

УДК 74.04:004.9

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВЫЙ МЕДИУМ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ван Цзинсюань,

Студент

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа,
Российская Федерация
3035369133@qq.com

Аннотация

В статье рассматривается процесс интеграции цифровых технологий в академический рисунок как базовую дисциплину художественного образования. Актуальность исследования обусловлена стремительной цифровизацией всех сфер жизни, включая образовательную, что влечет за собой необходимость переосмысления традиционных педагогических подходов. Цель работы заключается в анализе цифровых технологий как нового медиума в обучении академическому рисунку и выявлении соответствующих трансформаций в педагогической практике. В качестве материалов и методов исследования использован теоретический анализ современных российских и зарубежных научных публикаций, посвященных цифровизации художественного образования. В результате исследования определены ключевые направления педагогических трансформаций: изменение инструментария и содержания обучения, развитие новых форм взаимодействия (онлайн-платформы, виртуальные мастерские), расширение дидактических возможностей за счет интерактивности и визуализации. Обсуждение результатов фокусируется на диалектике традиционных и цифровых методов, выявлении преимуществ (доступность, вариативность, развитие цифровых компетенций) и рисков (возможная девальвация «ручного» навыка, технические и психологические барьеры) цифровизации. Делается вывод о том, что цифровые технологии выступают не как замена, а как мощный расширяющий медиум традиционного академического рисунка, требующий от педагогов гибкого методологического синтеза и разработки новых образовательных моделей, балансирующих между сохранением фундаментальных основ и освоением инновационного потенциала.

Ключевые слова: цифровые технологии, академический рисунок, художественное образование, педагогические трансформации, цифровизация, медиум, дидактика.

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A NEW MEDIUM OF ACADEMIC DRAWING: PEDAGOGICAL TRANSFORMATIONS IN ART EDUCATION

Wang Jingxuan,

Student

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, Russian Federation
3035369133@qq.com

ABSTRACT

The article examines the process of integrating digital technologies into academic drawing as a basic discipline of art education. The relevance of the study is due to the rapid digitalization of all spheres of life, including education, which necessitates a rethinking of traditional pedagogical approaches. The purpose of the work is to analyze digital technologies as a new medium in teaching academic drawing and to identify the corresponding transformations in pedagogical practice. The materials and research methods include a theoretical analysis of modern Russian and foreign scientific publications devoted to the digitalization of art education. As a result of the study, key directions of pedagogical transformations were identified: changes in the tools and content of training, the development of new forms of interaction (online platforms, virtual studios), and the expansion of didactic capabilities through interactivity and visualization. The discussion of the results focuses on the dialectic of traditional and digital methods, identifying the advantages (accessibility, variability, development of digital competencies) and risks (possible devaluation of "manual" skills, technical and psychological barriers) of digitalization. It is concluded that digital technologies act not as a replacement, but as a powerful expanding medium of traditional academic drawing, requiring teachers to have a flexible methodological synthesis and develop new educational models that balance the preservation of fundamental foundations and the development of innovative potential.

Keywords: digital technologies, academic drawing, art education, pedagogical transformations, digitalization, medium, didactics.

Актуальность (Введение)

Современная культурная и образовательная парадигма находится в состоянии перманентной трансформации, движимой процессами глобальной цифровизации. Эта волна не обошла стороной и сферу художественного образования, бросая вызов его устоявшимся канонам, особенно в области фундаментальной подготовки. Академический рисунок, веками воспринимавшийся как краеугольный камень пластического мышления, школа строгой дисциплины глаза и руки, сегодня оказывается в пространстве напряженного диалога между традицией и инновацией. Проникновение в учебный процесс цифровых инструментов – графических планшетов, стилусов, специализированного программного обеспечения – вызывает не только энтузиазм, но и серьезную озабоченность в педагогическом сообществе [6]. С одной стороны, открываются беспрецедентные возможности для эксперимента, доступа к знаниям и глобального сотрудничества. С другой – звучат тревожные вопросы о сохранении уникальной телесности художественного опыта, о рисках подмены глубинного понимания формы поверхностным владением интерфейсом [5], а также об утрате этнокультурных ценностей традиционного ремесла в процессе его цифровой трансформации [7]. В этом контексте цифровые технологии следует рассматривать не просто как новый набор инструментов, а как комплексный медиум, то есть особую среду, канал и средство коммуникации, который активно переформатирует сам характер педагогического взаимодействия и содержание обучения. Следовательно, исследование специфики этого медиума и вызванных им

