

УДК 37.012.08

М. Х. Караева,художественно-графический факультет,
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Д. А. Хворостов

Интеграция традиционных и современных технологий в подготовке специалистов художественного профиля

Аннотация. Для подготовки будущих специалистов в области искусства необходим комплексный подход, который объединит традиционные и инновационные методы образования. В статье рассматриваются теоретические и практические основы педагогических способов обучения и их влияние на развитие навыков и способностей студентов.

Ключевые слова: художественное образование, традиционные методы, инновационные технологии, цифровые инструменты, интеграция.

В сфере художественного образования долгие годы использовались традиционные методы преподавания, такие как наставничество, изучение классических техник и практическая работа. Безусловно, данные методы глубоко укоренены в образовании, но со стремительным развитием технологичный подход к художественному образованию приходится пересматривать и адаптировать под требования нынешнего времени. Интеграция инновационных технологий, таких как цифровые инструменты и онлайн-платформы, открывает новые возможности для художественного поиска и самовыражения.

Цель данной статьи — изучить, как симбиоз традиционных и инновационных технологий может обогатить обучение специалиста в области искусства, расширить доступность и улучшить развитие его навыков.

В традиционном художественном образовании упор делается на базовые навыки, приобретаемые в процессе непосредственной работы с материалами, различными техниками. К классическим техникам относят графику, живопись, лепку и гравюру. Данными техниками необходимо овладеть любому будущему художнику, они служат основой художественного образования и преподаются в рамках структурированной учебной программы.

Использование современных информационных технологий в сфере художественного образования, помимо общих технологических возможностей, расширило те средства для творческой самореализации, которые связаны с созданием визуальных объектов коммуникации, моделированием виртуальной среды, информационных объектов и пр. [3, с. 78].

Современные технологии включают в себя различные инструменты и методы:

1) программное обеспечение. К нему относятся такие программы, как Adobe Photoshop, Procreate, Coral и другие. Эти инструменты включают в себя широкий спектр возможностей, они позволяют создавать различные цифровые картины, иллюстрации, проекты и анимацию, что расширяет возможности художников;

2) онлайн-обучение. Появление в интернете различных онлайн-курсов демократизировало доступ к художественному образованию. Существуют различные платформы, которые предлагаются в зависимости от уровня подготовки курс обучения.

Безусловно, традиционные методы являются привычными и эффективными в образовании, поскольку использовались на протяжении долгого времени, но из-за современных тенденций, технологий и потребителей интеграция инновационных методов необходима. Данная стратегия предлагает пересмотр учебных программ с включением как традиционных, так и современных методик. Образовательные учреждения могут использовать различные подходы для создания актуальной учебной программы.

В смешанном подходе можно сочетать очное и онлайн-обучение. К примеру, учащиеся могут изучать традиционные техники рисования в учебном заведении, а впоследствии применять их в компьютерных программах в качестве домашнего задания.

Сочетание методик в обучении студентов позволяет экспериментировать с цифровыми инструментами путем использования программного

обеспечения для цифрового и традиционного искусства, что позволяет варьировать техниками. Также это учит умению анализировать и критиковать, что немаловажно для художников; сочетание таких форм экспертного мнения и тщательно отобранных лекций позволяет не просто видеть картинку, а полноценно ее анализировать и видеть хронологию ее создания. На основе имеющихся данных будущие мастера смогут глубже понять искусство, а впоследствии и точно понимать и обосновывать свои творческие решения [1].

Немаловажно для интеграции инновационных технологий привлечение молодых специалистов, разбирающихся в цифровом искусстве. Мастер-классы, в которых будут задействованы традиционные художники и цифровые специалисты, дадут возможность практиковаться ученикам в классической и современной художественной работе. К примеру, создание инсталляции с дополненной реальностью сочетает как физические, так и цифровые материалы [2].

Синтез традиционных и современных технологий помогает созданию творческой среды, способствующей увеличению инноваций. Основывая свое обучение на различных методиках, преподаватель может достигнуть таких результатов обучающихся, как:

- развитие междисциплинарных навыков. Студенты учатся координировать различные формы искусства и интегрируют их в свою практику, что делает их универсальными специалистами;

- глубокое понимание культурной значимости. Интеграция классических канонов в современное искусство позволяет сохранить и переосмыслить культурное наследие.

Существуют также программы, позволяющие создавать виртуальную реальность для демонстрации произведений искусства, их используют многие музеи. Такая инициатива позволит студентам создавать свои виртуальные выставки, понимать пространственную динамику, побороть страх первой выставки перед большой аудиторией.

Безусловно, интеграция современных технологий дает много преимуществ. Но, к сожалению, проблемы остаются. Преподаватели должны постоянно проходить курсы повышения квалификации, что может привести к перегрузке и выгоранию. Также возможно сопротивление переменам консерваторов, которые могут рассматривать цифровые инструменты как угрозу для классических методов [4].

Главной же проблемой остается недостаточное финансирование учебных заведений, из-за которого доступ к технологиям может быть неравномерным. Обеспечение равного доступа к цифровым ресурсам имеет решающее значение для создания инклюзивного художественного сообщества.

Симбиоз традиционных и современных методов в процессе подготовки будущих специалистов в области искусства является важным достижением в образовательной практике. Используя сильные стороны обеих парадигм, преподаватели смогут воспитать новое поколение мастеров, обладающих разнообразными навыками, повышенной креативностью и глубоким пониманием искусства. Модернизация образования не только подготовит студентов к требованиям современного мира искусств, но и даст им возможность осмысленно взаимодействовать со своей творческой личностью.

1. Андреев В. И. Эвристика для творческого саморазвития. — 2-е изд. — Казань : Центр инновационных технологий, 2008. — 223 с.

2. Макаровская И. В. Особенности педагогической деятельности, ориентированной на развитие творческих способностей студентов // Проблемы высшего художественно-педагогического образования: содержание и технологии : материалы науч.-практ. конф. — Тольятти : Тольяттин. гос. ун-т, 2007. — С. 45–49.

3. Селиванова Т. В. Проблемы интеграции компьютерных технологий в художественно-педагогическое образование // Инициативы XXI века. — 2012. — № 1. — С. 76–78.

4. Хворостов Д. А., Горбунова Г. А., Савельев К. Н. Цифровые технологии в дизайн-образовании и обучении изобразительному искусству школьников // Ученые записки Орловского государственного университета. — 2022. — № 2 (95). — С. 328–333.