

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

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

**Дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации)**

**«Методика С.Н. Андрияки. Обучение академическому рисунку и
многослойной акварели. Вводный курс»**

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 – 2020

Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель реализации программы

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

Совершенствуемые компетенции

№ п/п	Компетенция	Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
		Квалификация бакалавриат
		Код компетенции
1.	Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	ОПК -6
2.	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	ОПК -1

1.2. Планируемые результаты обучения

№ п/п	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 – 1
2.	Знать: – возможности образовательной среды Академии акварели и изящных искусств для обучения школьников – основы методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели;	ОПК – 6

	– технологию проектирования учебных занятий на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели в образовательном процессе. Уметь: проектировать учебные занятия на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели в образовательном процессе	
--	--	--

1.3. Категория обучающихся: уровень образования ВО, область профессиональной деятельности – обучение изобразительному искусству

1.4. Форма обучения: очная (с применением дистанционных технологий).

1.5. Срок освоения программы, режим занятий

Режим аудиторных занятий – один день в неделю, 6 часов в день.

Срок освоения программы: 86 часов.

Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем	Всего аудит. час.	Вид учебных занятий, учебных работ			Формы контроля	Трудоемкость
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		
1.	Базовая часть	6	4	2			6
1.1.	Основы законодательства РФ в области образования	4	2	2			4
1.2.	Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог»	2	2			Тестирование	2
2.	Профильная часть (предметно-методическая)	60	4	56	14		74
2.1.	Вопросы методологии преподавания изобразительного	6	2	4			6

	искусства в современной школе						
2.2.	Возможности использования образовательной среды Академии акварели и изящных искусств для обучения школьников	6	2	4	4	Проект №1	10
2.3.	Методика С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку	18		18			18
2.3.1.	Методика обучения рисованию круглых предметов разного тона с мелкими предметами на первом плане»	6		6			6
2.3.2.	Методика обучения рисованию натюрморта «Два яйца разного тона с фоном»	6		6			6
2.3.3.	Методика обучения рисованию натюрморта «Белые фарфоровые и фаянсовые предметы»	6		6		Проект №2	6
2.4.	Методика С.Н.Андрияки обучения техники многослойной акварели	30		30	10		40
2.4.1.	Методика обучения технике акварели на примере темы: «Простой	6		6			6

	натюрморт из фруктов (овощей) с белым яйцом» Гризайль						
2.4.2.	Методика обучения технике акварели на примере темы: «Стеклянные и металлические предметы на фоне без складок» Гризайль	12		12			12
2.4.3.	Методика обучения технике многослойной акварельной живописи на примере натюрморта «Отдельные предметы без фона»	6		6			6
2.4.4.	Итоговая работа – многослойная акварельная живопись «Натюрморт «Булки на красном фоне»	6		6	10	Проект №3 Проект № 4	16
3.	Итоговая аттестация	6		6		Зачет	6
	Итого:	72	8	64	14		86

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	Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. Законодательство РФ в области образования. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. Федеральный государственный образовательный стандарт. Конвенция о правах ребенка. Трудовое

		законодательство РФ в области образования
	Семинар, 2 часа	Вопросы для выступлений и обсуждения: 1.основные положения Федерального государственного образовательного стандарта; 2.основные требований к организации современного учебного процесса; 3.государственная программа г. Москвы в области образования на среднесрочный период.
Тема 1.2. Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог»	Лекция, 2 часа	Тестирование. Значение профессионального стандарта «Педагог». Новые компетенции педагога. Основные трудовые действия педагога. Общепедагогические функции. Психологический компонент трудовой деятельности педагога
Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая)		
Тема 2.1. Вопросы методологии преподавания изобразительного искусства в современной школе	Лекция, 2 часа	Основные вопросы методологии преподавания изобразительного искусства в школе. Раскрытие базовых принципов системы и методики преподавания изобразительного искусства образовательной программы С.Андрияки, сравнение с основными существующими УМК под редакцией Б.М. Неменского, С.П.Ломова. Возможность использования инновационного метода преподавания в общеобразовательной школе
	Практическое занятие, 4 часа	Презентация слушателями различных систем и методик, используемых в педагогической практике и обсуждение возможности использования методики С.Н. Андрияки в модульном виде как в урочной деятельности, так и в дополнительном образовании в формате круглого стола.
Тема 2.2. Возможности использования образовательной среды Академии акварели и изящных искусств для обучения школьников	Лекция, 2 часа	Современные интерактивные методы музейной педагогики, квест-технологии, поисковые задания, путевые листы, экскурсионные карты. Возможности музейного, выставочного и информационного пространства Академии в обучении и воспитании школьников. Урок в музее. Урок в выставочном зале.
	Самостоятельная работа, 4час.	Разработка проектов учебного занятия, использующего возможности образовательной среды Академии, в том числе информационной. («Урок в музее»,

