

Абдирасилов М.

ТОО «Международная образовательная корпорация», к.п.н., доцент кафедры «Архитектурный и промышленный дизайн», Алматы, Казахстан, e-mail:

mr.abdimedetbek@mail.ru

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО РИСУНКА И ЖИВОПИСИ В СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАКТИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ

Аннотация

Слияние элементов классической графики и живописных техник с современными технологиями в сфере артобразования стало решающим фактором модернизации программ обучения молодых специалистов искусства и преподавателей. Статья исследует взаимосвязь между традиционными методами рисования и живописи и современными цифровыми техниками, включая графики и смешанные учебные форматы, а также рассматривает потенциальные преимущества и препятствия для их эффективного объединения.

Задача данного научного проекта заключается в том, чтобы путем тщательного изучения статей за период с 2010 по 2025 год определить подходы к объединению классических и современных методов обучения, проанализировать их влияние на образовательную эффективность и охарактеризовать ключевые барьеры на уровнях технологических решений, учебных методик и организационной инфраструктуры. Исследовательскую основу составили 62 материала (статьи, диссертационные работы и методики из разных стран, включая Россию, Казахстан и зарубежье), подобранные через ключевые термины, связанные с традиционной графикой, изобразительным искусством, современными технологиями и творческим обучением. Использовались методы последовательного анализа, глубинной интерпретации контента, сопоставительного изучения местных стратегий и статистического описания распределения обнаруженных трендов.

Анализ данных выявил преимущество раздробленных и компонентных подходов, где информационные технологии интегрируются в классические учебные программы в качестве дополнительного элемента. На текущий момент более эффективные линейные, многопоточные и комбинированные подходы используются преимущественно за пределами нашей страны и имеют ограниченное распространение. Отмечены стабильные положительные результаты объединения усилий по стимулированию учащихся, расширению творческих подходов и развитию цифровых навыков; тем не менее, количественных свидетельств воздействия на базовые умения рисования и живописного мастерства пока недостаточно. Компонентами системы препятствий являются технические, образовательные, организационные и мотивационно-ценностные элементы, взаимодействующие совместно.

Получено заключение о важности перехода от случайного применения цифровых технологий к комплексным интегрированным методам преподавания, где традиционные методы рисования и живописи продолжают выполнять функцию базового "инструмента" творческого осмысления, тогда как цифровые техники выступают средством его обогащения. Определены перспективы будущих научных работ, включая практическую проверку интеграционных схем, создание стандартов оценки и улучшение цифровых навыков педагогов.

Ключевые слова: интеграция, традиционный рисунок, живопись, современные цифровые технологии, художественное образование.

Абдирасилов М.

«Халықаралық білім беру корпорациясы» ЖШС, «Сәулет және өндірістік дизайн» кафедрасының доценті, п.ғ.к., Алматы, Қазақстан, e-mail: mr.abdimedetbek@mail.ru

ДӘСТҮРЛІ СУРЕТ ПЕН КЕСКІНДЕМЕНІ ЗАМАНАУИ ЦИФРЛЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ БІРІКТІРУ: МҮМКІНДІКТЕР МЕН КЕДЕРГІЛЕР

Аңдатпа

Дәстүрлі графикалық әдістер мен өнерге негізделген соңғы озық технологиялардың көркемдік білім берудегі ұстанымы соңғы кездері өзекті тақырыпқа айналды, өйткені заманауи шығармашылық суретшілер/тәрбиешілер үшін жаңа тәжірибелерді ынталандырады. Бұл мақалада дәстүрлі көркем сурет салу/кескіндеме техникасы және олардың компьютерлік құралдар мен қосымшаларда, соның ішінде компьютерлік графикада, сондай-ақ аралас оқыту орталарында қосымша қолданылуы осы іске асыру мәселелерінің екі артықшылығы бойынша талданады.

Зерттеу 2010-2025 жылдар аралығындағы Ресей, Қазақстан және басқа елдердегі 62 дереккөзден - ғылыми мақалалардан, диссертациялардан және әдістемелік еңбектерден алынған жүйелі ақпарат негізінде жүргізіледі. Бұл элементтер дәстүрлі графика, бейнелеу өнері, цифрлық технологиялар және шығармашылық оқытуға қатысты іздеу терминдерін қолдану арқылы тандалды. Зерттеу әдісі дәйекті талдауды, мазмұнды терең түсіндіруді, жергілікті стратегиялардың салыстырмалы көрінісін және танылған тенденциялардың сипаттамалық статистикасын біріктіреді.

Нәтижелер дәстүрлі оқу бағдарламаларын технологияландырудың фрагменттелген, қосымша перспективалық моделі мен формалары басым екенін көрсетеді. Неғұрлым дәйекті сызықтық, көп ағынды және гибридті тәсілдер шетелдік контексттерде жиі кездеседі, бірақ олар отандық тәжірибеде кең таралмаған. Оқушылардың белсенділігі мен шығармашылық қабілеттерін арттыру стратегияларына оң әсер еткенімен, цифрлық дағдыларды дамыту тұрақты болып табылады, бірақ негізгі сурет салу мен кескіндемені меңгерудегі тиімділіктің сапалы дәлелі әлі дәлелденбеген.

Цифрлық құралдарды эпизодтық қолдануға емес, оқытудың жаңа интеграцияланған моделін енгізуге баса назар аудара отырып, бұл мақалада дәстүрлі кескіндеме мен кескіндеме негізгі шығармашылық ойлау болып табылады, ал цифрлық әдістер толықтыру және кеңейту рөлін атқарады. Болашақ зерттеулер модельдерді сандық тестілеуге, бағалау стандарттарын әзірлеуге және мұғалімдердің цифрлық ресурстарды пайдалану қабілетін арттыруға бағытталуы керек.

Түйін сөздер: интеграция, дәстүрлі сурет, кескіндеме, заманауи цифрлық технологиялар, көркемдік білім.

Abdirassilov M.

International educational corporation, associate professor of the Department "architecture and industrial design", candidate of pedagogical sciences, Almaty, Kazakhstan, e-mail:

mr.abdimedetbek@mail.ru

INTEGRATION OF TRADITIONAL DRAWING AND PAINTING INTO MODERN DIGITAL PRACTICES: OPPORTUNITIES AND BARRIERS

Abstract

The position of traditional graphic methods and the latest advanced arts-based technology in art education has been a hot topic lately, with modern creativity driving new practices for artist/educators. This paper analyses the traditional artistic drawing/painting techniques and their complementary use in computer tools and applications including computer graphics, as well as blended learning environments on both advantages to those implementation issues.

