

УДК 372.874

Сюн Цзыхао

Магистр

Московский педагогический государственный университет

Москва, России

**ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ: ИННОВАЦИИ И
ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Аннотация: Аннотация: В данной статье рассматривается трансформация интеграции технологий и инноваций в сфере художественного образования, подчеркивая ее отход от традиционных методологий. Основное новшество исследования заключается в анализе того, как цифровые технологии, такие как цифровая живопись, 3D-моделирование и цифровая анимация, переопределяют ландшафт художественного образования. Эти технологии не только предоставляют новые инструменты и платформы для преподавания искусства, но и

расширяют горизонты художественного выражения, тем самым способствуя развитию творчества, критического мышления и индивидуального выражения среди студентов. В статье выявляются проблемы, связанные с интеграцией технологий, такие как ограниченность ресурсов, необходимость профессионального развития учителей и необходимость обновления учебного контента. Предлагаются практические стратегии для преодоления этих препятствий, подчеркивая важность постоянного изучения и адаптации к новым технологиям в художественном образовании для развития способностей студентов к процветанию в будущем обществе. Данное исследование вносит вклад в дискурс о художественном образовании, подчеркивая ключевую роль технологий и инноваций в формировании современных педагогических подходов и подготовке студентов к эволюционирующим требованиям современного мира.

Ключевые слова: художественное образование, интеграция технологий,

инновации, цифровые технологии

1. Введение

Являясь важным носителем культурного наследия и инноваций, художественное образование прошло долгий путь развития от традиций к современности. Традиционное художественное образование в основном сосредоточено на развитии ручных навыков и изучении теории искусства, с акцентом на подражание классическим произведениям и освоение традиционных техник. С развитием общества и научно-технического прогресса современное художественное образование стало фокусироваться на развитии творческих способностей учащихся, их критического мышления и индивидуального самовыражения, а применение технологий все чаще становится важным средством обучения инновациям.

Интеграция и инновации технологий в художественном образовании имеют огромное значение. С одной стороны, внедрение цифровых технологий предоставляет совершенно новый инструмент и платформу для

художественного творчества и обучения, расширяя возможности художественного выражения и позволяя студентам более свободно исследовать и реализовывать свои творческие способности. С другой стороны, применение технологий также способствует изменениям в методах обучения, например, использование технологии виртуальной реальности может обеспечить погружение в искусство и повысить интерес и активность учащихся в процессе обучения. Поэтому в контексте цифровой эпохи изучение и применение на практике интеграции и инноваций технологий в художественном образовании имеет большое значение для повышения качества образования и адаптации к потребностям общественного развития.[5]

2. Характеристика традиционного художественного образования

Традиционное художественное образование в основном основано на преподавании с глазу на глаз, с акцентом на обучение базовым навыкам и изучение классических произведений. Методы преподавания обычно

включают в себя обучение навыкам работы в традиционных видах искусства, таких как живопись, скульптура и гравюра, а также лекции по истории и теории искусства. При таком способе обучения роль преподавателя сводится к передаче знаний и навыков, в то время как студенты овладевают мастерством путем подражания и многократного повторения в стремлении к техническому мастерству и совершенству.[4]

Хотя традиционное художественное образование играет важную роль в развитии базовых навыков и художественной грамотности учащихся, оно также имеет определенные ограничения. Во-первых, чрезмерный акцент на технике и традициях может ограничить творческие способности и индивидуальное самовыражение учащихся. Во-вторых, традиционные методы обучения, как правило, более однородны и лишены интерактивности и интереса, что может повлиять на мотивацию учащихся к обучению. Кроме того, с развитием общества и технологическим прогрессом традиционному художественному образованию может

оказаться трудно удовлетворить спрос на творческие таланты в современном обществе с точки зрения содержания и формы. Поэтому традиционное художественное образование нуждается в постоянном реформировании и инновациях на основе сохранения его преимуществ, чтобы соответствовать развитию времени и разнообразным потребностям учащихся.

3. Роль интеграции технологий и инноваций в художественном образовании

В художественном образовании применение цифровых технологий стало тенденцией, которая произвела революцию в традиционном преподавании искусства. Например:

(1) Цифровая живопись: используя цифровые доски и программы для рисования, студенты могут создавать картины на компьютерах и легко добиваться различных художественных эффектов, таких как акварель, масляная живопись и эскизы. Преимущество цифровой живописи в том,

что ее можно изменять и корректировать бесконечно, что дает студентам большую творческую свободу.[3]

(2) 3D-моделирование: используя программное обеспечение для 3D-моделирования, студенты могут создавать и визуализировать трехмерные объекты и сцены в виртуальном пространстве, чего трудно достичь в традиционном ручном производстве. Технология 3D-моделирования имеет широкий спектр применения в скульптуре, архитектурном дизайне и анимационном производстве.

(3) Цифровая анимация: используя программное обеспечение для создания анимации, студенты могут создавать плавные анимационные работы, превращающие статичные изображения в яркие истории. Технология цифровой анимации предоставляет больше возможностей для выражения сложных сюжетов и динамических эффектов.

Применение технологий в художественном образовании привело к важным изменениям в преподавании и обучении:

(1) Инновации в методах обучения: внедрение цифровых технологий делает методы обучения более разнообразными и интерактивными. Преподаватели могут использовать мультимедийные ресурсы и онлайн-платформы для обучения, чтобы повысить активность студентов и эффективность обучения.

