

6. Who is an Opinion Leader: Basics | SendPulse. *SendPulse*.  
URL: <https://sendpulse.com/support/glossary/opinion-leader>.

## **ВІЗУАЛІЗАЦІЯ У ЦИФРОВОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ: МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ**

*Дубрівна А.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри  
цифрового мистецтва*

*Київський національний університет технологій та дизайну  
Ковальчук О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан  
факультету образотворчого мистецтва і дизайну*

*Київський столичний університет ім. Б. Грінченка  
Чернявський К.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, голова  
Національної спілки художників України*

*Ключові слова:* цифрові технології, графічні редактори, художні інструменти, рисунок і живопис, художник, образотворче мистецтво.

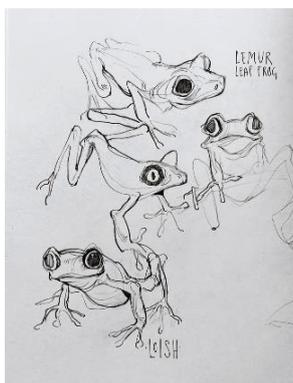
Сучасне образотворче мистецтво активно інтегрує цифрові технології, що призводить до трансформації традиційних методів візуалізації реальності. В цьому контексті важливим є аналіз адаптації класичних принципів рисунка і живопису до цифрового середовища та визначення їх впливу на сучасні художні процеси. Традиційні образотворчі методи, що століттями формували систему навчання художників, сьогодні отримують нове життя завдяки цифровим інструментам. Графічні планшети, програмне забезпечення з імітацією традиційних художніх матеріалів і інструментів, а також 3D-моделювання та цифрові алгоритми роботи зі світлом і тінню відкривають перед митцями нові можливості.

Із зростанням впливу цифрових технологій набуває актуальності питання про осмислення фундаментальних засад реалістичного мистецтва у цифровому форматі та їх трансформацій під впливом технологій, що зумовило мету дослідження, а саме: провести аналіз методів та підходів візуалізації реальності у цифровому образотворчому мистецтві, дослідити їх зв'язок із традиційними художніми техніками.

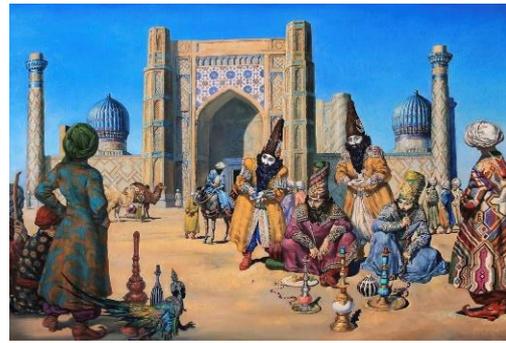
Адаптація класичних методів рисунка і живопису у цифровому середовищі відбувається через поєднання традиційних художніх принципів із можливостями сучасних технологій. Попри те, що мистецькі форми змінюються, фундаментальні засади рисунка, такі як побудова, перспектива та робота зі світлом, залишаються ключовими для створення реалістичних зображень. Важливим є те, що цифрові інструменти не тільки імітують традиційні техніки, а й розширюють художній процес, додаючи нові можливості для редагування та експериментів. Одним із важливих аспектів є використання цифрових інструментів, зокрема пензлів, що імітують аналогові. Сучасні графічні редактори, такі як Adobe Photoshop, Krita, Clip Studio Paint, Procreate тощо, пропонують широкий вибір пензлів,

що демонструють текстури олійної фарби, акварелі, пастелі, вугілля тощо. Це дозволяє художникам зберігати традиційні підходи у роботі з кольором, мазком і фактурою, водночас користуючись перевагами цифрового середовища. У більшості графічних редакторів існують функції, що дозволяють змішувати кольори подібно до того, як це відбувається в олійному живописі, створюючи ефект реального шару фарби, використовуються адаптивні пензлі, що реагують на силу натиску та кут нахилу стилуса, що дає можливість художникам досягати складних градацій тону та текстури, подібних до традиційного рисунка олівцем або тушшю, а також 3D-моделі як допоміжні інструменти у створенні реалістичних зображень [1]. Наприклад, програми ZBrush та Blender дозволяють художникам будувати складні об'ємні форми, аналізувати анатомічні деталі та експериментувати зі світлом. Використання таких технологій сприяє глибшому розумінню тривимірної будови об'єктів, що є важливим для створення реалістичного зображення.

Синтетичний підхід, що поєднує аналогові та цифрові методи, став ще одним актуальним способом адаптації класичних підходів у цифровому образотворчому мистецтві. Велика кількість сучасних художників починає роботу з традиційного рисунка, використовуючи олівець, а потім сканують або фотографують його для подальшої цифрової обробки. Цей метод дозволяє зберегти автентичність ручної роботи і водночас отримати переваги цифрового редагування. Наприклад, сучасні художники Аарон Гриффін, Андрій Потурайло, Лоїс ван Барле, Том Бенкрофт, які відомі своїми реалістичними цифровими картинами, часто починають з простих олівцевих ескізів, які потім допрацьовує у цифрових графічних редакторах, додаючи кольори, світло і текстури (Рис. 1). Такий підхід дозволяє художникам працювати швидше та ефективніше, зберігаючи художню виразність [2].



а



б

Рис. 1. Приклад синтетичного підходу: а – Рисунок жабки Лоїс ван Барле; б – Ілюстрація до Східних казок Андрія Потурайло.

Таким чином, адаптація аналогових методів рисунка і живопису в цифровому середовищі відбувається комплексно, охоплюючи як технологічні, так і концептуальні аспекти. Використання цифрових засобів, що максимально точно імітують традиційні художні матеріали, демонструє вагомість і унікальність технічних прийомів класичного живопису та рисунку, що сформувалися упродовж історичного розвитку образотворчого мистецтва. Це дозволяє художникам працювати у звичній візуальній стилістиці, водночас отримуючи переваги цифрових інструментів. Важливим напрямом є синтетичні методики, що інтегрують аналогові та цифрові технології, що відкриває нові перспективи для професійної діяльності, дозволяючи розширювати художню мову та адаптуватися до сучасних вимог мистецької індустрії.

Отже, цифрове образотворче мистецтво не лише відтворює традиційні техніки, а й переосмислює їх, збагачуючи новими можливостями. Це сприяє розвитку сучасного мистецтва, надаючи митцям доступ до більш широкого спектра зображувальних засобів і адаптує їх до роботи в динамічному сучасному мистецькому просторі.

#### *Список використаних джерел*

1. Aniagyei, E. (2021). 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*. 3(1):21-34 DOI: 10.47672/ajashs.1556.

2. Храмова-Баранова О. Цифровий живопис: становлення та перспективи. *Культура і сучасність*. №1. 2023. 49-55. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286781>