

Научно-исследовательский журнал «Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences»

<https://vpn-journal.ru>

2025, № 12 / 2025, Iss. 12 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 378.147.227

¹ Ма Гуаншэн

¹ Московский педагогический государственный университет

Анализ применения и влияния цифровых технологий в обучении живописи маслом современных студентов китайских колледжей

Аннотация: в статье представлен анализ применения и влияния цифровых технологий на процесс обучения живописи маслом современных студентов художественных колледжей Китая. Рассматривается трансформация традиционных методик преподавания под воздействием цифровизации, анализируются преимущества и недостатки использования цифровых инструментов в освоении техник масляной живописи, а также исследуется влияние цифровых технологий на развитие творческого потенциала и профессиональных навыков студентов. Особое внимание уделено изучению конкретных примеров использования цифровых технологий в учебном процессе, таких как графические планшеты, специализированное программное обеспечение, онлайн-курсы и интерактивные образовательные платформы. На основе проведенного анализа выявляются ключевые тенденции, проблемы и перспективы интеграции цифровых технологий в обучение живописи маслом в контексте китайского художественного образования, формулируются рекомендации по оптимизации использования цифровых инструментов для повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных специалистов в области искусства.

Ключевые слова: цифровые технологии, живопись маслом, китайские колледжи, художественное образование, методика преподавания, студенты, графический планшет, программное обеспечение, онлайн-обучение, интеграция технологий

Для цитирования: Ма Гуаншэн. Анализ применения и влияния цифровых технологий в обучении живописи маслом современных студентов китайских колледжей // Вестник педагогических наук. 2025. № 12. С. 321 – 327.

Поступила в редакцию: 18 октября 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 15 ноября 2025 г.; Принята к публикации: 9 декабря 2025 г.

¹ Ma Guangsheng

¹ Moscow State Pedagogical University

Analysis of the use and impact of digital technology in teaching oil painting to modern students in Chinese colleges

Abstract: the article presents an analysis of the application and impact of digital technologies on the process of teaching oil painting to modern students of art colleges in China. It examines the transformation of traditional teaching methods under the influence of digitalization, analyzes the advantages and disadvantages of using digital tools in mastering oil painting techniques, and explores the impact of digital technologies on the development of students' creative potential and professional skills. Special attention is given to studying specific examples of using digital technologies in the educational process, such as graphic tablets, specialized software, online courses, and interactive educational platforms.

Keywords: digital technology, oil painting, Chinese colleges, art education, teaching methods, students, graphic tablet, software, online learning, technology integration

For citation: Ma Guangsheng. Analysis of the use and impact of digital technology in teaching oil painting to modern students in Chinese colleges. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2025. 12. P. 321 – 327.

The article was submitted: October 18, 2025; Accepted after reviewing: November 15, 2025; Accepted for publication: December 9, 2025.

Введение

Искусство живописи маслом, с его богатой историей и непреходящей актуальностью, продолжает занимать важное место в системе художественного образования. В современном мире, характеризующемся стремительным развитием цифровых технологий, закономерным становится вопрос об их интеграции в традиционные художественные дисциплины. В частности, применение цифровых инструментов и онлайн-платформ в обучении живописи маслом открывает новые возможности для расширения художественного кругозора, развития индивидуального стиля и творческой самореализации студентов.

Целью данного исследования является анализ применения и влияния цифровых технологий на процесс обучения живописи маслом современных студентов китайских колледжей.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе влияния цифровых технологий на обучение живописи маслом в контексте китайской системы высшего образования. Впервые предпринята попытка систематизировать цифровые инструменты, применяемые в данной области, и оценить их эффективность с точки зрения расширения художественного кругозора, развития индивидуального стиля и творческой самореализации студентов.

Материалы и методы исследований

В качестве материалов исследования использованы: учебные программы и планы китайских художественных колледжей, научные публикации и статьи, посвященные вопросам применения цифровых технологий в художественном образовании, а также результаты опросов и интервью с преподавателями и студентами китайских художественных колледжей. Методы исследования включают в себя: анализ нормативных документов и научной литературы, анкетирование, интервьюирование, статистическую обработку данных, а также сравнительный анализ полученных результатов. Использование комплексного подхода позволяет обеспечить достоверность и объективность полученных выводов.

