

Результаты НИР

Академия акварели и изящных искусств – крупнейший научно-методический центр художественного образования в России. В Академии осуществляется всесторонняя научно-методическая работа: изучается опыт преподавания в прошлом и лучшие современные методики, разрабатываются учебные пособия по всему спектру техник и направлений, которые преподаются в Академии. Впервые в России проводятся комплексные аналитические исследования трактатов Древнего Мира, Средневековья и Возрождения, пособий и учебников для художников XVII-XX столетий, результатов исследований шедевров живописи и графики. Всесторонне изучаются метод и система обучения в петербургской Императорской академии художеств. Созданы уникальные наглядные учебные пособия на цифровых носителях.

Научно-исследовательская, научно-творческая, научно-методическая работа Академии включает:

- Издательскую деятельность, направленную на создание фонда авторской научной и научно-методической литературы;
- Организацию научных мероприятий разного уровня: научно-практических и научно-теоретических конференций (в том числе международных), участие в них научно-педагогических работников Академии;
- Научно-исследовательскую работу студентов;
- Создание информационного банка данных, развитие информационно-образовательной среды.

Научно-методический журнал Академии *Secreta Artis* (Секреты искусства) первый в России научный журнал, целевой аудиторией которого являются художники, художники-педагоги и учащиеся по программам дополнительного, предпрофессионального и высшего художественного образования.

Основная задача научно-методического журнала «*Secreta Artis*» – возрождение лучших традиций изобразительного искусства, воссоздание и развитие классической системы художественного образования. Главное направление деятельности журнала – исследования в области теории, техник и технологий традиционного изобразительного искусства, а также публикации, посвященные методам и системам обучения художника и художника-педагога. Во времена расцвета искусств практический опыт передавался из уст в уста, от мастера к ученику, но сегодня у нас нет подобного опыта, так как отсутствуют его носители. Поэтому авторы «*Secreta Artis*» ведут поиск этих знаний, анализируя данные архивных документов, реставрационных и научных лабораторий, проверяя теорию опытным путем и т. д. «*Secreta Artis*» знакомит читателей с разнообразными изобразительными техниками: масляной, акварельной, темперной, пастельной, фресковой живописью, рисунком, офортом, скульптурой, мозаикой, витражом, ювелирным делом.

В 2020 году научно-педагогическими работниками Академии, проректором Академии по научной работе и научно-методическим отделом были подготовлены четыре номера журнала (№№ 1 (09) - 4 (12)).

Журнальные статьи отражают основные направления научно-исследовательской, научно-творческой и научно-методической работы Академии. Всего к публикации в журнале

подготовлено 28 статей. Начиная с № 3 (11) статьям присваиваются цифровые идентификаторы объекта DOI.

В постоянных рубриках журнала («Педагогическая мастерская», «Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств», «История и философия искусства и культуры») публикуются:

- а) научно-методические работы (разработки) как ректора Академии, так и преподавателей разных творческих дисциплин;
- б) исследования о техниках и технологиях изобразительного искусства;
- в) статьи, ставшие результатом сотрудничества Академии с коллегами из других учреждений образования и культуры;
- г) публикации зарубежных авторов.

В 2020 г. Академией изданы:

«Композиция натюрморта: учебно-методическое пособие. – Часть I / Андрияка С. Н. / науч. ред. и сост. Д. В. Фомичева. – М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 96 с.: ил.»;

«Дипломные работы студентов. Первый выпуск. 2018. Каталог / автор-составитель: Волокитина О. В.; предисловие: Андрияка С. Н. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 97 с.: ил.»;

«Композиция орнамента. Часть III. Стилизация рисунков с натуры: учебно-методическое пособие / перевод, авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комментарии к иллюстративному ряду Д. В. Фомичевой; послесловие С. Н. Андрияки. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2020. — 76 с.: 112 цв. ил.».

Показатели публикационной активности:

Число публикаций сотрудниками Академии (на портале elibrary.ru) за 2020 год – 45 ед.

Число публикаций за 2020 год в РИНЦ – 38 ед.

Число цитирований за 2020 год на elibrary.ru – 75 ед.

Число цитирований за 2020 год в РИНЦ – 68 ед.

Количество публикаций (за 2020 год) в РИНЦ на НПР – 0,8 ед.