педагогических трансформаций в практике преподавания академического рисунка представляется важной и своевременной научной задачей.

Цель исследования

Целью данной работы является многоаспектный анализ феномена цифровых технологий в качестве нового медиума в системе обучения академическому рисунку и выявление на основе этого анализа основных векторов трансформации педагогических стратегий, методов и содержания в современном художественном образовании.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования выступил критический теоретический анализ релевантных научных текстов. Эмпирическую базу составил корпус современных российских и зарубежных исследований, опубликованных в период с 2021 по 2025 год и затрагивающих проблемы технологического обновления художественной педагогики. В работе применялись методы сравнительного анализа различных концептуальных позиций, содержательного обобщения представленного в литературе практического опыта, а также интерпретации выявленных тенденций через призму концепта «медиума». Это позволило синтезировать разрозненные наблюдения в целостную картину происходящих изменений.

Результаты и их обсуждение

Рассмотрение цифровых технологий сквозь призму медиума позволяет выявить несколько взаимосвязанных уровней их воздействия на педагогику академического рисунка, что находит отражение в современных исследованиях.

Прежде всего, трансформации подвергается сама материальная и содержательная основа учебного процесса. Цифровая среда вносит коррективы в классический инструментарий, предлагая вместо угля, сангины и карандаша – цифровые кисти, бесконечные слои и возможность моментального отката. Это закономерно меняет и содержание учебных задач. Наряду с длительным тональным рисунком гипсовой головы появляются задания по цифровому скетчингу, созданию концепт-артов, работе с динамической композицией [9, 12]. Этот процесс трансформации традиционных техник в инновационные форматы передачи знаний, характерный и для сферы декоративно-прикладного искусства, ставит перед педагогом задачу поиска баланса между сохранением культурного кода и освоением новых технологических возможностей [7]. Изучение пластической анатомии обогащается интерактивными 3D-моделями, которые можно вращать, рассматривать в разрезе, что углубляет понимание конструкции, но и требует от педагога пересмотра методической последовательности [10]. Таким образом, цифровой медиум расширяет дидактический арсенал, гибридируя его, но одновременно ставит вопрос о неизменном ядре учебной программы – тех принципах построения формы и пространства, которые должны оставаться инвариантными независимо от средства выражения [11].

На другом уровне происходит радикальная трансформация форм организации педагогического взаимодействия. Традиционная мастерская с ее особым, почти сакральным пространством дополняется, а иногда и временно замещается виртуальной средой онлайн-платформ. Занятия рисунком обретают потенциал гибридного или полностью дистанционного формата [1]. Это открывает доступ к обучению для новой аудитории и предоставляет педагогу новые инструменты: демонстрацию экрана в реальном времени, совместную работу на цифровом холсте, запись и многократный просмотр видеоразборов [4]. Коммуникация становится менее иерархичной, более сетевой и коллаборативной, что особенно значимо для развития проектного мышления [8]. Однако, как справедливо отмечают исследователи, для дисциплин, основанных на непосредственном восприятии природы и тонкой физической работе, «живой» контакт и совместный опыт остаются незаменимыми, что актуализирует поиск сбалансированных, смешанных моделей [5].