		«Урок в выставочном зале», «Урок в мастерской», «Урок в библиотеке» и т.д.). Проект № 1
	Практическое занятие, 4 часа	Презентация проектов учебного занятия, использующего возможности образовательной среды Академии, в том Обсуждение в формате круглого стола.
2.3. Методика С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку		
Тема 2.3.1. Методика обучения рисованию круглых предметов разного тона с мелкими предметами на первом плане»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики изучения понятий и использования приемов в индивидуальной деятельности обучающихся: штрих, тушевая шкала, шахматная доска, растяжки, круговой штрих. Светотень. Различные способы обучения созданию объёма на листе. Богатство палитры полутонов на светах и в тенях. Ведение работы от световой поверхности, сложные касания с фоном. Модуль штриха, тушевка, характер каждого предмета, видение локального тона предметов. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом.
Тема 2.3.2. Методика обучения рисованию натюрморта «Два яйца разного тона с фоном»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Методика освоения понятий и приемов в индивидуальной деятельности обучающихся: освещение, светотень, разница световых поверхностей, бликов и теней в зависимости от тона и места расположения предмета. Методика обучения способам изображения фона в пространстве. Свет и тень – полутона разной интенсивности. Контраст первого плана. Ведение работы от «куска» – от света на белом яйце. Разница углов фона по тону. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом.
Тема 2.3.3. Методика обучения рисованию натюрморта «Белые фарфоровые и фаянсовые предметы»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики изучения понятий и использования приемов в индивидуальной деятельности обучающихся. Видение локального тона каждого предмета, не повторяемость светов, бликов и теней. Сложные касания с фоном. Методика обучения способам изображения фона в пространстве. Освоение приема «Ведение работы «от куска» - «от самого светлого предмета». Голландский принцип постановки натюрморта. Проект №2. Индивидуальное проектирование учебных занятий на основе методики С. Андрияки.

2.4. Методика С.Н.Андрияки обучения техники многослойной акварели		
Тема 2.4.1. Методика обучения технике акварели на примере темы: «Простой натюрморт из фруктов (овощей) с белым яйцом» Гризайль	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики обучения основным техникам многослойной акварели в индивидуальной деятельности: отмывка, штрих, перекрёстный мазок, шахматная доска. Локальный тон каждого предмета. Понимание разницы в плоскости слоев: тонкие на освещенных светлых поверхностях, густые гуашевые в темных тенях. Ведение работы «от куска». Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом.
Тема 2.4.2. Методика обучения технике акварели на примере темы: «Стеклянные и металлические предметы на фоне без складок» Гризайль	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 12 час.	Освоение методики обучения способам передачи материальности предметов: тональная пространственная логика расстановки теней и отражений, разница всех бликов и теней, неповторимость полутонов, сложные касания с фоном. Пространственная укладка фона. Изучение разнообразия форм, касаний краев и тона бликов. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом.
Тема 2.4.3. Методика обучения технике многослойной акварельной живописи на примере натюрморта «Отдельные предметы без фона»	Практическое занятие – мастер-класс, творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики обучения решению задач рисунка в технике многослойной акварели. Локальный тон и материальность каждого предмета. Методы применения всех приемов акварели – отмывки, штрих и т.д. Знакомство и освоение основных тепло-холодных отношений на круглых формах разного тона. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом.
Тема 2.4.4. Итоговая работа – многослойная акварельная живопись «Натюрморт «Булки на красном фоне»	Творческая мастерская, 6 час.	Освоение методики обучения приемам написания теплых предметов и красного фона сжатой палитрой в индивидуальной деятельности. Методика написания фона по дополнительному цвету. Индивидуальная работа слушателей в непосредственном общении с педагогом. Проект №3. Индивидуальное проектирование учебных занятий на основе методики С. Андрияки.
	Самостоятельная работа, 10 час.	Проект №4. Индивидуальное проектирование учебных занятий на основе методики С. Андрияки
Итоговая аттестация	Круглый стол, 6 час.	Просмотр и обсуждение выполненных работ, обсуждение планов представленных модулей, обсуждение теоретических