(2) Расширение средств творчества: цифровые технологии предоставляют новые средства и инструменты для художественного творчества, делая формы художественного выражения более богатыми и разнообразными. Студенты могут попробовать различные формы цифрового искусства, чтобы расширить свое творческое видение.

(3) Обогащение учебных ресурсов: Интернет и цифровые ресурсы облегчают учащимся доступ к большому количеству художественных произведений и учебных материалов, что расширяет каналы обучения и способствует самостоятельной учебе.

В заключение следует отметить, что применение технологий в

художественном образовании не только меняет метод преподавания, но и предоставляет студентам более широкое творческое пространство и учебные ресурсы, а также способствует инновациям и развитию художественного образования.[2]

4. Вызовы и ответы на интеграцию технологий в художественном образовании

Проблемы:

(1) Недостаточные ресурсы: в некоторых школах и районах, особенно отдаленных и экономически слаборазвитых, отсутствие необходимого аппаратного оборудования и программного обеспечения ограничивает использование цифровых технологий в художественном образовании.

(2) Повышение квалификации преподавателей: многие учителя изобразительного искусства могут не обладать необходимыми технологическими знаниями и навыками для эффективной интеграции и использования цифровых инструментов в преподавании.

(3) Обновление содержания и методов обучения: в условиях быстрого

развития технологий традиционное содержание и методы обучения могут перестать отвечать потребностям современного художественного образования и нуждаются в обновлении и реформировании.[1]

(4) Цифровая грамотность студентов: использование студентами цифровых технологий может быть ограничено их повседневной жизнью, и им не хватает способности и осознания того, как применять технологии в художественном творчестве и обучении.

Меры противодействия:

(1) Увеличение объема ресурсов: правительство и образовательные учреждения должны увеличить инвестиции в художественное образование, предоставляя необходимое аппаратное оборудование и программное обеспечение, чтобы все учащиеся имели равный доступ к преимуществам цифровых технологий.

(2) Повышение уровня подготовки учителей: необходимо регулярно проводить тренинги и семинары для повышения уровня технических

навыков и методики преподавания учителей изобразительного искусства, чтобы они могли эффективно использовать цифровые инструменты в обучении.

(3) Обновление содержания и методов обучения: обновлять содержание и методы обучения искусству в свете тенденций технологического развития, поощрять инновации и эксперименты, приближать обучение к потребностям современного общества.

(4) Развитие цифровой грамотности учащихся: интегрировать развитие цифровой грамотности в художественное образование, улучшить понимание и применение цифровых технологий учащимися, дать им возможность лучше использовать технологии для художественного творчества и обучения.

В заключение следует отметить, что проблемы, с которыми сталкивается интеграция технологий в художественное образование, необходимо решать путем усиления ресурсной поддержки, подготовки

преподавателей, обновления преподавания и развития грамотности учащихся, чтобы добиться инноваций и развития художественного образования.

5. Заключение

В современную постоянно меняющуюся эпоху важность интеграции технологий и инноваций в художественном образовании продолжает подчеркиваться. Интеграция цифровых технологий в преподавание искусства не только обогащает средства обучения и учебные ресурсы, повышает интерес и участие студентов в обучении, но и расширяет видение и способы художественного творчества, способствует развитию творческих способностей и критического мышления студентов. В то же время применение технологий открывает новые возможности для трансграничного сотрудничества и глобальных обменов в художественном образовании, что способствует развитию у студентов глобального видения и навыков межкультурной коммуникации. В то же время художественное

образование должно постоянно изучать и адаптироваться к развитию новых технологий, чтобы способствовать педагогическим инновациям и общему развитию способностей учащихся, а также воспитанию у них способности адаптироваться к будущему обществу. В этом процессе интеграция технологий и инновации будут продолжать играть незаменимую роль.

Использованные источники:

1. Евусяк О В. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ И СОДЕРЖАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ // Обучение искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике преподавания. – 2023. – С. – 5-12.

2. Ифань Г. Теория эстетического воспитания в современном Китае: традиции и инновации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. – № 9 (142). – С. – 89-93.

3. Королева Л А. Интеграция процессов развития искусства и цифровых

технологий в пространстве медиакультуры // Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего. – 2018. – №2. – С. – 169-176.

4. Олесина Е П. Интеграция традиций и инноваций в художественном образовании // Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации. – 2015. – С. – 18-25.

5. Цюй Ч. «КИТАЙСКИЙ СТИЛЬ» В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ // Научное мнение. – 2021. – №.(7-8). – С. – 139-146.

Xiong Zihao

Master

Moscow Pedagogical State University

Moscow, Russia

FROM TRADITION TO MODERNITY: INNOVATIONS AND

INNOVATIONS OF TECHNOLOGIES IN ART EDUCATION

Abstract: This paper examines the impact of the digital age on art education and the challenges and opportunities it faces. With the rapid development of digital technology, the teaching methods and learning resources of art education have undergone significant changes. These changes have provided students with richer and more diverse teaching materials and interactive experiences that effectively develop their creativity and critical thinking skills. However, related challenges cannot be ignored, including technological discontinuity, maintaining artistic authenticity and traditional skills, and teacher training and adaptation. Despite these challenges, the digital age also offers new opportunities for arts education, such as opportunities for cross-border collaboration and innovation, as well as opportunities for global connectivity and cultural exchange. This article emphasizes the importance of adapting to digital transformation and the need to maintain quality and innovation in visual arts education in a changing environment. By effectively addressing challenges and capitalizing on new

opportunities, arts education can continue to evolve and thrive in the digital age.

Keywords: Art Education, Digital Age, Innovation , Technological
Disruption, Creativity