. Законодательство Российской Федерации в сфере образования. Комплексный характер правового регулирования сферы образования. Конституционные основы правового регулирования общественных отношений в сфере образования.
	Круглый стол, 2 часа	Слушатели обсуждают правовые основы сочетания различных форм получения образования, составляют характеристику функций образовательного права. Сообща составляют схему «Иерархия действующих нормативно-правовых актов в области образования». Обсуждают положения ФЗ «Об образовании в РФ», закрепляющие государственные гарантии прав граждан на образование. Приводят примеры, подтверждающие реализацию этих прав.
Тема 1.2	Лекция, 2 часа	Структура и основное содержание

Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог»		профессионального стандарта «Педагог». Специфика профессионального стандарта «Педагог» для художественного образования. Различия основного и дополнительного образования. Основные тенденции развития сфер художественно-эстетического образования
Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) Методика С.Н.Андряки обучения техники многослойной акварели		
Тема 2.1 Методика обучения технике акварели на примере темы: «Гризайль драпировок разных фактур (обманка)»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики обучения технике гризайли. Методы обучения передачи светотени. Различные технические приемы создания сложного объема на листе. Методы обучения передачи разницы полутонов на освещенных участках и в тенях. Ведение работы от самого светлого участка, сложные касания с фоном. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом
Тема 2.2 Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: колористический букет без фона»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики анализа световых поверхностей, бликов и касаний с фоном. Техника изображения материальности предметов. Освоение методики передачи освещения, понимание разницы световых поверхностей, бликов и теней в зависимости от места расположения и локального цвета (тона) предмета. Обучение приемам изображения фона в пространстве. Свет и тень – полутона разной интенсивности. Контраст первого плана. Ведение работы от «куска» – от самого освещенного цветка. Разница углов фона по тону.
Тема 2.3 Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в теплом колорите»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 12 час.	Освоение методики обучения пониманию и видению локального тона каждого предмета, не повторяемости светов, бликов и теней. Понятие разнообразия касаний предметов с фоном. Обучение приемам изображения фона в пространстве. Ведение работы от «куска» – от самого светлого предмета. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом. Проект №1

Тема 2.4 Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в холодном колорите с предметами сложной фактуры (металл)»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 18 час	Освоение сложных технических приемов многослойной акварели: отмывка, штрих, перекрёстный мазок. Локальный тон каждого предмета. Понимание разницы в плоскости слоев: тонкие на освещенных светлых поверхностях, густые гуашевые в темных тенях. Ведение работы «от куска».
Тема 2.5 Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: «Академическая живопись: натюрморт в сближенном колорите с предметами сложной фактуры (стекло)»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 18 час.	Обучение техническим приемам передачи материальности предметов: передача цвета предмета в нужной темноте (тоне) с первого слоя, пространственная логика расстановки теней и отражений, разнообразие касаний бликов и поверхности, неповторимость полутонов, сложные касания с фоном. Пространственная укладка фона. Методика обучения техническим приемам передачи материальности и фактур металла и стекла различного цвета и фактуры (мазок, штрих, отмывки и т.д.). Верная передача тона прозрачного стекла. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом. Индивидуальное проектирование учебных занятий на основе методики С. Андрияки Проект №2
Защита итоговой работы.	Практическое занятие в формате круглого стола, 6 час.	Просмотр и обсуждение выполненных работ, обсуждение теоретических вопросов методики С.Н. Андрияки

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы»

Текущий контроль (Проверка ОПК-4) Знания, проверяемые при помощи тестирования с предоставлением вариантов ответов.

Проект №1 (Проверка ПК-2) Проект учебного занятия по теме: «Методика обучения технике акварели на примере темы: «Гризайль драпировок разных фактур (обманка)»

Проект считается выполненным, если представлен план учебного занятия по теме: «Методика обучения технике акварели на примере темы: Гризайль драпировок разных фактур (обманка)» на основе методики С. Андрияки с учетом особенностей программы, по которой работает слушатель (на бумажном носителе), и представлены наглядные материалы, разработанные в процессе практических занятий.