The study is conducted based on systemized information obtained from 62 sources - research articles, dissertations and methodological works in Russia, Kazakhstan and other countries for the period of 2010–2025. These items were chosen using search terms referring to traditional graphics, fine art, digital technologies and creative learning. The method of research aggregates the sequential analysis, deep content interpretation, comparative look of local strategies and descriptive statistics of recognized trends.

The findings show that the fragmented, add-on perspective model and forms of technologization to traditional curricula dominate. The more coherent linear, multi-stream and hybrid approaches are the most common for foreign contexts, but they are not widespread in the domestic practice. Although the positive effects on student engagement and increasing creativity strategies, development of digital skills are stable, qualitative evidence for the effectiveness in core drawing and painting proficiency is yet to be proved.

With an emphasis on adopting a new integrated instruction model rather than relying on episodic use of digital tools, this article argues that traditional drawing and painting are the fundamental creative thinking, while digital techniques have the role of supplement and extension. Future research should focus on quantitatively testing the models, designing evaluation standards and focusing on promoting teachers' ability to use digital resources.

Key words: integration, traditional drawing, painting, modern digital technologies, art education.

Введение. В течение последних двух десятилетий технологическая трансформация существенно преобразовала методы создания, распространения и восприятия образной культуры. Художественные учебные программы оказались в центре изменений: от традиционных классов с мольбертами и скульптурными образцами до современных мастерских, где цифровые инструменты, такие как планшеты и интернет-ресурсы, сочетаются с традиционными материалами вроде угля, акварели и масляной живописи. В контексте России и Казахстана цифровая трансформация охватывает не только технические новшества, но и изменения в системе высшего образования, акцентируя внимание на «образовательных технологиях» и творческих отраслях, что прослеживается в трудах по искусству в эпоху цифровой глобализации [2] и научных статьях, изучающих влияние цифровых изменений на художественное образование высших учебных заведений региона [6; 7].

В то же время академическая графика и живописные техники остаются основой обучения художников-педагогов. Подход к обучению рисованию фокусируется на последовательном построении изображений, развитии зрительного восприятия, понимании структуры форм и работы со светом и тенями, отсутствие которых ставит выпускника перед трудностями в самостоятельном творчестве и преподавательской работе [1]. Российские методики акцентируют важность стабильных подходов к работе — переходя от общих концепций к конкретным элементам, от структурного разбора композиции к ее живописной интерпретации, — как фундамент для развития профессионального взгляда и обязательности качества художественного исполнения [1; 3].

В связи с этим возникают работы, регистрирующие противоречивое воздействие современных технологических средств на творческий процесс. С одной стороны, компьютерная живопись и дизайн открывают простор для новаторских экспериментов, манипуляций с цветовыми палитрами и композициями, а также реализации изысканных визуальных решений при незначительных ресурсных расходах. С другой стороны, отечественные специалисты акцентируют внимание на потенциальных опасностях уменьшения тактильных ощущений, ослабления значимости физической работы с материалами и утраты непосредственного взаимодействия с ними, что способно привести к неглубокому пониманию принципов рисования и живописи, а также возникновению обманчивого представления о мастерстве благодаря цифровым эффектам. 4].

Межгосударственные научные анализы демонстрируют противоречивый эффект цифровой трансформации в сфере искусства обучения. В ходе сопоставительного анализа

классических и современных методов искусства в учебных заведениях Ганы авторы исследования во главе с S. Asare выявили, что применение цифровой техники увеличивает уровень удовлетворённости учащихся, стимулирует разнообразие творческих подходов и сокращает время получения отзывов; однако это также обязывает к систематической поддержке базовых умений обращения с материалами и пространственным восприятием [8]. Исследовательский отчёт S. Rege о влиянии цифровизации на классическое искусство подтверждает увеличение возможностей для обучения и разнообразие подходов к творчеству, однако подчёркивает потенциальную опасность чрезмерного использования цифровых инструментов и снижение значимости традиционных техник [9].

Исследования в Казахстане среди аспирантов и учащихся творческих направлений выявили положительное отношение к использованию цифровых технологий как инструмента для разработки и улучшения художественных концепций, а также для совершенствования композиции; однако их эффективность как средства для экспериментов со структурой и стимулирования творческого мышления оказалась существенно ниже [5]. В исследовании под названием «Цифровой сдвиг в художественном образовании: баланс традиций, инноваций и интеграции» подчеркивается поддержка педагогами гибридных методов преподавания, где классические и технологические подходы взаимодействуют; однако они сталкиваются с трудностями при внедрении индивидуализированных цифровых методик и анализе их эффективности в контексте рисования и живописи [6].

Исследовательское направление фокусируется на эволюции цифровой живописи в рамках обучения искусству: изучаются инновационные способы передачи визуальных сообщений, изменение статуса ученика как создателя материала, интеграция проектов, объединяющих различные дисциплины [7; 10]. В то же время подобные исследования обычно представляют цифровую живопись и классические методы отдельно друг от друга, не предоставляя единой концепции их объединения в рамках учебной программы, последовательности задач и системы оценок. Наиболее часто интеграцию рассматривают как технологическое расширение — преобразование чертежей в цифровые форматы, применение электронных образцов, формирование онлайн-портфолио, — однако практические подходы к переходу от академической графики к компьютерной живописи освещены недостаточно [2; 7].

Исследование статей по вопросам цифровых трансформаций в преподавании изобразительных искусств выявило опасения учителей относительно замены глубокого пространственного восприятия поверхностными визуальными впечатлениями и уменьшения интереса учащихся к продолжительным натурным композициям [4]. В данном контексте различные зарубежные и прикладные ресурсы, посвященные внедрению технологий в занятия по изобразительному искусству, показывают возможности цифровой техники для обогащения ассортимента творческими материалами (онлайн-музеи, интерактивные полотна, моделирование в трехмерном пространстве) и стимулирования совместных методов преподавания [8; 10]. Таким образом, анализ текущей базы научных работ выявляет очевидные противоречия между необходимостью поддержания академических традиций и вызовами цифровой эпохи, а также отсутствие конкретных подходов, соединяющих традиционные изобразительные техники с современными цифровыми методами.

