

**Министерство культуры и туризма Новгородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Новгородский областной колледж искусств
им. С.В. Рахманинова»**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГБПОУ
«НОКИ им. С.В. Рахманинова»
№156 от «26» марта 2026 г.

Дополнительное профессиональное образование

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

по теме

**«Методика преподавания, колористика, приемы и способы работы в
технике акварельной живописи на примере сюжетов для пленэра»**

Великий Новгород

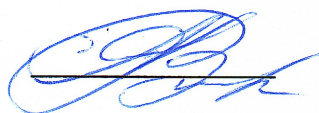
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова»

Автор-разработчик: Юткина Светлана Николаевна, педагог, художник-акварелист, магистр искусств, член Союза Акварелистов России, преподаватель проекта Мэра города Москвы «Московское долголетие»

Рекомендована Советом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новгородский областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова», протокол №2 от 26.03.2026

Согласовано

Заместитель директора по учебной
и организационно-методической работе:
«26» марта 2026 г.

О.В. Львова

Рецензент:

Содержание

Пояснительная записка.....	4
<u>1. Цель и задачи программы повышения квалификации</u>	<u>7</u>
<u>2. Планируемые результаты освоения программы</u>	<u>8</u>
<u>3. Форма обучения и режим занятий.....</u>	<u>9</u>
<u>4. Категория слушателей</u>	<u>9</u>
<u>5. Структура и содержание программы повышения квалификации</u>	<u>9</u>
<u>5.1 Трудоемкость обучения.....</u>	<u>9</u>
<u>5.2 Учебный план</u>	<u>10</u>
<u>5.3 Содержание разделов, тем.....</u>	<u>12</u>
<u>6. Условия реализации программы повышения квалификации.....</u>	<u>18</u>
<u>6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.</u>	<u>18</u>
<u>6.2. Информационное обеспечение обучения</u>	<u>19</u>
<u>6.3. Краткое описание требований к кадровому обеспечению.....</u>	<u>20</u>
<u>7. Контроль и оценка результатов освоения программ.....</u>	<u>20</u>

Пояснительная записка

Техника акварельной живописи в настоящее время получила активное развитие в современной России благодаря высоким скоростям обмена информацией. Отечественные акварелисты активно проводят мастер-классы, пленэры вживую, а также в формате онлайн. За последние 10-15 лет появилось огромное количество различных материалов, таких как хлопковая и смесовая бумага разной плотности, кисти из искусственного ворса, краски разных производителей.

Методика преподавания акварельной живописи одна из болезненных тем для большинства учителей. Выпускники художественных факультетов педагогических вузов в нашей стране часто проходят обучение по старым методикам. Кроме того, акварель в качестве основного материала так и остается в программе обучения исключительно первого курса, а иногда только первого семестра из пятилетней программы.

Очень острым остается вопрос подготовки учителей для профессионального образования в художественных школах и школах искусств, где акварель является одним из основных материалов для работы.

Новых методических пособий крайне мало. Профессиональные художники, не смотря на огромное количество мастер-классов, не спешат делиться секретами живописи и путем, который они прошли. Многие из них выдают просто готовый результат без объяснений причин и факторов, которые к этому привели. Для освоения подобного материала и перевода его в рабочую схему действий требуется значительное количество времени и собственной исследовательской работы.

Кроме того, оплачивание кратких тематических курсов ведущих акварелистов России так же затруднительно. Личные инициативы крайне редко находят материальную поддержку у муниципальных бюджетных школ. Так же имеет большое значение и временные возможности, на освоение подобного материала, анализ и внедрение в активную работу учителя.

Все эти нюансы в совокупности складываются в картину, когда современная акварель и ее возможности проходят в большей части мимо классического образования. А найти баланс между «продажными курсами» и «учебными стандартами» крайне сложно.

На данный момент мы наблюдаем тенденцию большого разрыва между начинающими авторами и активно продолжающими свой путь художниками. Как развиваться тем, кто уже не является новичком, довольно сложный вопрос.