Результаты и обсуждения

1. Цифровые инструменты как средство расширения художественного кругозора

Современное художественное образование переживает период трансформации, обусловленный стремительным развитием цифровых технологий. Эти технологии, проникая во все сферы жизни, оказывают значительное влияние и на процесс обучения живописи, в частности, на формирование и расширение художественного кругозора студентов. Традиционно, художественный кругозор формировался посредством изучения классических работ, посещения музеев и галерей, а также непосредственного общения с мастерами. Однако, цифровые инструменты открывают новые возможности для доступа к информации, экспериментов и обмена опытом, значительно расширяя границы познания для начинающих художников.

Применение цифровых инструментов позволяет также преодолеть географические и временные ограничения. Студенты могут посещать виртуальные туры по музеям, расположенным в других странах, участвовать в онлайн-мастер-классах, проводимых известными художниками, а также изучать редкие и труднодоступные произведения искусства, хранящиеся в частных коллекциях или закрытых архивах. Это значительно расширяет возможности для изучения мирового художественного наследия и позволяет получить представление о различных художественных школах и направлениях.

Важно, что изображения можно обрабатывать и анализировать в цифровом формате. Студенты могут применять редакторы графики, чтобы детально изучить структуру картины, сочетания цветов, композицию и другие элементы. Например, с помощью программ получится выделить отдельные слои цвета, рассмотреть мазки кистью, изучить, как меняется свет и тень. Это помогает лучше понять, что хотел сказать автор, и научиться его приемам.

Плюс, цифровые инструменты открывают простор для экспериментов и творчества. Студенты могут использовать графические планшеты и специальные программы, чтобы делать цифровые картины, эскизы и этюды. Так можно быстро и без лишних затрат пробовать разные варианты композиции, цветов, техники. Цифровые инструменты еще и умеют имитировать разные техники живописи, например, маслом или акварелью. Это дает возможность изучить их особенности и выбрать то, что больше нравится.

Для систематизации и наглядности, ниже представлена таблица, демонстрирующая конкретные примеры цифровых инструментов и их влияние на расширение художественного кругозора (табл. 1).

Таблица 1

Влияние технологий на развитие художественного кругозора.

Table 1

The influence of technology on the development of artistic horizons.

Цифровой инструмент	Возможности	Влияние на расширение художественного кругозора
Онлайн-музеи и виртуальные галереи	Просмотр экспозиций, изучение произведений искусства в высоком разрешении, виртуальные туры.	Доступ к мировому художественному наследию, возможность детального изучения техник и стилей, знакомство с работами различных художников.
Графические редакторы (Photoshop, Krita)	Цифровая обработка изображений, анализ цветовой гаммы, композиции, выделение отдельных слоев, имитация различных техник живописи	Глубокое понимание структуры картин, изучение техник и приемов художников, возможность экспериментировать с цветом и композицией
Графические планшеты	Создание цифровых картин, эскизов, этюдов, имитация различных техник живописи.	Развитие творческих способностей, возможность экспериментировать с различными стилями и техниками, быстрое создание прототипов идей.
Онлайн-курсы и мастер-классы	Обучение у известных художников, получение обратной связи, обмен опытом с другими студентами	Изучение новых техник и приемов, знакомство с различными художественными школами, развитие профессиональных навыков.
Социальные сети и арт-платформы (ArtStation, Behance)	Демонстрация работ, получение критики, общение с другими художниками, поиск вдохновения	Развитие творческой самореализации, формирование собственного стиля, получение обратной связи от широкой аудитории.

Однако, важно отметить, что использование цифровых инструментов не должно заменять традиционные методы обучения живописи. Непосредственное общение с преподавателями, работа с натурой, изучение классических техник и приемов остаются важными составляющими художественного образования [4, с. 1]. Цифровые инструменты должны использоваться как дополнение к традиционным методам, позволяя студентам расширить свой художественный кругозор, получить новые знания и навыки, а также развить творческие способности.