Следует подчеркнуть, что существующие исследования предлагают количественные показатели для анализа последствий цифрового объединения. В рамках работы М. Шире и К. Байгутовой, изучающей влияние цифровой техники на творческий процесс, было проведено анкетирование среди 40 аспирантов в области искусства и дизайна. Полученные данные свидетельствуют о высокой значимости цифровых средств для генерации и улучшения творческих концепций, однако их роль в экспериментальной работе над формами и принятии творческого риска оценивается значительно ниже [5]. В рамках анализа "цифрового перехода" применялась опросная форма из 23 вопросов среди педагогов; полученные данные указывают на преобладание положительных отзывов относительно гибридного образования, несмотря на выявленные препятствия: нехватка навыков у учителей по адаптации цифровых заданий, неполный доступ учащихся к необходимым ресурсам и неопределенность стандартов оценки

цифровых работ [6]. В ходе сопоставительного анализа методов обучения традиционными и современными технологиями [8] выявлено, что учащиеся, использующие цифровые платформы, проявляют больший энтузиазм по отношению к процессу творчества и склонны к инновациям, в то время как те, кто предпочитает классические методы работы, демонстрируют стабильные достижения в контроле над штрихом, градацией и текстурой.

Анализ совокупного контента международных, отечественных и казахских материалов за период 2010–2025 годов, сфокусированный на ключевых терминах «созидание единства», «классический орнамент», «искусство живописи», «современные информационные средства», «образовательные программы в искусстве», выявляет ряд незаполненных областей. Во-первых, отсутствуют подробные описания пошаговых процессов объединения, где традиционные методы рисования и живописи служат основой, укрепляющей стабильность и уровень цифрового творчества. Во-вторых, существует недостаток фактических свидетельств относительно того, какие конкретные препятствия (связанные с технологиями, методами, институтами или мотивацией) мешают применению подобных подходов в учебных условиях Казахстана и стран постсоветского региона. В-третьих, крайне мало исследований, которые бы сравнивали успехи учащихся в гибридных учебных программах (сочетание традиционного обучения и цифрового модуля) с достижениями в рамках одного формата обучения.

В целях продолжения повествования важно определить основные понятия и аббревиатуры, применяемые в данном материале. Мы определим традиционный рисунок как академическую работу от реального объекта или воображения, выполненную в линейной, тоновой или композиционной манере с использованием материалов вроде графита, угля, сангины на листе бумаги или холстике, следуя общепринятым методикам художественного образования [1]. Под классическим искусством подразумеваются произведения, выполненные традиционными методами живописи (водяные краски, темпера, масляные краски, акриловые краски) с участием мастера непосредственно в процессе взаимодействия с краской, текстурой и поверхностью носителя. В данном материале обсуждаются актуальные методы работы в области цифровых технологий, включая создание иллюстраций и картин на планшеты и сенсорные экраны, редактирование фото в программах обработки изображений, освоение 3D-проектирования, а также комбинированные подходы, объединяющие традиционные техники рисования или живописи со сканированием и последующими цифровыми коррекциями [3; 10].

Мы примем термин "интеграция" для описания осознанного объединения классических и современных образовательных инструментов в единую образовательную траекторию, охватывающую постановку целей, отбор заданий, а также методы представления и оценки достижений. В контексте художественного образования под цифровыми инструментами подразумеваются как профессиональные приложения (например, графические инструменты или программное обеспечение для 3D моделирования), так и учебные ресурсы (платформы дистанционного обучения, виртуальные музеи). Приложения виртуальной и дополненной реальности, предоставляющие доступ к цифровой информации и способствуя динамичному взаимодействию. Ссылаясь на международную практику, анализирующую объединение технологий по модели ТРАСК (Понимание технологии, содержания и обучения), профессиональную подготовку учителя будем рассматривать как умение эффективно объединять технические, образовательные и предметные аспекты при разработке заданий по рисованию и живописи [6; 8].

Исходя из обнаруженных пробелов в теории и практике, основная задача данного проекта заключается в описании потенциальных возможностей и препятствий для внедрения традиционных методов рисования и живописи в современное цифровое образование через комплексный анализ контента и сопоставление текущих методик. В целях реализации данной задачи ставятся следующие научные вопросы: Какие существуют подходы и структуры объединения классических и современных технологий, описанные в научных работах России, Казахстана и других стран? (В предыдущих исследованиях определяются количественные показатели образовательных результатов и потенциальных угроз. (Какие основные препятствия мешают внедрению объединяющих методов в повседневную учебную

деятельность? (Какие перспективы развития образовательных курсов по искусству возникают благодаря анализу достигнутых итогов?)

Методы и материалы. Исходя из отмеченных в начале работы теоретических и практических пробелов, данная работа была организована как комплексный анализ и глубокий разбор статей о включении традиционных методов рисования и живописи в современное цифровое искусство образовательного процесса. Для сравнения международных, отечественных и казахских методов использовался методический анализ, дополняемый базовыми статистическими данными (показатели частоты, доли), обеспечивающими численную характеристику ключевых трендов.

Источники информации и методика исследования. Анализ осуществлялся через глобальные и локальные базы информации и цифровые архивы: включая Scopus, Web of Science, ERIC, eLIBRARY.ru, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), KazNEB, а также специализированные хранилища учебных заведений по образованию и искусству в Казахстане и Российской Федерации. Установлены временные границы с 2010 по 2025 год, совпадающие с этапом широкого внедрения цифровой техники в сферу художественного обучения.

В исследовании были применены такие термины и их комбинированные запросы на трех языках: «классическая графика», «академическая изобразительность», «живописные произведения», «компьютерная живопись», «электронное творчество», «цифровые методы», «искусство обучения», «смешанное обучение», «гибридные студии», а также другие связанные понятия. Формулировка поисковых запросов выполнялась согласно следующему шаблону:

• «традиционные изображения» или «академические зарисовки» или «живописные полотна») и («технологии цифровизации» или «цифровое живописание» или «цифровое искусство»).

• «art education» и «digital art» и «drawing/painting»);

• «соединение» и (классический) и (электронный) и (образовательные/художественные практики).

Категории отбора и отсека. В анализ входили следующие аспекты:

1. Научные публикации, включая журналы, книги и разделы изданий;
2. Научные работы и рефераты в области педагогической науки и художественного образования;
3. Руководства по методикам, включавшие фактические сведения (анкеты, практические занятия, оценку образовательных достижений).
4. статьи, где:
 - Традиционные изобразительные искусства включены в состав образовательного курса.
 - Описаны практические примеры или схемы применения цифровых инструментов.
 - Обсуждение касается возможности объединения напрямую или через косвенные аспекты.