Часто процесс творческого движения выстраивается на жесткой самодисциплине, интуиции и многолетней практике. В акварели активное продвижение во многом происходит за счет техники живописи. Это касается и одаренных учеников среднего и старшего школьного возраста, и молодых специалистов, и педагогов, кто принял решение расширить свой творческий кругозор акварелью.

Работая со взрослыми людьми в формате онлайн, многие вопросы удалось перевести в четкий алгоритм последовательных действий. То, что художники делают интуитивно возможно переложить на схемы и последовательность действий при этом, не теряя уникальности авторского стиля.

Проведя анализ собственного художественного развития в акварели, постепенно проявилась достаточно стройная система, освоив которую любой человек способен овладеть базовым достойным уровнем в работе с акварелью.

Для дальнейшего развития мы не отрицаем наличия таких факторов, как способности и талант, но базу в рисовании способны освоить большинство. Для этого, как в точных науках, нужна строгая последовательность действий и грамотное наставничество. В этом случае, даже у начинающих авторов сведены к минимуму сложные вопросы прозрачности и сочности в акварели. Достаточно просто решаются задачи получения сложного цвета и уход от открытых цветов, живопись лишена грязных и глухих, в том числе «гуашевых» пятен.

Данные курсы повышения квалификации предлагают преподавателям художественных школ и детских школ искусств на основе колоссального опыта учебных программ точно расширить и углубить подачу материала со стороны учителя.

Например, в рамках курсов тема деревьев встречается во многих композициях. Пленэрная работа вся завязана на изучении природных объектов, форм, фактур. Углубление идет за счет подробного объяснения движения кисти, управления ворсом, а значит и характером мазков. Мы учимся «считывать» состояние влажности листа, акварельных пятен и на основе этой информации корректировать действия.

В технике акварели огромное значение имеют инструменты работы. Многие приемы завязаны на технических характеристиках бумаги, кистей. Наша задача — создать четкое понимание отличия технических характеристик разных инструментов работы. Это касается бумаги и кистей.

Участники курсов тренируют глаз, четко проговаривая с преподавателем, что мы анализируем, что с чем сравниваем. К изучению формы и фактуры добавляем цвет, не пытаюсь работать с ним интуитивно, а задаем базовую схему замесов, от которых отталкиваемся.

Базовые замесы исключают возникновение грязи. По мере освоения цветовых сочетаний мы расширяем палитру, наращиваем понимание тонких нюансных сочетаний. В итоге работа двигается через максимально осознанные действия, и при таком подходе рост ученика происходит быстрее.

Как и в любом деле требуется некоторое время на общее понимание структуры работы, а далее по аналогии можно раскрывать любую тему.

Тема пленэрных сюжетов выбрана как наиболее сложная в рамках курсов, т.к. у нас в стандартных учебных часах крайне мало времени на ее освоение. Педагоги художественных школ и школ искусств, работают на пленэре только 2-3 недели в году. Все остальное время занимает студийная работа. При этом зеленые оттенки при всем своем многообразии в природе, на работах учеников превращаются в односложные скучные пятна. Тени часто грешат глухотой и

странными не внятыми по цвету оттенками. Теряется плановость. Фон редко переходит в характеристики среды окружения и часто перегружен мутными, замученными пятнами.

В рамках курсов повышения квалификации эти проблемы решаются путем четкого структурирования выполнения работы по этапам. У каждого участника курсов будет готовый чек-лист, где прописаны ингредиенты, пропорции, цветовые схемы и конспекты с последовательностью действий, на основании которого каждый участник курсов впоследствии сможет создать методический материал, на который можно опираться в дальнейшей работе с учениками разных возрастов.

1. Цель и задачи программы повышения квалификации

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Цель: повышение учителями компетенции в решении пленэрных задач учебных программ при помощи предоставления алгоритмов действий в технике акварели, набора упражнений и технических приемов.

