

СЕКЦІЯ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

*Керівники: Сьомак Оксана, доктор філософії (PhD), викладач кафедри
ТІМ НАОМА Озірна Олена, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА*

Балан Ульяна, старший викладач кафедри цифрового мистецтва,
Інститут культури і креативних індустрій, КНУТД. Київ, Україна.
Пашукова Світлана, старший викладач кафедри цифрового мистецтва,
Інститут культури і креативних індустрій, КНУТД. Київ, Україна.

ПРАКТИКА З РІЗНОМАНІТНИМИ АНАЛОГОВИМИ ХУДОЖНИМИ ТЕХНІКАМИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

*Ключові слова: мистецька освіта, аналогові образотворчі техніки,
цифрове мистецтво.*

Balan Uliana, Institute of Culture and Creativity industry, KNUITD. Kyiv.
Ukraine; **Pashukova Svitlana**, Institute of Culture and Creativity industry,
KNUITD. Kyiv. Ukraine

Practice with various analog art techniques as a foundation for effective work of graphic designers in digital technologies

Abstract. Analog art techniques provide essential foundations for graphic designers, enhancing their understanding of material properties and artistic expressions. This knowledge is vital for using digital tools effectively and creating nuanced, impactful visual compositions.

Key words: art education, analog art techniques, digital art.

У навчальній програмі для студентів дизайнерів графіки передбачено відносно невеликий обсяг годин для занять з образотворчого мисте-

цтва, проте ця дисципліна є важливою для формування базових художніх навичок і розуміння властивостей матеріалів. Обмежена кількість часу на практику ускладнює можливість глибоко зануритись в різні техніки, такі як рисунок м'якими матеріалами, тушшю, маркерами і нерідко обмежується конструктивним малюнком виконаним олівцем та живописними постановками аквареллю та акрилом. Однак навіть короточасні вправи з різними техніками, такими як рисунок м'якими матеріалами, тушшю та маркерами, дають змогу студентам дослідити текстуру, щільність лінії, глибину і насиченість кольору, що корисно в роботі з цифровими інструментами. Практика з аналоговими матеріалами забезпечує інтуїтивне розуміння, яке складно здобути лише через цифрові технології.

Наприклад, досвід рисунка вугіллям сприяє розвитку вміння працювати зі світлотінню, що є важливим для відтворення об'єму та глибини. Вугілля дозволяє створювати виразні лінії, змінювати їх товщину і насиченість, розвиваючи вміння контролювати натиск. Робота з пастеллю, як сухою, так і олійною, розвиває відчуття кольору та текстури: суха пастель допомагає швидко накладати й змішувати кольори, створюючи градієнти, а олійна — накладати щільні шари, експериментуючи з нашаруванням. Такий досвід формує сприйняття кольорової гармонії, що полегшує адаптацію до цифрових інструментів, які імітують пастельні техніки.

Техніка роботи з тушшю розвиває точність і увагу до деталей, адже вона вимагає контролю сили натиску пера для створення варіативності товщини лінії. Пензель з тушшю дозволяє працювати з глибиною й насиченістю тону, сприяє розвитку навичок розподілу тону та контрасту для цілісної композиції. Начерки маркерами, своєю чергою, ефективні для швидкого ескізування й дослідження кольору. Маркери дозволяють створювати насичені кольорові плями та чіткі контури, розвиваючи швидкість і точність нанесення штрихів, що формує у студентів впевненість у лінії та відповідальність за кожний штрих, вимагаючи продуманості композиції заздалегідь.

Хоча сучасні графічні редактори пропонують безліч пензлів, які імітують властивості традиційних художніх матеріалів, практика з реальними інструментами є незамінною для глибшого розуміння їхньої роботи. Безпосередній досвід роботи з аналоговими матеріалами допомагає студентам зрозуміти текстуру, властивості ліній, насиченість кольору та техніку нашарування, що значно полегшує перехід до цифрових інструментів, адже багато інструментів в графічних редакторах імітують різноманітні аналогові образотворчі техніки. Таке фундаментальне розуміння робить цифровий малюнок більш виразним і реалістичним, сприяючи розвитку художнього мислення та професійної майстерності, які є важливими для подальшої діяльності графічного дизайнера.