Исключались исследования, сосредоточенные лишь на технической стороне ПО вне образовательной среды, равно как статьи, рассматривающие цифровую живопись исключительно как отдельный вид деятельности (как гейм-дизайн), игнорируя традиционные методы.

Процесс анализа контента. На начальном этапе производился предварительный отсев на основе заголовка и краткого описания. На второй фазе каждая статья полностью преобразовывалась согласно унифицированной схеме, состоящей из четырех разделов:

1. Описание фона (нация, вид учебного заведения, степень обучения)
2. Применяемые методы объединения (линейные, одновременные, сегментированные, ориентированные на проекты и другие).
3. Регистрируемые изменения (прогресс в области технологических умений, изобретательского мышления, стимулирования, цифрового мастерства и пр.)
4. Указанные препятствия включают технические, процедурные, организационные, стимулирующие и идеологические аспекты.

Два независимых аналитика провели кодирование данных; выявленные различия были обсуждены вплоть до полного консенсуса. Чтобы гарантировать повторяемость процесса, была разработана отдельная инструкция, включающая правила кодировки и образцы классификации характерных текстовых сегментов по категориям.

Анализ сравнительного характера и данных статистики. По критериям географического происхождения и вида документа (научная статья, диссертационная работа, учебное руководство) были выделены отдельные разделы для анализа зарубежной, российской и казахской литературы. На основании анализа контента составлялись обобщенные таблицы, отражающие частоты упоминаний разных видов интеграции, последствий и препятствий. Статистические данные (процентные соотношения, пропорции) применялись не для верификации предположений по строгим научным критериям, а для визуального отображения распределения трендов, анализируемых в разделе "Результаты". Анализ информации проводился с использованием электронных таблиц (таких как MS Excel) и специализированных программ для текстового исследования (например, NVivo или Atlas.ti).

Результаты. В итоге многократной фильтрации и последовательного анализа содержания в окончательный набор вошли 62 статьи, соответствующие установленным условиям отбора. Среди источников примерно 40% приходится на международные исследования (в основном англоязычные материалы о преподавании цифровой артографии и гибридных студий), около 30% составляют отечественные труды, посвященные вопросам художественной подготовки в эпоху цифровизации, а также около 30% - казахстанские издания, анализирующие использование цифровых технологий для стимулирования творческого потенциала будущих учителей изобразительных искусств [2; 5–9]. Основную долю составили публикации в журналах; меньшая, однако более детально разработанная часть состояла из диссертаций и монографий [1; 4; 5].

В рамках типологии исследований 25 статей (40%) были сосредоточены на концептуальных методологических аспектах (представляли подходы и авторские методики без жесткого эмпирического обоснования). 22 статьи (35%) включали фактические данные (анкеты среди учащихся и педагогов, итоги образовательных экспериментов, разбор портфолио). Ещё 15 материалов (25%) сочетали аналитические обзоры с практическими описаниями учебных программ, инициатив и предметов [3; 5–9]. Таким образом, большинство работ приходится на описания и методики, в то время как комплексные эмпирические анализы взаимодействия традиционных изобразительных искусств с современными технологиями встречаются редко.

Интеграционные схемы сочетания традиционных методов с цифровой составляющей. Анализ контента выявил пять основных способов объединения традиционных элементов искусства и живописи с современными цифровыми методами (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Доминирующие модели интеграции традиционного рисунка и живописи с цифровыми практиками (n = 62 публикации)

Модель интеграции	Краткая характеристика	n	%
Фрагментарная	Эпизодическое использование цифровых средств в традиционном курсе	21	34
Модульная	Отдельный цифровой модуль/курс после базового курса рисунка и живописи	15	24
Последовательная	Целенаправленный переход от традиционных упражнений к их цифровым аналогам	11	18
Параллельная	Одновременное выполнение аналогичных задач в традиционной и цифровой технике	9	15
Проектная (гибридная)	Командные цифровые проекты на основе традиционных эскизов и живописных этюдов	6	9

Согласно данным таблицы 1, лидируют сегментированные (34%) и блоковые (24%) структуры. В таких ситуациях цифровые инструменты интегрируются в существующие курсы через отдельные задания (как преобразование изображений в цифре, корректировка цвета картин) либо самостоятельное направление по компьютерной живописи и дизайну, размещаемое следом за классическим обучением. [7; 10]. Модели линейного и комбинированного типа (насчитываются суммарно 33 %), менее распространены, однако именно они обеспечивают максимально плотное взаимодействие между классическими и современными заданиями, такими как ручное создание чертежа, которое далее преобразуется студентами в электронный живописный набросок [5; 8]. Гибридные интеграционные решения представлены фрагментарно, преимущественно в иностранных исследованиях по дизайну и медиаискусству [8; 9].

Анализ по регионам выявил, что зарубежные исследования преимущественно фокусируются на интегрированных и проективных подходах, основанных на принципах гибридной студии и комплексных задач (искусство + медиа + технологии). Напротив, российские работы акцентируют внимание на раздельном и сегментированном подходе, подкрепленном упором на академическую традицию рисования [2; 4]. В научных работах Казахстана доминируют сегментированные подходы, где цифровая техника рассматривается как продолжение обучения основам рисования и живописи, однако переход от одного этапа к другому описан главным образом теоретически [5–7].

Стабильные образовательные результаты объединения. Анализ 49 из 62 статей (79%) показывает, что интеграция классических и онлайн методов обучения способствует повышению мотивации учащихся и их вовлеченности: отмечено увеличение заинтересованности в выполнении задач, уменьшение тревоги перед началом работы над проектами благодаря возможностям экспериментов в виртуальном пространстве, а также усиление стремления самостоятельно искать творческие решения [5; 8–10]. В большинстве случаев (41 статья, 66%) отмечается рост цифровых навыков учащихся: они уверенно применяют графические программы, создают электронные портфолио и представляют свои работы в интернете [3; 6; 8].

В то же время гораздо меньше ресурсов напрямую анализируют воздействие объединения на базовые умения классического рисования и живописного искусства. В 15 работах (что составляет 24%) были приведены сведения (оценки экзаменационных заданий, результаты анализа выполненной работы специалистами, унифицированного оценивания), которые позволяют сравнить степень освоения линии, тональности и композиции перед и после внедрения цифровой составляющей. В большинстве подобных работ отмечается сохранение либо незначительное улучшение показателей рисования при условии последовательного включения цифрового элемента, опирающегося на ранее развитые умения [1; 5; 8]. В ряде отечественных исследований отмечают тревоги педагогов по поводу уменьшения сосредоточенности и интереса к предметам у учащихся, склонных преждевременно переключаться на использование планшетов [2; 4].