Задачи:

- Познакомить участников интенсива с основными принципами работы при помощи схем и цветовых конспектов

- Дать методическую основу для решения учебных и творческих задач по работе в технике акварельной живописи с использованием различных материалов и инструментов

Отдельной задачей выделяется раскрытие принципов подачи материала для педагогов при работе в технике акварельной живописи. Имея перед глазами опыт в рамках курса в качестве многократных примеров, каждый участник сумеет по аналогии разработать собственные примеры для практического использования в профессиональной деятельности.

Благодаря пониманию основных принципов подхода, в предлагаемом нами формате работы, у педагогов в процессе наставнической деятельности будут рождаться собственные методические приемы. В результате, их ученики смогут достигать качественных результатов в освоении изобразительного искусства, при многократной тренировке научатся уметь «читать» произведения искусства, выделяя и осозная разные техники и приемы авторов, уметь тонко воспринимать окружающий мир.

Программа рассчитана на педагогов детских художественных школ, детских школ искусств, колледжей искусств и ВУЗов, где акварель является ключевым материалом работы.

По завершению курсов участники получают сертификаты, что позволит им применить полученные знания на практике, внести вклад в развитие художественного образования и значительно повысить уровень обучения своих учеников.

Курсы способствуют созданию сообщества профессионалов, которые готовы делиться опытом, обогащая друг друга новыми идеями и методиками. Это позволит наладить сотрудничество между педагогами и создать условия для повышения общего уровня качества художественного образования.

2. Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели осваивают элементы компетенций:

Знать:

- современные инструменты и материалы и их взаимосвязь с техникой акварельной живописи;

Уметь:

- более точно формулировать словами технические приемы;
- ставить учебные задачи с точки зрения техники акварели;
- планировать этапы работы для группы, переходя от интуитивной живописи педагога как художника к наставнической работе;

Владеть:

- владение универсальными цветовыми сочетаниями в рамках учебного набора 24 цвета, которые не дают грязи и глухоты и позволяют решать как базовые, так и сложные задачи

- новый взгляд и новый подход подачи материала в знакомых темах пленэрных задач, который позволяет даже начинающим художникам выдавать качественный результат

- готовым разработанным набором последовательных тем-упражнений для отработки акварельных приемов, техник, предложенных цветовых схем;

- подборкой методического материала для выполнения практических работ;

- навыками технических приемов современной акварели;

3. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий: условия обучения устанавливаются при наборе группы слушателей и фиксируются в договорах с заказчиками об оказании платных образовательных услуг.

4. Категория слушателей

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование – не более 20 чел. Это могут быть специалисты учреждений культуры и досуга, педагогические работники соответствующего профиля.

5. Структура и содержание программы повышения квалификации

5.1 Трудоемкость обучения

Трудоемкость обучения по данной программе составляет 36 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Таблица 5.1 – Распределение трудоемкости учебной работы

Виды учебной работы	Распределение трудоемкости по видам учебной работы, ак.час.
Лекции (семинары)	12
Практические занятия	7
Самостоятельная работа (СРС)	13
Итоговая аттестация	4
ИТОГО:	36

5.2 Учебный план

	Учебные разделы и модули	Всего часов (дискуссия)	Лекции		Практика
			Теория	Демонстрация	
1)	Тема 1. Особенности современной акварели, взаимосвязь приемов, техники, материалов для работы. Современные инструменты и материалы.	90 мин			
2)	Тема 2. Серый, как универсальный.	90 мин	40 мин	20 мин	30 мин
3)	Тема 3 Пошаговый разбор последовательности тем для усвоения	60 мин			

	Учебные разделы и модули	Всего часов (дискуссия)	Лекции		Практика
			Теория	Демонстрация	
	материала учащимися, демонстрация примеров.				
4)	Тема 4 Основные замесы зеленых. Тема деревьев.	120 мин	60 мин	20 мин	40 мин
5)	Тема 5 Группы деревьев на белом фоне.	90 мин	20 мин	20 мин	50 мин
6)	Тема 6. Тема травин. Особенности создания фактуры и последовательность действий.	40 мин	20 мин	10 мин	10 мин
7)	Тема 7. Техника работы с двухсторонним смачиванием листа. Пейзаж.	180 мин	60 мин	30 мин	90 мин
8)	Тема 8. Фон - как среда. Значение фона в пленэрных и студийных работах.	90 мин	50 мин	20 мин	20 мин
9)	Тема 9. Тема неба. Последовательность	90 мин	40 мин	20 мин	30 мин

