

**Образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Художественная школа Вдохновение»**

Сведения об электронной подписи

Подписано: Юрков Станислав
Николаевич
Должность: директор
Пользователь: yurkovstanislav

**«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОЧУДПО «Художественная
школа Вдохновение»**

_____ Юрков С.Н.
М.П.

«__» _____ 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Акварельная живопись»

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Цель программы
 - 1.2. Условия реализации программы
 - 1.3. Планируемые результаты обучения

2. Структура и содержание программы
 - 2.1. Учебный план
 - 2.2. Календарный учебный график
 - 2.3. Содержание учебных предметов программы
 - 2.4. Методические аспекты содержания программы
 - 2.5. Содержание программы по занятиям

3. Формы аттестации

4. Организационно-педагогические условия реализации программы
 - 4.1. Материально-техническое обеспечение
 - 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1. Пояснительная записка

Данная дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Акварельная живопись» (далее – Программа) разработана в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей и интересов, индивидуальных потребностей обучающихся, профессиональную ориентацию, на организацию их свободного времени, помогает получить прикладные знания и навыки, которые будут успешно применяться на практике.

Дополнительное образование, к которому относится данная Программа, обеспечивает обучающимся адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию.

Программа имеет художественную направленность, так как способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся средствами изобразительной деятельности, развитию их познавательной активности и потребности в эстетическом наслаждении.

Программа направлена на освоение обобщенных способов рисования, работу различными художественными материалами, знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. Программу отличают интегрированный подход, доступная форма изложения материала, высокий кадровый потенциал.

1.1 Цель программы: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков акварельной живописи, развитие творческих способностей, обогащение эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира. Программа предусматривает работу в технике акварельной живописи в академическом реалистическом стиле. В курс входят тематические постановки из различных предметов (натюрморты) на изучение композиции и цвета, а также пейзажные зарисовки. Постановки усложняются по мере обучения.

1.2 Условия реализации программы. Форма обучения – очная.

Общая продолжительность программы - 200 академических часа. Срок освоения – 9 месяцев.

Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.

Образовательная деятельность осуществляется через объединение обучающихся в учебные группы по единой образовательной программе.

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 академических часов.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: сертификат установленного образца.

Категория обучающихся: лица, без предъявления требования к уровню образования.

Форма проведения занятия – выполнение практического задания под руководством преподавателя.

1.3 Планируемые результаты обучения. В результате изучения программы обучающийся должен знать:

- свойства акварели, как живописного материала;
- законы моделировки форм при помощи акварели;
- законы получения необходимого цвета в акварели;
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового строя;

уметь:

- использовать живописные приемы в различных акварельных техниках;
- моделировать форму и объем сложных предметов при помощи акварели;
- видеть и передавать цветовые отношения при помощи акварели;

иметь навыки:

- последовательного ведения живописной работы в акварели используя выбранную технику;
- передачи фактуры и материала предметов при помощи акварели;
- передачи пространства и тональных отношений при помощи акварели;
- использования на практике приемов и методов составления композиции и их переработкой.
- последовательного ведения живописной работы.

2. Структура и содержание программы

2.1. Учебный план программы «Акварельная живопись»

№	Учебный раздел	Материалы	Часов	Занятий
1	Рисунок в акварельной живописи.	Карандаш, уголь, черная акварель	36	12
2	Тон в акварели. Гризайль.	Акварель, мягкие материалы	30	10
3	Натюрморт.	Акварель	132	44
7	Просмотр и обсуждение работ		2	1

2.2. Календарный учебный график программы «Акварельная живопись»

Месяцы обучения	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	Всего часов по программе
Учебные недели/академические часы	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24	1,5/8	33/200
Учебный раздел «Рисунок в акварели», ак. час.	24	12								36
Учебный раздел «Гризайль», ак. час.		12	18							30
Учебный раздел «Натюрморт», ак. час.			6	24	24	24	24	24	6	132
Итоговая аттестация									2	2

2.3. Содержание учебных предметов программы

Учебный предмет «Рисунок»

Рисунок гипсовых геометрических предметов, тел вращения, драпировок.

Учебный предмет «Натюрморт»

Постановка с предметами различных фактур (стекло, металл, фарфор). Изучение особенностей моделировки. Уроки декоративной постановки. Изучение цветовых контрастов, волёров.

Постановка из драпировок и светлых предметов. Изучение тепло-холодных нюансов.
Постановка в интерьере (на уровне пола). Изучение пространственных отношений.

Учебный предмет «Гризайль»

Понятие «гризайль». Особенности техники. Монохромная постановка из бытовых предметов.

2.4. Методические аспекты содержания программы

В процессе обучения обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения. Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, созерцательно-пассивного способа изображения, свойственного неопытному рисовальщику. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции, строить перспективное изображение предмета.