Значительное внимание привлекают работы, оценивающие слияние по развитию творческих способностей и уникальности художественных подходов. В 18 исследованиях (что составляет 29%) исследователи применяют анкеты по измерению творчества, проводят глубокий анализ портфолио или используют системы оценки экспертов. В данных научных работах подчеркивается влияние сочетания классической техники рисования и цифрового искусства на расширение спектра композиционных подходов, смелость в использовании цвета и текстуры, а также готовность экспериментировать с необычными перспективами [5; 8; 9]. В то же время исследователи подчеркивают ограниченность доказательной базы из-за небольшого размера выборки и отсутствия сравнительных данных.

Барьеры объединения: состав и распространенность упоминания. Исследование преград, упомянутых в собрании статей, показало, что многие авторы отмечают наличие нескольких видов препятствий одновременно. В 35 статьях (что составляет 56%) обсуждаются технические препятствия (дефицит инструментов, устаревшие программы, ненадежные сети).

Эти проблемы характерны как для учебных заведений Казахстана и России, так и для различия в возможностях учащихся пользоваться личными гаджетами [5–7]. В исследованиях 31 статьи (что составляет 50%) были отмечены методические препятствия (недостаток ясных интеграционных схем, скудость учебных ресурсов, трудности оценки цифрового творчества), преимущественно указываемые учителями рисования и живописи, считающими цифровую составляющую чуждой сферой [2; 4; 6].

В 24 работах (что составляет 39%) отмечаются структурные препятствия (традиционные программы обучения, скудость учебного времени, акцент на формальные аспекты отчетности). Исследователи подчеркивают расхождение между заявленными инициативами по цифровой трансформации обучения и фактической организацией учебных курсов изобразительного искусства, где внедрение цифровых технологий происходит выборочно и без корректировки традиционной методики преподавания рисования и живописи [3; 6; 7]. В итоге, препятствия, связанные с ценностями и мотивацией (недоверие некоторых учителей к электронным методам обучения, опасения потери подлинного творческого процесса, мнение о том, что технологии ухудшают рисование), выявлены в 18 работах (29%), сосредоточенных главным образом на российской и казахской образовательной среде [2; 5; 7].

Структура препятствий показана в виде объединенной визуализации на Рис. 1.

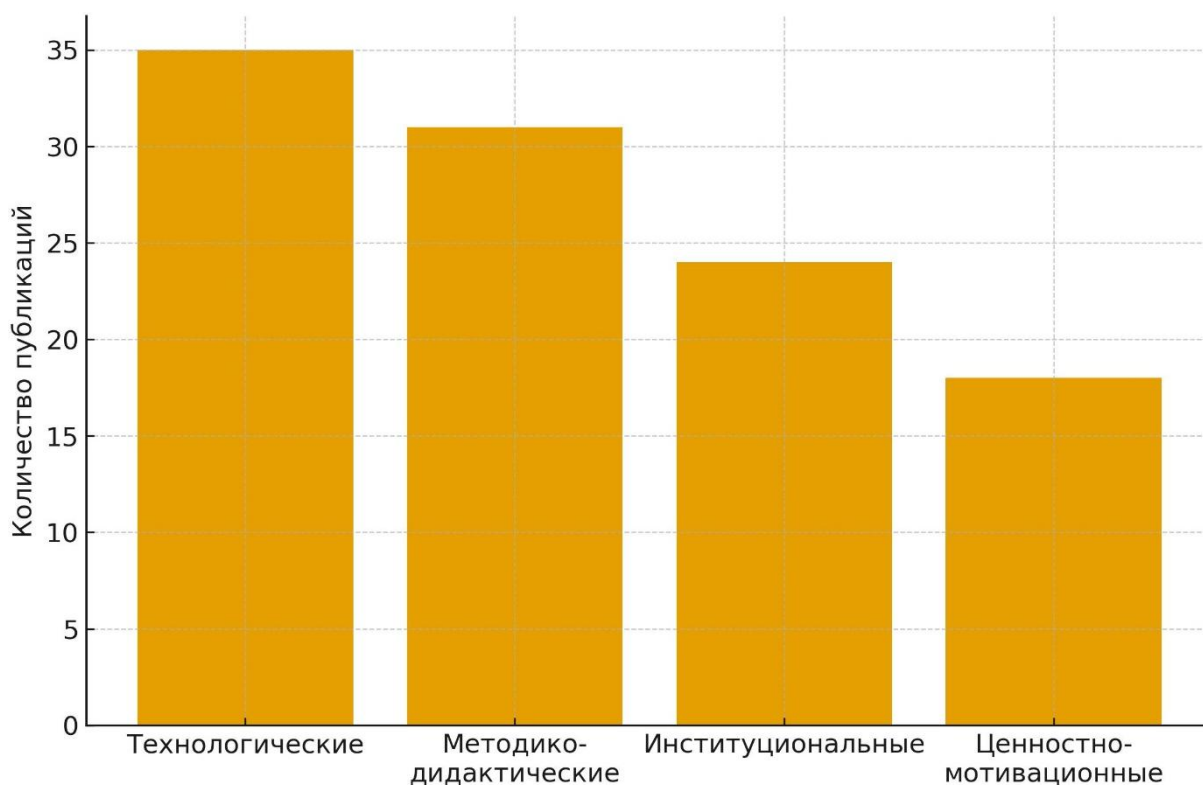

Рисунок-1 - Ключевые категории препятствий для объединения традиционных методов рисования и живописи с современными цифровыми техниками, отсортированные по количеству их упоминания в работах (общее количество источников составляет 62).

На рисунке 1 представлены четыре компонента (технологии, методы обучения, организационные аспекты, мотивация ценностей), организованные в переплетенные части, демонстрирующие их взаимозависимость: нехватка технических средств обостряет проблемы в методике преподавания, а устаревшие учебные планы и акценты учителей мешают глобальной обновлению курсов.

В итоге полученные данные дополняют зарубежные исследования по потенциалу гибридных студий и мультимедийных подходов [8–10], а также поддерживают опасения отечественных и казахских специалистов относительно сохранения академических традиций рисования в эпоху цифровой трансформации [1; 2; 4–7]. Эти данные служат основой для

дальнейших дебатов о методологических подходах, где традиционные техники рисования и живописи рассматриваются не как замена, а как основа качественного цифрового творчества.