	Учебные разделы и модули	Всего часов (дискуссия)	Лекции		Практика
			Теория	Демонстрация	
	работы на усложнение в упражнениях.				
10)	Тема 10. Пейзаж с облаками.	90 мин	15 мин	15 мин	60 мин
11)	Тема 11. Подведение итогов. Круглый стол. Просмотр работ.	90 мин			

5.3 Содержание тем

Тема 1. Особенности современной акварели, взаимосвязь приемов, техники, материалов для работы. Современные инструменты и материалы.

Состав и формы кистей, как инструмент для решения базовых задач. Разные виды бумаг, состав и способы работы. Обзор материалов в разных ценовых сегментах крупных производителей. Базовые бюджетные инструменты для учеников. Обзор необходимого минимума с отсылкой к ценовым категориям. Примеры качественных альтернативы современных кистей в рамках бюджетного сегмента для учебных задач.

Обзор современной палитры 24 цвета, как базовой. Умение оперативно работать с любым набором цветом ученика. Определение перечня ключевых оттенков в наборе.

Цели и задачи: сделать краткий обзор современной акварели в России на примере работ нескольких художников. подчеркнуть разные подходы, отличительные особенности работы и схожие приемы. Каким образом одни и

те же техники создают авторский стиль художника? Взаимосвязь инструментов и техники акварельной живописи.

Количество часов: 90 мин

Тема 2. Серый как универсальный.

Каким образом получить серый цвет в акварели? Базовые замесы. Обоснование серого цвета как основного в акварельных замесах. Перечень тем, где задействуется оттенки серого и ключевые цвета для его получения.

Возникновение тепло-холодности в акварельной живописи, как следствие работы на базовых замесах. Определение ключевых цветов, поиск базовых цветов в наборах ученика и возможные замещения.

Умение работать с градацией тональности, теплохолодности, насыщенности, густоты и прозрачности на базе замеса из 2 цветов. А так же, отработка базовых приемов по работе с пятном и «линией» в акварели.

Работа с цветовыми конспектами и схемами. Демонстрация. Отработка приемов, корректировка действий. Подготовка участниками интенсива собственных методических материалов для преподавания в виде цветовых «таблиц».

Цели и задачи: научиться определять в своем наборе базовые цвета для замесов, уметь смешивать вариации серого холодный, нейтральный, теплый в разной насыщенности от прозрачного до плотного укрывистого. Умение работать с лужей тонкими мазками, которые сохраняют форму на бумаге.

Общее количество часов: 90 мин

Теория – 40 мин

Демонстрация – 20 мин

Практика – 30 мин

Тема 3 Пошаговый разбор последовательности тем для усвоения материала учащимися, демонстрация примеров.

Каким образом педагог прячет отработку приемов в красивую обертку занятия и выстраивает логические взаимосвязи между уроками «упражнениями». Подстраивание сюжетов под время года.

Каждое упражнение – отдельная тема для проработки навыков, которое преподносится в виде эстетичной итоговой работы.

Анализ принципа выстраивания последовательности работ для усвоения материала учениками. Демонстрация сюжетов для исполнения. Комментарии к отдельным темам с последовательностью работы, особенностями технических решений.

Выборка отдельных сюжетов для демонстрации процесса в виде схематичных зарисовок этапов работы и цветовых сочетаний.

Цели и задачи: предоставить готовые решения и вариации тем на отработку ключевых приемов акварели.

Количество часов: 60 мин

Тема 4 Основные замесы зеленых. Тема деревьев.