Содержание Программы и обучение технике масляной живописи предполагает дать обучающимся развитие объемно-пространственного восприятия и представления, понимание способов и средств построения рисунка, навыки профессиональной живописной грамоты. Большое внимание уделяется воспитанию чувства пропорций и соразмерности, развитию понимания конструктивно-пластической организации формы. Обучающиеся ознакомятся с принципами и приемами объемно-конструктивного рисования, с его важнейшими теоретическими основами.

Особое внимание обращается на композиционное размещение рисунка в листе, необходимость соблюдения строгой методической последовательности (постепенности, поэтапности) его выполнения.

Наряду с длительными работами с натуры важное место занимают и быстрые - этюды.

Большинство работ выполняются масляными красками на холсте формата А-3. Несколько работ исполняется мягкими материалами в целях знакомства с разными техниками.

Программа формирует у обучающихся сознательное отношение к изображению природы. Процесс рисования нужно рассматривать как активное изучение природы, как процесс познания. Программные задания располагаются в методической последовательности.

В процессе обучения, обучающимся дается понятие об особенностях зрительного восприятия, о законах перспективы и светотени, прививаются навыки композиционного и объемно-конструктивного решения рисунка, методически правильной последовательности его выполнения.

Важное значение придается активному, сознательному подходу обучающихся к решению поставленной перед ними задачи, преодолению механического, сознательно-пассивного способа изображения. Не ограничиваясь внешним восприятием предмета, обучающийся должен познавать его структуру и строение, анализировать его форму, конструкцию и пропорции.

По каждому заданию программы делаются наброски и упражнения на освоение живописных техник и развитие творческого мышления.

В ходе обучения живописи, обучающиеся должны усвоить группу ключевых понятий, характеризующих хроматическую композицию:

Колорит - общая эстетическая характеристика цветовых качеств композиции, целостность ее цветовых отношений.

Тональность – преобладающая цветовая гамма (теплая, холодная, светлая и т.п.)

Тон - одно из зрительно воспринимаемых качеств поверхности. Хроматические тона характеризуют основные цвета спектра и их производные (то, чем синий цвет отличается от красного). Ахроматические тона характеризуют светлоту. Светлоту, как степень приближения цветового тона к белому или черному.

Насыщенность – яркость, концентрация тона.

Особенное внимание уделяется художественному восприятию и вкусу, развитию творческой самостоятельности при выполнении работ.

По каждой теме программы предполагаются домашние задания.

В конце изучения программы проводится итоговый просмотр работ обучающихся.

№	Темы занятий	Материалы
№	Темы занятий	Материалы
1	Рисунок в акварельной живописи. Основы рисунка. Построение геометрических тел линейно и в тоне.	Карандаш, уголь, черная акварель
2	Акварель и ее свойства. Основы работы с акварелью. Изучение свойств материала. Тон в акварели. Гризайль.	Акварель, мягкие материалы
3	Цвет и свет в акварельной живописи. Натюрморт.	Акварель
4	Различные техники работы акварелью. Натюрморт	Акварель
5	Тематический натюрморт в акварели. Применение различных приемов работы акварелью.	Акварель
7	Просмотр и обсуждение работ	

2.5. Содержание программы по занятиям Занятие

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты, необходимые для акварельной живописи. Основы рисунка, изображение плоских геометрических тел, компоновка рисунка в листе. Изображение живых форм в карандаше.

Занятие 2-4. Построение объемных геометрических тел линейно (карандаш). Перспективное сокращение предметов. Построение куба. Основы работы в тоне. Значение тона в живописи. Работа мягкими материалами. Уголь.

Занятие 5-8. Изображение тел вращения, построение овалов. Тоновая проработка тела вращения, изображение в тоне шара, цилиндра.

Занятие 9-11. Теория цвета и насыщенность. Цветовой круг. Свойства цвета: насыщенность, тон, светлота. Их применение и значение в акварельной живописи. Работа с натюрмортом из 3-4 предметов (фрукты).

Занятие 12-13. Изображение складок драпировки. Виды складок и способы их изображения. Изображение большой сложной драпировки в тоне (мягкие материалы).

Занятие 14-18. Изображение сложного тела вращения (ваза). Основы композиции, построение сложного натюрморта с драпировками, контрастными по тону в технике «гризайль» с предварительным линейным построением.

Занятие 19-22. Понятие цветового этюда и эскиза. Значение этюда в работе с натюрмортом. Понятие эскизной сетки. Изображение сложного натюрморта в цвете. Передача цветовых и тональных отношений в акварельной живописи в технике лессировка. Поэтапный набор тона. Лессировка.

Занятие 23-25. Особенности живописи акварелью, значение теплохолодности в живописи. Серый колер в акварельной живописи и его применение. Изображение сложного натюрморта из 3 – 4 предметов с драпировками (акварель a-la prima).