Количество цитирований (за 2020 год) в РИНЦ на НПР – 1,47 ед.

Количество публикаций (2015 - 2019) в РИНЦ на НПР – 4,7 ед.

Количество цитирований (2015 - 2019) в РИНЦ на НПР – 5,1 ед.

Академия акварели и изящных искусств выступила организатором проведения Международной научно-практической конференции «Современное художественное образование: духовная связь времён». В конференции, состоявшейся 26-27 ноября 2020 года, приняли участие более 250 ученых. На конференции активно обсуждались вопросы и делились опытом ведущие отечественные и зарубежные художники, и ученые по следующим тематикам: Социокультурные аспекты художественного образования: передача духовного опыта, Декоративно-прикладное искусство в современном образовании: духовная сфера художественных традиций, Актуальные вопросы развития художественного образования и эстетического воспитания, Формы, методы и приемы в современном художественном образовании. С докладами выступили выдающие деятели культуры и искусства РФ и

работники сферы образования.

14 февраля 2020 г. в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки совместно с Московским государственным академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств Академия провела международную научно-теоретическую конференцию «Творческое наследие Аркадия Пластова».

Для повышения мотивации студентов к научной и творческой деятельности в Академии создано Студенческое научно-творческое общество (СНТО).

В ходе учебной творческой практики в музеях студенты проводят научно-исследовательскую работу:

- определение объекта, метода и формулировка темы научного исследования;
- ознакомление с музеем как с культурным наследием;
- подготовка художественного анализа экспоната;
- составление плана экскурсии. В нем раскрываются цель экскурсии, основные задачи, структура экскурсии (маршрут, тематические, организационные блоки);
- исследование одного шедевра. История конкретного музейного экспоната (вид, жанр, анализ композиции и т. д.);
- изучение техники, приёмов применяемых художником: анализ манеры письма и приёмов; техника и технология исполнения;

- создание живописного произведения. Приготовление основы для работы. Изготовление подрамника, натягивание холста, проклейка холста, грунтовка, обработка рабочей поверхности. Для акварели планшеты и бумага. Подбор красок, кистей. Грамотный отбор кистей и красок, необходимых для копирования конкретного произведения. Выбор технологии для копирования, исходя из исторического и культурного контекста применения технических особенностей копирования живописи. Выполнение подготовительного картона (кальки): Изготовление картона или кальки. Перенесение графического изображения копируемого произведения посредством сетки или квадратов на картон, с использованием фотофиксации и компьютерных программ. Выполнение подмалёвки: Сохранение точности рисунка и прозрачности красок, соблюдение технологической последовательности нанесения слоёв. Живопись основного слоя: Сохранение целостности живописного произведения. Уточнение деталей копируемого произведения. Оформление работы. Подготовка работы к просмотру.

В ходе копийной практики в музеях под руководством педагогов студенты Академии проводят научные исследования метода и системы работы над произведениями живописи:

- выбор и подготовка основы,
- создание авторского грунта,
- использование цветных подкладок и имприматур,
- гризайльный подмалевок под живопись,
- ведение цвета путем выполнения многослойных лессировок,
- создание защитного слоя лакового покрытия.

Таким образом, происходит научное изучение и практическое освоение техники и технологии живописи ведущих мастеров прошлого.

Копирование производится с использованием аутентических исторических техник, которые применяли лучшие мастера живописи.

Изучая реставрацию, студенты учатся реставрировать произведения графического искусства, масляной и темперной живописи, узнают правила музейного хранения, приобретают навыки экспертной деятельности в области изобразительного искусства. В результате выполнения реставрации определяются стилистические особенности произведения.

Научные исследования произведений позволяют составить детальное представление об особенностях живописной техники, выбранных художниками материалах. В сочетании с историко-искусствоведческими исследованиями собранный материал порой позволяет уточнить авторство, школу, датировку произведения.

За 2019-2020 учебный год силами 31 студента Академии были проведены реставрационные работы 29 православных икон, из них 9 икон, по заказу МРО Православный приход храма Преподобного А. Рублева в Раменках и одна по заказу Храма Животворящей Троицы с. Горетово.

Двадцать три произведения графики были отреставрированы силами 25 студентов Академии в рамках дисциплины «Реставрация книжной графики», двадцать одно произведение по заказу Липецкого и Данковского городских центров культуры и досуга.