Базовые схемы для зеленых замесов. Разновидности «зелени». Разбор темы деревьев. Особенности методики работы. Управление ворсом кисти, нажим, движение и характер мазков. Практика и отработка ключевых замесов. Создание методических пособий в процессе работы. Создание цветовых конспектов.

Работа с базовыми цветами. Особенности подачи материала учащимся при разборе темы деревьев. Цвет зелени – не только пленэр

Приемы работы при передаче кроны деревьев зимой. Цветовые разнообразия при передаче крон деревьев осенью.

Актуальность цветовых схем при работе гуашью, маслом, темперой, акрилом, цветными карандашами, пастелью.

Цели и задачи: продемонстрировать и вывести формулу логических схем для базового замеса зелени, опираясь на стандартный набор акварели 24 цвета. Создание нескольких вариаций схем и фиксирование отличия сложных получаемых оттенков: майская зелень, оливковый (разновидности), сизый зеленый, бирюзовый, глубокая тень зелени и т.д. Разбор движений кисти, нажима, положения по отношению к листу при формировании кроны деревьев.

Количество часов: 120 мин

Теория 60 мин

Демонстрация 20 мин

Практика 40 мин

Тема 5 Группы деревьев на белом фоне.

Практическое занятие. Демонстрация процесса.

Написание группы деревьев разных оттенков зелени фактур. Составление композиции, опираясь на раздаточный материал. Подготовка цветового конспекта. Разбор фактуры поверхностей. Определение последовательности работы. Формат подготовительного рисунка и его особенности.

Цели и задачи: собрать в единую композицию разные формы и фактуры деревьев, кустарников. Уметь на практике применять цветовые схемы.

Количество часов: 90 мин

Теория 20 мин

Демонстрация 20 мин

Практика 50 мин

Тема 6. Тема травин. Особенности создания фактуры и последовательность действий.

Принцип работы кисти, формирование фактуры травы. Последовательность действий. Нюансы и сложности в работе.

Количество часов: 30 мин

Теория 20 мин

Демонстрация 10 мин

Практика 50 мин

Тема 7. Техника работы с двухсторонним смачиванием листа. Пейзаж.

Преимущества, особенности работы. Необходимые условия, инструменты. Характер поведения бумаги на разных этапах в зависимости от состава.

Каким образом смачивать лист в зависимости от его состава? Каким образом смачивать лист после завершения первого сеанса перед началом работы?

Работа в акварели вспомогательными материалами – маскирующая жидкость. Что такое маска и для чего она необходима? Какие особенности и сложности при нанесении и снятии маскировки? Какими инструментами наносится?

Цели и задачи: увидеть преимущества работы на бумаге с двухсторонним смачиванием. Попробовать увидеть разницу.

Демонстрация на малом формате. Пейзаж. Практическая часть.

Количество часов: 180 мин

Теория 60 мин

Демонстрация 30 мин

Практика 90 мин

Тема 8. Фон - как среда. Значение фона в пленэрных и студийных работах.

Приемы «усадки» предмета в пространство в технике акварельной живописи. Примеры. Техника работы с схемах и алгоритмах действий. Разбор примеров и демонстрация разных вариаций в зависимости от сюжета. Показ. Практическая часть.

Цели и задачи: показать 3 разные вариации создание фона вокруг предмета и продемонстрировать алгоритм действий для каждого из способов.

Показать универсальность приема для создания пространства в разных темах и задачах. Технические приемы в акварели для «усадки» предмета

Количество часов: 90 мин

Теория 50 мин

Демонстрация 20 мин

Практика 20 мин

Тема 9. Тема неба. Последовательность работы на усложнение в упражнениях.

Облака и серые. Как писать белый? Какая последовательность работы и основные приемы. Тема белого в акварели. Теплохолодность. Приемы работы.

Каким образом выстроить последовательность упражнений, чтобы писать небо в разных его проявлениях? Короткие схемы зарисовки, образцы-шпаргалки как методическая основа учителя.

Цели и задачи: продемонстрировать последовательность и очередность действий для разбора учителем темы «неба», на основе которой создаются в дальнейшем технически сложные в акварельные вариации.

