

предоставляет уникальные возможности для самовыражения и создания произведений искусства, отражающих индивидуальный стиль и видение автора.

Заключение. Каждая техника живописи имеет свои уникальные характеристики и подходы. Выбор между ними зависит от целей художника, стиля работы и желаемого результата. Каждая из техник имеет свою глубину и выразительность, а также предлагает множество возможностей для творчества.

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК

Станкевич О.В.,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Современное образование стоит на пороге трансформации, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью творческого процесса. Однако сохранение фундаментальных художественных навыков остается ключевой задачей педагогов. Гибридные методики, объединяющие традиционные дисциплины (рисунок, живопись, скульптура) с цифровыми инструментами (графические планшеты, программы для рисования), предлагают решение этого противоречия. Они не только адаптируют обучение к реалиям цифровой эпохи, но и формируют у учащихся универсальные умения и навыки, востребованные в профессиях будущего.

Цель исследования – проанализировать процесс интеграции традиционных и цифровых художественных практик в современном искусстве, выявить ключевые тенденции, методы и технологии, которые способствуют стиранию границ между аналоговым и цифровым творчеством.

Материал и методы. Материалами данного исследования послужили проекты, сочетающие традиционную живопись, графику с цифровыми технологиями, произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в сочетании с традиционными техниками, выставками, фестивалями и арт-проектами, посвященными интеграции традиционного и цифрового искусства. В данной работе был использован визуальный анализ произведений, изучение и описание конкретных примеров интеграции традиционных и цифровых практик, сравнительный анализ техник, используемых в традиционном и цифровом искусстве, экспериментальный подход (практические эксперименты по совмещению аналоговых и цифровых).

Результаты и их обсуждение. Гибридный подход в художественном образовании предполагает синтез традиционных художественных техник (рисунок, живопись, скульптура) с цифровыми инструментами (графические планшеты, 3D-моделирование, цифровая живопись). Такой подход позволяет учащимся освоить как классические навыки, так и современные технологии, что способствует формированию универсальных компетенций.

Теоретические основы гибридных методик: сохранение традиций (традиционные техники, такие как рисунок карандашом или живопись маслом); освоение современных технологий (цифровые инструменты позволяют экспериментировать, быстро вносить изменения и создавать работы, которые невозможно сделать вручную); развитие креативности (работая и в традиционной, и в цифровой технике возникает масса возможностей комбинировать подходы, находить неожиданные решения и создавать что-то уникальное).

Гибридные методики строятся на трех основных принципах: синтез (учащиеся осваивают не отдельные техники, а учатся их гармонично сочетать, например, создавая эскиз на бумаге, а затем перенося его в цифровое пространство для дальнейшей доработки (рисунок 1-2), они открывают для себя, как традиционные и современные методы взаимно обогащают друг друга, раскрывая новые грани творческого процесса); гибкость (ученики могут выбирать, как им удобнее работать, можно начинать с карандаша или же сразу с цифрового скетча) (рисунок 3-4); практика (гибридные методики предполагают много экспериментов, например, можно нарисовать пейзаж акварелью, а потом добавить к нему цифровые эффекты, чтобы сделать работу более динамичной).

Педагогические преимущества гибридного подхода в художественном образовании: сохранение традиций + цифровая актуальность (учащиеся осваивают классические техники, но учатся применять их в цифровом контексте, что востребовано в дизайне, рекламе); развитие гибкого мышления и креативности (переход от аналоговых инструментов к цифровым учит адаптироваться к разным средам и технологиям); повышение мотивации обучения (цифровая обработка делает процесс творчества более динамичным и интерактивным, увлекательным); индивидуализация обучения (цифровые инструменты позволяют адаптировать задания под уровень каждого ученика); формирование цифровой грамотности (учащиеся осваивают навыки, необходимые для работы в цифровой среде).