Занятие 26-30. Цвет и свет в акварельной живописи. Свет в течение дня. Свет вне картины. Свет внутри картины. Теплое и холодное освещение. Выполнение не сложной тематической постановки с заданным освещением (задача передать освещение рисунку натюрморт)

Занятие 31-35. Знакомство со способами работы акварелью. Упражнения: лессировка, нанесение ровной отмывки, кисть на влажной бумаге, губка на сухой бумаге, растяжки и пестрые отмывки, работа по мокрому, набрызг, торцевание, сухая кисть, кроющие эффекты, присадки (глицерин, соль, гуммиарабик), нижний и верхний рисунок, сграффито. Изменение поверхности бумаги. Рисование тематического натюрморта в смешанной технике, задача использовать различные способы работы акварелью.

Занятие 36-38. Изображение цветов с натуры. Использование подходящей техники, совмещение различных техник, отработка техники «по сырому».

Занятие 39-43. Сложный тематический натюрморт из 5 – 7 предметов с различными по фактуре драпировками. Основы колористики. Передача образа в акварельной живописи и способы его передачи в натюрморте. Постановка и колорит. Колористический строй картины. Умение изображать вещественность предметов: металл, стекло, ткань.

Занятие 44-47. Изображение животных, используя подходящие техники. Передача образа и характерных особенностей в реалистичной манере.

Занятие 48-51. Основы стилизации. Акварельные отмывки в стилизации изображения. Изображение сложного стилизованного натюрморта. Дополнение работы цветной тушью.

Занятие 52-55. Китайская техника живописи Саи. Основные приемы. Копирование с образца.

Занятие 56-59. Китайская техника живописи Гунби. Копирование с образца.

Занятие 60-63. Сложный тематический натюрморт из 5-7 предметов с различными по фактуре драпировками. Создание гармоничного колорита.

Занятие 64-66. Создание образа эпохи в натюрморте. Сложный постановочный натюрморт.

Занятие 67. Итоговое занятие. Просмотр работ.

Список материалов, инструментов и принадлежностей:

На первое занятие принести:

- ватман «ГОЗНАК» 3 листа формата А2
- карандаши графитные КОН-I-NOOR (набор от 2Н до 8В)
- ластик мягкий для карандаша
- скотч бумажный (малярный)
- резак для заточки карандашей.

Полный список материалов:

- карандаши графитные КОН-I-NOOR (набор от 2Н до 8В)
- акварель «Ленинградская» (36 цветов, в кюветах)
- бумага акварельная (формат А2, плотность 200 гр. или более)
- планшет А3

- кисти «белка» № 18, 15, 20
- кисти «колонок» или «синтетика» (круглые) № 1, 3, 6, 8
- кисти «синтетика» (плоские) № 8, 10
- палитра пластмассовая с ячейками
- бумага для палитры (ватман)
- тушь черная + перья
- гуашь белая (титановая)
- уголь, сепия черная (в карандаше)
- кисть для китайской живописи (большая, средняя)
- зубная щетка
- набор тушевок
- губка (натуральная)
- емкость для воды (не менее 0,5 л)
- тряпки, фартук
- папка с ручкой формата А2 для переноски работ.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Печатные учебные издания (включая учебники и учебные пособия):

Альбомы: И.И. Левитан, Иван Шишкин, Лувр. Париж, Скульптура, Картинная галерея. Берлин, Международный художественный фонд Тициан, Российский портрет, В.А. Серов, Карл Брюллов, Рембрант, Васнецов, Леонардо, Музей Соломона Гуггенхайма(Нью-Йорк)

Методические и периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

- В.С. Шаров Академическое обучение изобразительному искусству
- В.В. Пугин Традиции школы рисования художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица
- Академия Художеств Школа Изобразительного Искусства
- В.А. Могилевцев Основы живописи
- В.А. Могилевцев Образцы для копирования
- В. Калмыкова, В. Темкин Классический натюрморт
- Академия С. Андрияки Императорская академия художеств. Искусство рисунка и акварели. Учебное пособие.
- Академия С. Андрияки Искусство интерьера
- И. Иттон Искусство цвета
- И. Иттон Искусство формы
- Р. Смит, М. Райт, Д. Хортон Школа Изобразительного Искусства
- М. Чаплин Рисунок и Живопись. Первые шаги к мастерству художника
- А.Ю. Астахов 100 великих художников
- Н.А. Володина Современная советская акварель
- Н.Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей
- Г.В. Дятлова, К.А. Ляхова Мастера Портрета
- Карл Верман История Искусства всех времен и народов

- В.П. Сысоев Молодые советские художники
- Д.В. Ярошевский Живопись, графика, иконопись
- Л.М. Жукова Азбука русской живописи