Параллельно происходит значительное расширение дидактических возможностей. Цифровой медиум служит мостом к невиданным ранее образовательным ресурсам. Виртуальные туры по величайшим музеям мира, архивы высокодетальных изображений, базы данных исторических и современных произведений искусства – все это формирует насыщенную визуальную среду для самообразования студента [3]. Интерактивные симуляторы законов перспективы или светотени превращают абстрактные правила в наглядный, проживаемый опыт. Развивается критическая визуальная грамотность и способность ориентироваться в потоке изображений, что является ключевой компетенцией современного профессионала [2]. При этом принципиально важно, чтобы технологическая вовлеченность не подменяла собой развитие базового художественного зрения, способности аналитического наблюдения и целостного восприятия природы, которые культивируются именно в традиционной практике.

Наконец, меняется сама роль педагога в образовательном процессе. Из единственного хранителя канона и транслятора техник он все более превращается в наставника-куратора, помогающего студенту выстраивать индивидуальную образовательную траекторию в сложном медийном ландшафте [5]. Его задача эволюционирует от обучения ремеслу к фасилитации творческого поиска, где цифровой инструмент – один из многих в палитре выразительных средств. Это требует от преподавателя двойной компетенции: безупречного владения традиционным мастерством рисунка и высокой цифровой грамотности, готовности к постоянному самообучению и методологическому эксперименту.

Обсуждение выявленных трансформаций неизбежно выводит на ключевой вопрос о балансе между инновацией и традицией. В академической среде можно наблюдать спектр позиций: от восторженного принятия цифровых возможностей до охранительного скепсиса. Крайние точки зрения, однако, кажутся непродуктивными. Более перспективной представляется позиция, рассматривающая цифровые технологии именно как медиум – связующее, расширяющее пространство, а не как узурпатора или тотальную замену [5]. Рисунок, по своей сути, есть мышление в материале, и цифровая среда предлагает для этого мышления новые, неведомые ранее условия и возможности. Ключом к успешной интеграции является подчинение технологического инструментария художественной задаче, а не наоборот. Педагогическая миссия в этой новой конфигурации заключается в том, чтобы научить студента осознанно выбирать адекватные средства – будь то графитный карандаш или стилус – для воплощения творческого замысла, сохраняя при этом верность фундаментальным законам изобразительной грамоты.

Выводы (Заключение)

Подводя итоги, можно констатировать, что цифровые технологии утвердились в художественном образовании в качестве влиятельного нового медиума, что влечет за собой глубокие, системные изменения в педагогике академического рисунка. Эти изменения носят многомерный характер, затрагивая инструментально-содержательную, организационно-коммуникативную, дидактическую и личностно-ролевую составляющие учебного процесса.

Интеграция цифрового медиума порождает плодотворную, но напряженную диалектику. С одной стороны, она открывает путь к демократизации доступа, персонализации обучения, развитию актуальных цифровых компетенций и невиданной ранее свободе эксперимента. С другой – содержит риски утраты ценного сенсомоторного опыта, упрощения навыка до уровня владения интерфейсом и размывания границ фундаментальной профессиональной подготовки. Преодоление этих рисков лежит не в области отрицания технологического прогресса, а в сфере его педагогически выверенного, рефлексивного освоения.

Таким образом, будущее обучения академическому рисунку видится не в бинарном выборе «или/или», а в стратегическом и творческом синтезе двух миров. Это предполагает разработку инновационных учебных программ, в которых цифровые практики органично встраиваются в ткань традиционного учебного плана, служа более глубокому постижению формы, пространства, композиции. Центральной фигурой в этом процессе становится педагог нового типа – художник-методист, способный быть проводником между аналоговой и цифровой культурами, владеющий как классическим ремеслом, так и языком новых медиа. Его усилия должны быть направлены на воспитание не просто технически подкованного исполнителя, а вдумчивого художника, способного к смысловому творчеству в любом медиуме, для которого цифровой инструмент становится продолжением мысли и чувства, а не их суррогатом.