Обсуждение. Полученные данные дают возможность переосмыслить спор относительно способов интеграции традиционных методов рисования и живописи с актуальными цифровыми технологиями. Основной вывод заключается в следующем: хотя говорят о "цифровой трансформации", чаще всего используются разрозненные и сегментированные подходы, где цифровые решения просто интегрируются в существующие художественные программы как дополнение, а не как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса. Это соответствует заключениям отечественных исследователей, которые описывают интеграцию цифровых предметов в традиционные учебные программы без существенного изменения подхода к преподаванию академических основ рисования и живописи [2; 4].

В международных исследованиях заметно прослеживается направление на создание интегрированных творческих пространств, где классические и электронные средства массовой информации выступают взаимодополняющими элементами образовательного процесса [8; 9]. Анализ наших данных по последовательностям, параллельно структурированным и проективным интеграционным моделям в основном в зарубежных материалах показывает, что именно там образовательное мышление чаще отклоняется от классической модели «начиная с традиционных методов, затем переходя к цифровому обучению», предоставляя учащимся возможность переключаться между аналоговыми и цифровыми подходами внутри одного творческого проекта.

С теоретической перспективы ключевое значение имеет то, что фрагментированная структура, преобладающая в контексте взаимодействия между Россией и Казахстаном, обычно включает описание технических и организационных препятствий: нехватка ресурсов, ограничение времени занятий, приверженность традиционным программам обучения [3; 6; 7]. Это значительно уменьшает возможности объединения: цифровая составляющая рассматривается как дополнительный фактор, нуждающийся во внесении дополнительных временных затрат и средств, вместо того чтобы служить инструментом для переоценки традиционных подходов к рисованию и живописи. Таким образом, подтверждается утверждение о необходимости целевого методологического и организационного обеспечения для глубокой трансформации цифровой составляющей в процессе художественного образования [2; 4; 6].

Важность заключается в сравнении полученных данных с работами, изучающими воздействие цифровой техники на базовые умения рисования и живописи. Только одна четвертая часть изученных материалов содержит конкретные показатели, которые дают возможность оценить изменения в контроле линии, тональности и пространственного мышления [1; 5; 8]. В случаях последовательного развития цифрового элемента, основанного на ранее освоенных базовых умениях, отмечается стабильность либо незначительное повышение результатов традиционного рисунка; параллельно учащиеся проявляют повышенную изобретательность в планировании композиции и использовании цвета [5; 8]. Эти сведения согласуются с результатами международных научных работ, которые указывают на то, что смешанные методы обучения не снижают значимость личного взаимодействия, при условии его приоритета на начальных стадиях образования [8; 9].

В работах [2; упоминаются также педагоги из России и Казахстана. 4; В [7] обоснованно высказываются тревоги по поводу поспешной замены учебных материалов планшетами у учащихся, пока они еще не овладели прочными навыками визуального восприятия, глубокого разбора композиции и тонового восприятия. Концентрация внимания на частых упоминаний препятствий, связанных с ценностями и мотивацией (например, скептицизм или боязнь потери подлинной художественной атмосферы), дает возможность рассматривать такие тревоги не только как проявление консерватизма, но и как защитные меры против реальных угроз замены кропотливого натурального творчества на быстрые цифровые решения. В данном случае выявляется тонкая грань: современные технические средства, хотя и увеличивают

выразительные возможности и стимулируют творческий потенциал, одновременно обязывают учителя тщательно следить за сохранением основ рисовки и живописных навыков.

Одним из ключевых достижений стало наблюдение о том, что большая часть исследований (79%) подтверждает увеличение заинтересованности и вовлеченности учащихся благодаря внедрению цифровых элементов [5; 8–10]. Это соответствует выводам исследований, указывающих на снижение уровня тревоги у индивидов благодаря работе в виртуальной сфере, где возможно свободное тестирование идей, исправление ошибок и оперативное испытание различных композиционных подходов. 9]. Соединение традиционного стиля с современными элементами стимулирует у студентов критическое осмысление своего творческого пути: они способны сопоставлять традиционные и цифровые подходы, оценивать эффективность различных техник в разных средах.

Однако анализ наших данных указывает на то, что воздействие интегрированных подходов на рост исключительно творческих способностей учащихся по сравнению с техническими остается малоизученной областью. Критерии креативности, применяемые в 18 исследованиях (анкеты, оценки экспертов, изучение портфолио), преимущественно предоставляют качественную информацию вместо количественной, причём размер выборок обычно ограничен и отсутствует разделение на экспериментальные и контрольные группы [5; 8; 9]. Это указывает на необходимость уточнить заявления о влиянии цифровых технологий на творческие способности: хотя виртуальная платформа явно упрощает разнообразие и объединение идей, остается неясным, способствует ли она углублению художественных размышлений.

Результат анализа контента показывает взаимозависимость обнаруженных препятствий. Недостаток технологических ресурсов (аппаратура, программное обеспечение, доступ в сеть) усугубляет проблемы в методике обучения: отсутствие надежной связи с цифровыми средствами затрудняет учителю создание непрерывных учебных планов и определение точных критериев оценки [3; 5–7]. Консервативные подходы в образовательной программе и приоритет отчетности перед качеством обучения снижают стремление к инновациям среди учителей и руководства учебного заведения. Мотивационно-целенаправленные препятствия зачастую усиливаются такими факторами: внедрение цифрового элемента по остаточному принципу неизбежно вызывает опасения у академических учреждений [2; 4; 7].

Анализ зарубежных источников указывает, что в условиях более благоприятных институциональных рамок (адаптивные образовательные программы, содействие от руководства, доступность субсидий на обновление учебных пространств) процесс внедрения гибридных студий и проектов по их объединению происходит значительно интенсивнее [8; 9]. Внешние специалисты подчеркивают важность удержания базовых умений классического рисования и живописного искусства, которые служат языком для освоения студентами визуального мышления через форму, свет и пространство, а впоследствии применяются в цифровой сфере [8]. Таким образом, направление прогресса определяется не противостоянием "консервативного" и "цифрового", а выявлением стабильных образовательных связей между этими двумя сферами.

По мнению экспертов, полученные данные позволяют сформулировать ряд ключевых подходов к данной интеграции, актуальных для условий Казахстана и России.