		вопросов методики С.Н. Андрияки Зачет на основании совокупности работ, выполненных на положительную оценку
--	--	--

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Тестирование Знания, проверяемые при помощи тестирования с предоставлением вариантов ответов. Примерные вопросы для тестирования:

- новые квалификационные характеристики учителя;
- основные трудовые действия в области общепедагогической функции в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;
- основные трудовые действия в области воспитательной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;
- основные трудовые действия в области развивающей деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»;
- психологический компонент трудовой деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» состоит...
- три уровня целей и результатов воспитания в соответствии с ФГОС;
- базовая потребность обучающегося в образовательной организации.

Пример тестового вопроса:

Закон «Об образовании в РФ» характеризует ФГОС ООО как:

(выбрать один или несколько правильных вариантов):

- совокупность обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- комплект образовательных программ для применения в обучении;
- необходимый инструмент модернизации образования.

Критерии оценивания – 75% и выше правильных ответов.

Проект №1 –«Урок в Академии» – проект учебного занятия, использующего возможности образовательной среды Академии, в том числе информационной. («Урок в музее», «Урок в выставочном зале», «Урок в мастерской», «Урок в библиотеке» и т.д.).

Критерии оценивания – задание считается выполненным, если представлен ход урока, использующего образовательную среду Академии.

Оценка – зачет/не зачет.

Проект №2 Разработка учебного занятия, ориентированного на обучение школьников технике академического рисунка на примере темы: «Белые фарфоровые и фаянсовые предметы» на основе методики С. Андрияки.

Требование к проекту: разработка осуществляется на базе технологии проектирования учебных занятий на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку.

Критерии оценивания:

1. Выполнены требования к проекту.
2. Представлены наглядные материалы, выполненные в процессе практических занятий, и использованные в разработке учебного занятия.

Требования к наглядным материалам:

- Правильность построения композиции на листе. Ритмическое и тональное разнообразие предметов.
- Передача пропорций предметов.
- Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы.
- Передача объема предмета с помощью светотени.
- Передача локального тона предмета. Соответствие всех градаций светотени локальному тону предмета.

- Создание среды, выявляющей предмет. Распределение тональных растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со стороны света горизонтальная плоскость светлее. Притенение углов вертикальной плоскости.

- Погруженность предмета в среду. Касания предметов со средой в зависимости от фактуры предметов и удаленности от источника света. Контрасты света и тени на предметах ярче к первому плану и сближение в глубину.

- Передача материальности и фактуры предмета. Передача материальности матовых, стеклянных, металлических предметов и различных драпировок.

Оценка: зачет /не зачет

Проект №3 Разработка учебного занятия, ориентированного на обучение школьников технике многослойной акварели на примере темы: «Натюрморт. Булки на красном фоне» на основе методики С. Андрияки.

Требование к проекту: разработка осуществляется на базе технологии проектирования учебных занятий на основе методики С.Н. Андрияки обучения академическому рисунку и технике многослойной акварели.

Критерии оценивания:

1. Выполнены требования к проекту.
2. Представлены наглядные материалы, выполненные в процессе практических занятий, и использованные в разработке учебного занятия.