Список литературы:

1. Ваганова О.И., Трофимова Е.С., Волжанкина К.В. Роль современных информационных технологий в художественно-образовательном процессе вуза // Проблемы современного педагогического образования. – 2025. – № 87-3. – С. 45–49. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82545981> (дата обращения: 03.12.2025).
2. Власова Н.С. Интеграция цифровых технологий в художественно-эстетическом образовании // Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива: материалы III Открытого регионального педагогического форума. – Пермь, 2025. – С. 14–18.
3. Демченко А.И. Информационно-коммуникационные и мультимедийные технологии в современном художественно-образовательном процессе // Музыкальное и культурологическое образование в реалиях современного социума: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Пермь, 2021. – С. 400–405.
4. Козлова А.В., Павленкович О.Б. Художественное образование и современные технологии: приоритеты, проблемы, решения // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: сборник научных трудов Региональной научно-практической конференции. – Хабаровск, 2021. – С. 23–27.
5. Савенкова Л.Г., Алексеева Л.Л., Подковырова М.В. Обучение искусству в условиях цифровизации: педагогические средства для снижения рисков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2025. – № 2 (124). – С. 130–140. – DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-130-140. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-iskusstvu-v-usloviyah-tsifrovizatsii-pedagogicheskie-sredstva-dlya-snizheniya-riskov> (дата обращения: 03.12.2025).
6. Созонова О.Я., Каменщикова С.А. Цифровизация художественного образования в России // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2022. – № 2. – С. 71–78. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50020274> (дата обращения: 03.12.2025).
7. Цзо Ю. Влияние цифровых технологий на образование в области искусств и ремесел // Современное искусствоведение: теоретические концепции и художественные

- практики: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. – Улан-Удэ, 2023. – С. 23–25.
8. González-Zamar M.-D., Abad-Segura E. Digital design in artistic education: An overview of research in the university setting // *Education Sciences*. – 2021. – Vol. 11, No. 4. – P. 144. – URL: https://www.academia.edu/50257237/Digital_Design_in_Artistic_Education_An_Overview_of_Research_in_the_University_Setting (дата обращения: 03.12.2025).
 9. Goryacheva E.Yu. Digital technologies in art education: problems, solutions // *E3S Web of Conferences*. – 2022. – Vol. 363. – P. 04023. – DOI: 10.1051/e3sconf/202236304023. – URL: https://www.researchgate.net/publication/366276251_Digital_technologies_in_art_education_problems_solutions (дата обращения: 03.12.2025).
 10. Ji H., Shen Q. Pedagogical Shift in Art Education in the Digital Era // *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*. – 2025. – Vol. 25, No. 2. – P. 348–356. – DOI: 10.5281/zenodo.14617447. – URL: https://www.academia.edu/129092498/Cita_en_Ji_H_and_Shen_Q_2025_Pedagogical_Shift_in_Art_Education_in_the_Digital_Era_Mediterranean_Archaeology_and_Archaeometry_2025_25_2_1686 (дата обращения: 03.12.2025).
 11. Simmons S. *The Value of Drawing Instruction in the Visual Arts and Across Curricula: Historical and Philosophical Arguments for Drawing in the Digital Age*. – New York: Routledge, 2021. – 396 p.
 12. Ursu N., Hutsul I., Luts S., Paur I. Innovative technologies in teaching art disciplines in educational institutions // *Journal of Educational Technology Development and Exchange*. – 2024. – Vol. 17, No. 1. – P. 239–255. – DOI: 10.18785/jetde.1701.14. – URL: <https://aquila.usm.edu/jetde/vol17/iss1/14/> (дата обращения: 03.12.2025).