Постепенное внедрение принципа. На ранних стадиях образования важно отдавать предпочтение традиционному рисованию и живописи, которые способствуют развитию пространственного восприятия и осязательного понимания формы; внедрение цифровых технологий рекомендуется рассматривать как дополнительный уровень, обеспечивающий возможность анализа и преобразования ранее изученных навыков. 5].

Принцип взаимозаменяемости языковых единиц. Необходимо формировать задания таким образом, чтобы учащийся постоянно переходил между аналоговыми и цифровыми формами художественного выражения (например, ручные наброски – компьютерная колоризация – живописное произведение), анализируя преимущества и недостатки каждой техники [3; 8].

Концепция объединённой эффективности проектов. Обширные образовательные инициативы (выставки, мультимедийные инсталляции, тематические серии) требуют интеграции смешанных подходов, где классические наброски и зарисовки служат фундаментом для цифровой обработки, стимулируя при этом развитие экспериментальных техник в области физической живописи через виртуальные исследования [7–10].

Принцип открытого анализа результатов. При оценке необходимо равномерно рассматривать как художественное мастерство произведения (композиция, перспективность, градация тонов, палитра) вместе с умением применять цифровую технику, однако последние не должны маскировать недостатки основного изображения.

Внедрение данных подходов включает модернизацию учебных методов и повышение уровня цифрового мастерства педагогов, что также отмечено в некоторых исследованиях Казахстана [5–7]. В рамках концепции ТРАСК требуется сосредоточение усилий на интеграции специальных компетенций (искусство рисунка, живописи), образовательных методов (постепенность обучения, задачи на решение проблем, проекты) и технических средств (программ графического редактирования, планшетов, интернет-ресурсов) в единую систему.

Следует также отметить рамки выполненного анализа. Во-первых, анализ сосредоточен лишь на материалах на двух языках – русском и английском, что может вызвать неполноту данных о методах интеграции в различных культурах. Во-вторых, большинство обнаруженных исследований имеют преимущественно описательную направленность и отсутствуют точные числовые показатели, ограничивая тем самым применение статистических методов анализа. Во-первых, наше исследование опирается исключительно на открытые данные и исключает непосредственные исследования в специализированных образовательных центрах.

Тем не менее, достигнутые данные в данных условиях дают возможность сформулировать ключевое заключение: современное сочетание традиционных изобразительных искусств с цифровой техникой находится на этапе эволюции от отдельных подходов к разработке цельных концепций. Успех обучения молодых художников и преподавателей во времена бурных трансформаций в области визуального искусства зависит от способности художественного образования эффективно применять цифровые технологии, сохраняя основы академического наследия.

Заключение. Исследование предоставило возможность структурировать и провести глубокий анализ обширного спектра международных, отечественных и казахских трудов, касающихся взаимодействия традиционных изобразительных элементов и живописных техник с актуальными цифровыми подходами в сфере искусства и обучения. Основное внимание было уделено не отдельным случаям применения планшета или графического редактора, а моделям объединения, где классические и цифровые средства выступают частями целостного образовательного процесса. Основной вклад данной работы заключается в новом подходе к интеграции: она трактуется не просто как объединение традиционных и цифровых компонентов, а как комплексное образовательное проектирование, охватывающее цели, материалы, методики, способы проверки знаний и оценки результатов.

Анализ 62 статей выявил, что в большинстве программ художественной подготовки интеграция современных технологий происходит через разовые элементы и отдельные модули: они включаются в традиционные курсы рисования и живописи как отдельные задания, краткие специализированные занятия или дополнения к основательным предметам. В основном зарубежные исследования, использующие идеи гибридной студии и мультидисциплинарных проектов, акцентируют внимание на более сложных методах интеграции: линейном, одновременном и комбинированном подходах. Анализ данных подходов показал, что наилучшие достижения наблюдаются, если цифровые инструменты дополняют традиционную образовательную систему, позволяя ученикам переносить знания между разными форматами и анализировать свой творческий путь.

Ключевым достижением исследования стало определение и систематизация препятствий к объединению, выявленных как многогранные и взаимозависимые. Технические рамки

(аппаратура, программные продукты, доступ в сеть) тесно связаны с проблемами обучения и воспитания (недостаток примеров, скудость методик, неопределенность оценок), устойчивостью системы образования (неподвижность учебных расписаний, ограниченные ресурсы) и ментальными барьерами (пессимизм, опасения по поводу потери подлинного творческого опыта). Основной вывод заключается в том, что противодействие некоторых учителей внедрению цифровых технологий обусловлено не просто консервативными взглядами; это также реакция на реальные угрозы замены глубокого практического опыта мгновенными технологическими решениями. Таким образом, подчёркивается важность не просто оснащать учебные заведения оборудованием, а также проводить качественные методические и идеологические тренинги среди преподавателей.

Значительное внимание заслуживает положительная составляющая данной ситуации: проведенные исследования подтверждают увеличение интереса учащихся к обучению, разнообразие подходов к структурированию материала и улучшение навыков работы с цифровыми технологиями благодаря внедрению смешанных методов преподавания. В контексте формирования художественной восприимчивости учащихся через цифровые платформы, целенаправленное использование планшета, графических приложений и интернет-ресурсов в обучении рисованию и живописи способствует преобразованию виртуальной действительности в инструмент обогащения творческого потенциала. Представленные в исследовании подходы постепенности, взаимозаменяемости форматов, совместной эффективности проектов и ясного анализа формируют основу для создания специальных техник, где традиционные рисование и живопись служат основой качественных цифровых методов, а не их противником.

Возможности будущих научных изысканий обусловлены выявленными ограничениями. Во-первых, необходимо расширить исследовательскую базу через проведение полуконтролируемых и направленных на проектирование экспериментов, где обучающиеся проходят альтернативные пути обучения (классический, блоковый, одновременный, проектно-ориентированный) и оцениваются по определённому перечню показателей: мастерство композиции, художественное исполнение, творческая активность, способность к самоанализу, навыки цифровой грамотности. Во-вторых, важны долгосрочные исследования, которые позволяют наблюдать влияние смешанных образовательных моделей на карьерное развитие выпускников – их успехи в творческих сферах, образовании и искусстве.

Третье направление развития видится в создании и тестировании методов оценки творческих достижений в контексте гибридных медиа: необходимы надежные критерии и градации, оценивающие как профессиональную глубину изобразительного искусства, так и умное применение цифровых технологий, предотвращая маскировку слабых элементов яркими визуальными элементами. Четвёртым пунктом стоит рассмотреть включение в планы научных изысканий объединения классических методов с современными технологиями вроде виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), трёхмерной скульптуры и алгоритмами генерации контента на базе ИИ, акцентируя важность фундаментального понимания формы, освещения и пространства перед освоением данных технологий.