Требования к наглядным материалам:

- Правильность построения композиции на листе. Ритмическое и тональное разнообразие предметов.
- Передача пропорций предметов.
- Передача объема предмета с помощью светотени.
- Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.
- Создание среды, выявляющей объем деталей предмета. Сравнение деталей (складок) по тону друг с другом.
- Касания складок со средой в зависимости от фактуры и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на складках ярче к первому плану и сближение в глубину.
- Передача материальности и фактуры драпировок.

Оценка: зачет (с отметкой)/не зачет

Проект №2 (Проверка ПК-2) Проект учебного занятия по теме: «Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: Академическая живопись: натюрморт в сближенном колорите с предметами сложной фактуры (стекло)». Критерии оценивания проекта №2.

Проект считается выполненным, если представлен план учебного занятия по теме: «Методика обучения технике многослойной акварели на примере темы: Академическая живопись: натюрморт в сближенном колорите с предметами сложной фактуры (стекло)» с учетом особенностей программы, по которой

работает слушатель (на бумажном носителе), и представлены наглядные материалы, разработанные в процессе практических занятий.

Требования к наглядным материалам:

- Правильность построения композиции на листе.
- Передача пропорций предметов.
- Передача объема предмета с помощью светотени.
- Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.
- Создание среды, выявляющей объем деталей предмета. Сравнение деталей по тону друг с другом.
- Передача материальности и фактуры стеклянных предметов.

Оценка: зачет (с отметкой)/не зачет.

Итоговая аттестация

В рамках **итоговой аттестации** (зачета) слушатели представляют на просмотр все выполненные в процессе обучения учебные задания и защищают проекты №1, 2, а также отвечают на теоретические вопросы.

Примерный список теоретических вопросов для итоговой аттестации:

- Каковы изменения законодательства Российской Федерации в области образования?
- Каковы материалы и инструменты для многослойной акварельной живописи.
- Каковы закономерности зрительного восприятия светов и теней в натюрморте.
- Каковы особенности восприятия натуры в жанре тональной академической живописи.
- Какова роль композиции в живописи. Законы композиции, как одно из важных средств достижения выразительности.
- Каков заключительный этап работы над натюрмортом. Способы обобщения.
- Каковы методика обучения способам достижения тонального единства и целостности.
- Какова методика обучения законам воздушной и линейной перспективы применительно к живописи натюрморта.
- Каков методика обучения способу освещения постановки для достижения тональной выразительности натюрморта.
- Какова методика обучения средствам выявления формы, каково их использование в живописи натюрморта.

- Какова методика анализа конструктивной формы предметов. Каково значение линейно-конструктивного рисунка для живописи.
- Каковы средства выявления формы. Светотень и её закономерности.
- Какова последовательность выполнения гризайли.
- Какова методика обучения выполнению фона в многослойной акварельной живописи.

Вид Аттестации	Форма контроля	Характеристика оценочных материалов
Текущая	Промежуточное тестирование	Тест на бумажном носителе
Итоговая аттестация	Зачет (защита проектов учебных занятий на основе методики С.Н. Андрияки, обсуждение теоретических вопросов)	Требования к проекту и процедуре его защиты: <i>А) Требования к структуре и содержанию проектной работы:</i> Работа имеет практико-ориентированный характер. В проекте должны быть отражены: тема, класс, цели, пояснительная записка, раскрывающая возможность применения предлагаемого учебного занятия в учебной программе. Проект должен содержать план занятия по изобразительному искусству, которые базируются на системе и методике С.Н.Андрияки с методическими пояснениями к организации деятельности обучающегося. Работа представляется на бумажном носителе. <i>Б) Критерии оценки итоговой работы и процедура ее защиты:</i> Защита проекта проводится по следующим позициям (критериям): • название и цель проекта; • обоснование содержания; • особенности организации деятельности ученика; • оформление и презентация работы.

По окончании обучения каждому слушателю выставляется зачет с оценкой. Оценка имеет интегративный характер и складывается из оценок за сделанные во время обучения проекты и творческие работы и за ответы на теоретические вопросы.

Оценка: зачет – положительное оценивание всех творческих работ и проектов.