Требования к наглядным материалам:

- Правильность построения композиции на листе. Декоративное и колористическое решение работы.
- Передача локального цвета предмета в тоне. Неповторимость предметов по своей фактуре, освещенности, свету. Неповторимость замесов по цвету и по тону.

- Правильность передачи светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на границе светотени холодный.

- Передача материальности и фактуры предмета. Владение определенным набором различных технических приемов для передачи конкретной фактуры. Детализовка предметов.

- Создание цельной колористической среды. Связь предметов с фоном. Передача колористической среды по принципу: чем темнее, тем теплее. Связь с предметом с фоном через различные касания.

- Владение техническими приемами исполнения. Отмывки, использование различного модуля мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоев, использование слоев различной плотности.

Оценка: зачет не зачет.

Проект №4—Разработка учебного модуля, ориентированного на обучение школьников технике академического рисунка и многослойной акварели по методике С. Андрияки, состоящего из нескольких занятий по изобразительному искусству на темы по выбору слушателя.

Выполняется самостоятельно.

Требования к проекту №4 и процедуре его защиты:

А) Требования к структуре и содержанию проектной работы:

Работа имеет практико-ориентированный характер. Она должна отражать уровень компетенций обучающихся в умении проектировать учебные занятия на основе методики С.Н. Андрияки обучения многослойной акварели.

В проекте должны быть отражены: тема, класс, цели, пояснительная записка, раскрывающая возможность применения предлагаемого модуля в учебной программе. Итоговый проект должен содержать учебный модуль, состоящий из 5-10 уроков или занятий по изобразительному искусству, которые базируются на системе и методике С.Андрияки. с методическими пояснениями к организации деятельности обучающегося.

Работа представляется на электронном и бумажном носителях. Требования к оформлению: 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5. Обязательная нумерация страниц.

Б) Критерии оценки итоговой работы и процедура ее защиты

Защита проекта проводится по следующим позициям (критериям):

- название и цель проекта;
- обоснование содержания;
- особенности организации деятельности ученика
- оформление и презентация работы

Итоговая аттестация.

Осуществляется на основании результатов оценивания всех проектов.

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

Оценка: зачет – положительное оценивание всех проектов

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы

Нормативные правовые акты

1. Государственная программа города Москвы на 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
<https://www.mos.ru/dogm/documents/state-program-metropolitan-education/view/184301220/>

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы - <http://base.garant.ru/70643472/>

3. 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/>

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/

5. 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/>.

6. 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. Андрияка С.Н. Акварельная живопись. Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2017. – Издание пятое, исправленное и дополненное. -144 с.: ил.

2. Андрияка С.Н. Акварельный пейзаж. Учебно-методическое пособие. Часть 1. Рисунок деревьев. – М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2016.- 156с.: ил.

3. Андрияка С.Н. Акварельный пейзаж. Учебно-методическое пособие. Часть 2. – М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2019.- 88с.: ил.

4. Андрияка С.Н., Беседнова Н.В., Волокитина О.В. Акварельная живопись. Учебное пособие. – М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2013. – 148с.

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

7. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с.

Дополнительная литература

1. Андрияка С.Н. Акварель: Альбом. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 316 с.: ил.

2. Андрияка С.Н., Современное художественное образование: вызовы и перспективы // Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации. Сб. научных трудов №1– М.: «Издательство Академии акварели и изящных искусств», 2015. – 8-17с, 208с.

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

4. 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.

5. Сергей Андрияка. Акварель.: Альбом – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 316 с.: илл.

6. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с.

7. Цветы. Как писать цветы. Альбом. Учебно-методическое пособие М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 120 с.: илл.

Интернет-ресурсы (дата обращения 15.09.2020)

1. Курсы повышения квалификации в Академии акварели и изящных искусств С.Андряки <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. Профессиональный стандарт «Педагог» <http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога/>
6. На сайте представлена общая информация обо всех областях теоретической и практической педагогики www.pedagogy.ru
7. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020
<https://urait.ru/bcode/455861>

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Образовательная среда Академии:

- музей акварели мастеров XVIII-XIX веков;
- выставка работ С.Н. Андряки 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.