References:

1. Demchenko A.I. Informatsionno-kommunikatsionnye i mul'timediynye tekhnologii v sovremennom khudozhestvenno-obrazovatel'nom protsesse // *Muzykal'noe i kul'turologicheskoe obrazovanie v realiyakh sovremennogo sotsiuma: sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem*. – Perm, 2021. – P. 400–405.
2. González-Zamar M.-D., Abad-Segura E. Digital design in artistic education: An overview of research in the university setting // *Education Sciences*. – 2021. – Vol. 11, No. 4. – P. 144. – URL: https://www.academia.edu/50257237/Digital_Design_in_Artistic_Education_An_Overview_of_Research_in_the_University_Setting (accessed: 03 Dec. 2025).
3. Goryacheva E.Yu. Digital technologies in art education: problems, solutions // *E3S Web of Conferences*. – 2022. – Vol. 363. – P. 04023. – DOI: 10.1051/e3sconf/202236304023. – URL: https://www.researchgate.net/publication/366276251_Digital_technologies_in_art_education_problems_solutions (accessed: 03 Dec. 2025).

4. Ji H., Shen Q. Pedagogical Shift in Art Education in the Digital Era // *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*. – 2025. – Vol. 25, No. 2. – P. 348-356. – DOI: 10.5281/zenodo.14617447. – URL: https://www.academia.edu/129092498/Cita_en_Ji_H_and_Shen_Q_2025_Pedagogical_Shift_in_Art_Education_in_the_Digital_Era_Mediterranean_Archaeology_and_Archaeometry_2025_25_2_1686 (accessed: 03 Dec. 2025).
5. Kozlova A.V., Pavlenkovich O.B. Khudozhestvennoe obrazovanie i sovremennye tekhnologii: priority, problemy, resheniya // *Aktual'nye problemy i perspektivy razvitiya khudozhestvenno-pedagogicheskogo i professional'no-khudozhestvennogo obrazovaniya v otechestvennoy i zarubezhnoy teorii i praktike: sbornik nauchnykh trudov Regional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii*. – Khabarovsk, 2021. – P. 23-27.
6. Savenkova L.G., Alekseeva L.L., Podkovyrova M.V. Obuchenie iskusstvu v usloviyakh tsifrovizatsii: pedagogicheskie sredstva dlya snizheniya riskov // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*. – 2025. – No. 2 (124). – P. 130-140. – DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-130-140. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-iskusstvu-v-usloviyah-tsifrovizatsii-pedagogicheskie-sredstva-dlya-snizheniya-riskov> (accessed: 03 Dec. 2025).
7. Simmons S. *The Value of Drawing Instruction in the Visual Arts and Across Curricula: Historical and Philosophical Arguments for Drawing in the Digital Age*. – New York: Routledge, 2021. – 396 p.
8. Sozonova O.Ya., Kamenshchikova S.A. Tsifrovizatsiya khudozhestvennogo obrazovaniya v Rossii // *Sovremennye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstva i dizaina*. – 2022. – No. 2. – P. 71-78. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50020274> (accessed: 03 Dec. 2025).
9. Tso Yu. Vliyanie tsifrovyykh tekhnologiy na obrazovanie v oblasti iskusstva i remesel // *Sovremennoe iskusstvovedenie: teoreticheskie kontseptsii i khudozhestvennyye praktiki: materialy Vserossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoy konferentsii*. – Ulan-Ude, 2023. – P. 23-25.
10. Ursu N., Hutsul I., Luts S., Paur I. Innovative technologies in teaching art disciplines in educational institutions // *Journal of Educational Technology Development and Exchange*. – 2024. – Vol. 17, No. 1. – P. 239-255. – DOI: 10.18785/jetde.1701.14. – URL: <https://aquila.usm.edu/jetde/vol17/iss1/14/> (accessed: 03 Dec. 2025).
11. Vaganova O.I., Trofimova E.S., Volzhankina K.V. Rol' sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v khudozhestvenno-obrazovatel'nom protsesse vuza // *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya*. – 2025. – No. 87-3. – P. 45-49. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82545981> (accessed: 03 Dec. 2025).
12. Vlasova N.S. Integratsiya tsifrovyykh tekhnologiy v khudozhestvenno-esteticheskom obrazovanii // *Khudozhestvennoe obrazovanie: regional'nyy opyt, otkrytaya perspektiva: materialy III Otkrytogo regional'nogo pedagogicheskogo foruma*. – Perm, 2025. – P. 14-18.