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы

Нормативные правовые акты

1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы - <http://base.garant.ru/70643472/>
2. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» <http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/>
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) <http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-o-zawite-informacii/>
5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" <http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/>

Основная литература

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. Учеб. Пособие. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 152 с, ил.
2. Андрияка С.Н., Беседнова Н.В., Волокитина О.В. Акварельная живопись. Учебное пособие. – М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2013. – 148с.
3. Барчай Е. Анатомия для художников. Издание 7-е, исправленное. Рисунки и объяснения Е. Барчай. – Будапешт, 1982. – 344с.
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Издательство В. Шевчук, 2014. – 368с.
5. Д'Анри. Популярное руководство к изучению перспективы и теории теней по курсу рисования. Серия: Секреты мастеров прошлого. - М.: «Издательство: Школа акварели С. Андрияки», 2017. – 136 с.

6. 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. – 267с.

7. Живопись в трех измерениях. – М., «Слово/Slovo», б.г., 1999. – 19с.

8. Интерьер в русском искусстве. – М.: Изд. дом «Искусство», 2002. – 207с.

9. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. М., Д. Аронов, 2018. – 96с.

10. Искусство рисунка и акварели. Императорская Академия художеств: Учебное пособие. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 88 с.: ил.

11. Касан А. Руководство к рисованию акварелью.- М.: Издательство: Школа акварели С. Андрияки, 2013.– 224 с.: цв.ил.

12. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – М.: «РИП-Холдинг», 2016, – 192 с.

13. Тено Ж.П. Теория практической перспективы для рисования с натуры удобопонятная для всех. Серия: Секреты мастеров прошлого. – М.: Школа акварели С. Андрияки, 2017. -216 с.

Дополнительная литература

1. Андрияка С.Н. Акварель: альбом. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 272 с.: ил.
2. Искусство рисунка и акварели. Императорская Академия художеств: Учебное пособие. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 88 с.: ил.
3. Композиция орнамента. Часть 1. Композиция ленточных орнаментов (бордюров): Учебно-методическое пособие. Вступительная статья – С.Н. Андрияка. – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 68 с.: 133 цв. ил.
4. Композиция орнамента. Часть 2. Орнаментальные модули и их сочетания: Учебно-методическое пособие. Предисловие – С.Н. Андрияка. – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2015. – 60 с.: 144 цв. ил.
5. Композиция орнамента. Часть 3. Стилизация рисунков с натуры: Учебно-методическое пособие по композиции орнамента. Альбом (первая авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комм. к иллюстративному ряду Д.В. Фомичева – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 76 с.: 112 цв. ил.

6. 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. – 192с.
7. Сергей Андрияка. Акварель: Альбом – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 316 с.: илл.
8. Сергей Андрияка. Живопись. Акварель. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.–144с.
9. Сергей Андрияка. Натюрморт, портрет, интерьер. Акварель. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.–144с.
10. Сергей Андрияка. Рисунок. Акварель. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005.–224с.
11. Сергей Андрияка. Цветы. Акварель. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2005. –144с.
12. Тихонова В.А. Птицы и звери Василия Ватагина. – М.: Советский художник, 1987.–192с.
13. Учебный рисунок в Академии художеств. – М.: Изобразительное искусство, 1990.–138с.
14. Цветы. Как писать цветы. Альбом. Учебно-методическое пособие М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 120 с.: илл.

Интернет-ресурсы (дата обращения 03.04.2018)

1. Курсы повышения квалификации в Академии акварели и изящных искусств С.Андрияки <http://academy-andriaka.ru/повышение-квалификации/>
2. Сетевой электронный научный журнал "Педагогика искусства" <http://www.art-education.ru/electronic-journal>
3. Ассоциация учителей образовательной области «Искусство» <http://ai.aaii.ru>
4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
5. На сайте представлена общая информация обо всех областях теоретической и практической педагогики www.pedagogy.ru

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Образовательная среда Академии:

- музей акварели мастеров XVIII-XIX веков;
- выставка работ С.Н. Андрияки и ведущих преподавателей Академии;
- тематические сменные экспозиции;

- современные специально оборудованные художественные мастерские;
- библиотека;
- информационные ресурсы Академии.

Художественные материалы:

- бумага чертёжная (для палитры);
- карандаши простые от 6Н до 8В;
- акварельная бумага Ханемюдле» №102291, 140 г, 200 г, 300 г или акварельная бумага «АРШ», 185 г, 300 г;
- акварель «Ленинград» 24-х определенных цветов;
- кисти колонковые № 2, 4, 6.

Технические средства:

- телевизор;
- учебные видеофильмы;
- компьютер, проектор, экран.