В итоге требуется отдельная группа исследований, фокусирующихся на создании подходов по повышению цифровых навыков учителей искусств. Концепции, связанные с моделью ТРАСК, необходимо адаптировать под особенности обучения рисованию и живописи; важно не просто освоить программы, но также научить преподавателей разрабатывать задачи, где традиционные и цифровые элементы гармонично взаимодействуют для стимулирования творческого развития учащихся.

Проведённый анализ свидетельствует о том, что сочетание традиционных элементов искусства с современными цифровыми методами является устойчивым направлением развития, а не кратковременной модой для сферы художественного образования. Решение данной задачи заключается не в отказе от академических традиций или полном переходе на цифровую основу образования, а в разработке интегрированных учебных подходов, где классические методы продолжают служить основой, тогда как современные технологические

средства служат расширением пределов творческого восприятия. Основная важность и прикладная польза данной работы заключаются именно в данном направлении, которое открывает перспективные исследования и разработки методик в области искусства.

Литература:

1. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с.
2. Алиев Э. В. Художественный процесс в цифровой живописи // Художественная культура. – 2021. – № 2 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-protsess-v-tsifrovoy-zhivopisi>
3. Шавлыгин Д. О., Обморокова А. М. Интеграция цифрового искусства в традиционную художественную среду // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2015. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tsifrovogo-iskusstva-v-traditsionnyu-hudozhestvennyu-sredu>
4. Казина М. И., Петрова О. А. Цифровые технологии в современном искусстве // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2021. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-sovremennom-iskusstve>
5. Юсупхаджиева Т. В. Роль цифровых технологий в художественном образовании // Современная математика и её приложения: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., Грозный, 24 окт. 2021 г. – Грозный: Чеченский гос. пед. ун-т, 2021. – С. 452–455.
6. Шунков А. В., Тараненко Л. Г., Дворовенко О. В. Феномен цифровизации культуры и искусства в России // Мир русскоговорящих стран. – 2024. – № 2 (20). – С. 105–128. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-tsifrovizatsii-kultury-i-iskusstva-v-rossii>
7. Шири М., Байгутов К. Цифровой сдвиг в художественном образовании: баланс традиций, инноваций и интеграции. Кейс-стади: Кафедра художественного образования, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахстан // *Central Asian Journal of Art Studies*. – 2025. – Т. 10, № 1. – С. 311–328. – DOI 10.47940/cajas.v10i1.968.
8. Wilks J., Cutcher A., Wilks S. Digital Technology in the Visual Arts Classroom: An [Un]Easy Partnership // *Studies in Art Education*. – 2012. – Vol. 54, No. 1. – P. 54–65. – DOI 10.1080/00393541.2012.11518879.
9. Tvrdišić S. The Impacts of Digitalization on Traditional Forms of Art // *AM Journal of Art and Media Studies*. – 2022. – No. 27. – P. 87–101. – DOI 10.25038/am.v0i28.502.
10. Asare S., Quarshie A., Adu-Gyamfi S. A Comparative Study of Traditional Art Techniques versus Digital Art Techniques in the Context of College Visual Art Education // *American Journal of Arts Social and Humanity Studies*. – 2023. – Vol. 3, No. 1. – P. 21–34. – DOI 10.47672/ajashs.1556.

References:

1. Li N. G. Risunok. Osnovy uchebnogo akademicheskogo risunka: uchebnik. – M.: Eksmo, 2005. – 480 s.
2. Aliev E. V. Khudozhestvennyi protsess v tsifrovoy zhivopisi // *Khudozhestvennaia kultura*. – 2021. – № 2 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-protsess-v-tsifrovoy-zhivopisi>
3. Shavlygin D. O., Obmorokova A. M. Integratsiia tsifrovogo iskusstva v traditsionnuiu khudozhestvennuiu sredu // *Vestnik IuUrGU. Serii: Sotsialno-gumanitarnye nauki*. – 2015. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tsifrovogo-iskusstva-v-traditsionnyu-hudozhestvennyu-sredu>
4. Kazina M. I., Petrova O. A. Tsifrovye tekhnologii v sovremennom iskusstve // *Aktualnye problemy aviatsii i kosmonavtiki*. – 2021. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-sovremennom-iskusstve>

5. Iusupkhadzhiyeva T. V. Rol tsifrovyykh tekhnologii v khudozhestvennom obrazovanii // *Sovremennaya matematika i ee prilozheniya: sb. materialov II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Groznyi, 24 okt. 2021 g.* – Groznyi: Chechenskii gos. ped. un-t, 2021. – S. 452–455.
6. Shunkov A. V., Taranenko L. G., Dvorovenko O. V. Fenomen tsifrovizatsii kultury i iskusstva v Rossii // *Mir ruskogovoriashchikh stran.* – 2024. – № 2 (20). – S. 105–128. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-tsifrovizatsii-kultury-i-iskusstva-v-rossii>
7. Shiri M., Baigutov K. Tsifrovoyi sdvig v khudozhestvennom obrazovanii: balans traditsii, innovatsii i integratsii. Keis-stadi: Kafedra khudozhestvennogo obrazovaniia, Kazakhskii natsionalnyi pedagogicheskii universitet imeni Abaia, Kazakhstan // *Central Asian Journal of Art Studies.* – 2025. – T. 10, № 1. – S. 311–328. – DOI 10.47940/cajas.v10i1.968.
8. Wilks J., Cutcher A., Wilks S. Digital Technology in the Visual Arts Classroom: An [Un]Easy Partnership // *Studies in Art Education.* – 2012. – Vol. 54, No. 1. – P. 54–65. – DOI 10.1080/00393541.2012.11518879.
9. Tvrđišić S. The Impacts of Digitalization on Traditional Forms of Art // *AM Journal of Art and Media Studies.* – 2022. – No. 27. – P. 87–101. – DOI 10.25038/am.v0i28.502.
10. Asare S., Quarshie A., Adu-Gyamfi S. A Comparative Study of Traditional Art Techniques versus Digital Art Techniques in the Context of College Visual Art Education // *American Journal of Arts Social and Humanity Studies.* – 2023. – Vol. 3, No. 1. – P. 21–34. – DOI 10.47672/ajashs.1556.