Рисунок 1-2

Рисунок 3-4

Практические модели внедрения:

Модель «Традиция + Цифра» — это способ обучения, который объединяет два мира: классическое искусство и современные технологии. Сначала ученики создают работу вручную, например, рисуют карандашом на бумаге, а потом переносят ее в компьютер и дорабатывают с помощью цифровых инструментов, таких как Adobe Photoshop или Procreate. Модель «Традиция + Цифра» — это мост между прошлым и будущим в искусстве. Она позволяет ученикам быть гибкими, творческими и готовыми к любым вызовам современного мира.

Модель «Цифровая интерпретация». Учащиеся изучают классические произведения искусства, после чего создают их цифровые интерпретации.

Модель «Коллаборация аналогового и цифрового». Учащиеся работают в группах, где часть участников создает традиционные элементы (например, фон на холсте), а другая часть добавляет цифровые элементы (например, фото-объекты).

Стилевые особенности гибридного подхода. Визуальный язык (гибридный подход позволяет сочетать: традиционные стили (реализм, импрессионизм, экспрессионизм), цифровые стили (пиксель-арт, векторная графика, 3D-рендеринг)). Технологические особенности: использование графических планшетов, стилусов и программ для цифровой живописи. Гибридные задания — это не просто способ научиться новому,

но и возможность для учеников выразить себя, экспериментировать и получать удовольствие от процесса. Задача педагогов заключается не в том, чтобы противопоставлять традиции и инновации, а в том, чтобы находить гармонию между ними, выявляя точки их взаимного пересечения.

Заключение. Интеграция традиционных и цифровых художественных практик знаменует собой новый этап в эволюции искусства, где стираются физические, культурные и технологические границы. Этот синтез не только расширяет палитру творческих возможностей, но и трансформирует саму суть художественного выражения, делая его более инклюзивным, динамичным и доступным. Традиционные виды искусства – живопись, графика, скульптура – обретают второе дыхание благодаря цифровым инструментам: 3D-моделированию, алгоритмическому дизайну, виртуальной реальности, что позволяет художникам экспериментировать с формой, пространством и взаимодействием со зрителем. В то же время цифровые технологии, заимствуя эстетику ручного труда, наполняются эмоциональной глубиной, свойственной классическому искусству.

Искусство без границ остается символом прогресса, демонстрируя, что технологии не заменяют традиции, а обогащают их, создавая почву для инноваций. В будущем этот союз может привести к рождению принципиально новых жанров, где физическое и виртуальное, рукотворное и алгоритмическое сливаются в едином художественном языке. Таким образом, интеграция традиционного и цифрового искусства – это не просто тренд, а закономерный шаг к универсальному языку творчества, понятному за пределами времени и пространства.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА АКВАРЕЛИСТА ЛЮ И (LIU YI)

Сяо Цзялу,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Костокрыз О.Д., доцент

Творчество многих современных художников Китая представляет собой сплав живописной китайской традиции и современных мировых тенденций. В большой степени это касается и художников, работающих в технике акварельной живописи. Актуальность изучения творческого метода известных и успешных мастеров китайской акварели не вызывает сомнения.

Цель исследования - провести краткий анализ творческого метода китайского мастера акварели Лю И, выявить место и роль художника Лю И в развитии китайской изобразительной культуры и в популяризации китайской акварельной живописи.

Материал и методы. Изучение литературных источников и анализ личных впечатлений от работ художника Лю И обеспечили структурную базу для исследования.

Результаты и обсуждение. Лю И – известный современный художник-акварелист из Шанхая, член Ассоциации китайских художников и Всемирного Акварельного Общества (IWS). Более двадцати его произведения удостоены множества престижных международных наград и украшают коллекции музеев, государственных учреждений, галерей крупных компаний и частных коллекционеров. Помимо творчества, он делится своим опытом через книги и мастер-классы [1].

Путь Лю И в искусство начался с детства, когда он одновременно занимался живописью и балетом. Хотя в конечном итоге живопись стала его главным призванием, но обучение балету оставило определенный отпечаток на творчестве художника [2]. В школе живописи Лю И всегда был в отличниках. Начинал он с живописи маслом