Количество часов: 90 мин

Теория 40 мин

Демонстрация 20 мин

Практика 30 мин

Тема 10. Пейзаж с облаками.

Соединяем во едино тему небо, травин, плановость. Говорим о последовательности работы, выстраивая логическую взаимосвязь. Пишем цветовые конспекты, выявляя базовые сочетания. Работаем с двусторонним смачиванием листа. Говорим о преимуществах. Рассматриваем альтернативные способы ведения сюжета.

Количество часов: 90 мин

Теория 15 мин

Демонстрация 15 мин

Практика 60 мин

Тема 11. Подведение итогов. Круглый стол. Просмотр работ.

1) Просмотр творческих работ и сюжетов, выполненных по результатам онлайн занятий взрослыми студентами, не имеющими профессиональное образование в сфере изобразительного искусства

2) Просмотр работ участников программы, написанных в результате курса

3) Просмотр творческих работ и сюжетов, написанных в качестве демонстрационного показа в рамках онлайн занятий Юткиной Светланы – автора программы интенсива

Подведение итогов. Обсуждение.

Количество часов: 90 мин

Дискуссия: 90 мин

6. Условия реализации программы повышения квалификации

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы повышения квалификации предполагает наличие:

Для преподавателя курса:

- Экран и компьютер для демонстрации презентации, видеороликов
- Доска и мел
- Стол «учительский», стул
- Профессиональные инструменты и материалы (собственные)
- Доступ к воде для группы

Необходимое оборудование и материалы для участников интенсива:

Классические ученические столы и стулья, планшеты не впитывающие воду, баночки для воды, доступ к воде

Материалы для работы (собственные у каждого участника интенсива):

- Бумага акварельная плотностью 200 гр и 300 гр разного формата от А5 до А4
- Бумага писчая и ручка/карандаш для конспектирования и фиксации алгоритмов действий
- Кисти акварельные N6, N4, N3; флейц для смачивания бумаги или губка
- Краски акварельные с пластиковой или металлической палитрой
- Планшет пластиковый под лист А4
- Бумажный скотч
- Полотенце хлопковое размером 30х40 (чуть больше формата А4)
- Салфетки бумажные

6.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых источников информации

- 1) Курбатов Сергей «Акварельный джаз Сергея Курбатова. Приемы, техники, сюжеты от простого к сложному» - Москва: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2023 - 208 с.
- 2) Кустова Анастасия «Акварель для взрослых» - Москва: Издательство АСТ, 2022, - 208 с.
- 3) Харрисон Терри «Пейзаж акварелью. Полный курс обучения» - Москва: Издательство Эксмо, 2021. – 192 с.
- 4) Хоффманн Том "Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером" – Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017 – 208 с.
- 5) Шоуэлл Билли «Ботанические портреты. Практическое руководство по рисованию акварелью: Билли Шоуэлл» - Москва: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2023. – 192 с.

6.3. Краткое описание требований к кадровому обеспечению

К реализации программы повышения квалификации привлекаются лица, имеющие:

- высшее образование по специальностям укрупненных групп «Образование и педагогические науки» и «Искусство и культура»;
- опыт преподавания по тематике программы.

7. Контроль и оценка результатов освоения программы

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий и по завершению курса обучения в форме *зачета*, оценивая ответы слушателей на вопросы итогового теста и практического экзамена по изобразительному искусству.

Результаты контроля знаний и умений слушателей выражаются в оценке: *зачтено/незачтено*.

Критерии итоговых оценок знаний и умений слушателей:

«Зачтено»:

- слушатель вовремя выполняет все практические занятия, предусмотренные программой;
- слушатель показывает хорошие знания учебного материала по дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный материал дисциплины, раскрывает смысл вопроса, дает удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы.

«Незачтено»:

- слушатель вовремя не выполняет контрольные задания, предусмотренные программой дисциплины;
- слушатель не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине (владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на вопросы зачета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.