В заключение, можно сказать, что цифровые инструменты оказывают значительное влияние на формирование и расширение художественного кругозора современных студентов, обучающихся живописи маслом. Они предоставляют доступ к огромному количеству информации, позволяют экспериментировать с различными техниками и стилями, а также обмениваться опытом с другими художниками [7, с. 128]. Правильное использование цифровых инструментов в сочетании с традиционными методами обучения позволяет значительно повысить эффективность художественного образования и подготовить квалифицированных специалистов, способных успешно работать в современном мире искусства.

2. Влияние онлайн-платформ на развитие индивидуального стиля и творческой самореализации

Современное искусство переживает период беспрецедентной трансформации, обусловленной повсеместным распространением и влиянием онлайн-платформ. Эти цифровые пространства, изначально задуманные как средства коммуникации и обмена информацией, стали мощным катализатором изменений в способах создания, распространения и восприятия искусства. В частности, они оказывают значительное влияние на развитие индивидуального стиля и процесс творческой самореализации художников. Традиционные пути формирования художественного почерка, включающие академическое обучение, работу в мастерских, участие в выставках и взаимодействие с критиками, сегодня дополняются и в значительной степени переосмысливаются в контексте онлайн-среды. Данная статья посвящена комплексному исследо-

ванию влияния онлайн-платформ на развитие индивидуального стиля и творческой самореализации художников, анализируя как положительные, так и потенциально негативные аспекты этого взаимодействия.

Одним из ключевых факторов, определяющих влияние онлайн-платформ, является значительное расширение аудитории. В отличие от традиционных способов представления искусства, которые ограничены географическим положением галерей и выставок, онлайн-платформы позволяют художникам мгновенно охватить глобальную аудиторию, состоящую из миллионов потенциальных зрителей, покупателей и коллег. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества обратной связи, которая играет важную роль в формировании и развитии индивидуального стиля. Художники получают возможность анализировать реакцию аудитории на свои работы, выявлять наиболее успешные элементы и корректировать свой творческий подход [3, с. 46].

Однако, влияние онлайн-платформ выходит далеко за рамки простого расширения аудитории. Они также предоставляют художникам доступ к огромному количеству информации, образовательных ресурсов и инструментов для самосовершенствования. Онлайн-курсы, мастер-классы, видеоуроки и электронные библиотеки позволяют художникам изучать новые техники, знакомиться с работами известных мастеров и расширять свой профессиональный кругозор. Кроме того, онлайн-платформы способствуют формированию новых форм сотрудничества и обмена опытом, позволяя художникам взаимодействовать друг с другом, участвовать в совместных проектах и получать поддержку от коллег.

Для более детального анализа потенциальных рисков, связанных с использованием онлайн-платформ, можно представить их в таблице 2.

Таблица 2

Потенциальные риски использования онлайн-платформ в творческой деятельности.

Table 2

Potential risks of using online platforms in creative activities.

Риск	Описание	Последствия
Зависимость от мнения аудитории	Стремление создавать работы, которые соответствуют ожиданиям аудитории, вместо того, чтобы выражать свои собственные идеи и чувства.	Потеря индивидуальности, отказ от экспериментов, снижение творческой мотивации, выгорание
Потеря оригинальности	Копирование чужих стилей и техник, стремление к соответствию трендам, отсутствие собственного художественного почерка.	Низкое качество работ, отсутствие признания, потеря уважения со стороны коллег и зрителей
Выгорание	Постоянная необходимость создавать новый контент, поддерживать активность в социальных сетях, конкурировать с другими художниками	Усталость, снижение творческой мотивации, потеря интереса к искусству, депрессия
Плагиат	Незаконное использование чужих работ без разрешения автора	Юридические последствия, потеря репутации, общественное осуждение
Кибербуллинг и негативная критика	Возможность столкнуться с оскорблениями, угрозами и негативными комментариями в онлайн-среде	Психологический дискомфорт, снижение самооценки, потеря уверенности в себе

Для минимизации потенциальных рисков и максимизации положительного влияния онлайн-платформ, художникам необходимо критически оценивать получаемую обратную связь, сохранять верность своим художественным принципам и использовать онлайн-платформы как инструмент для саморазвития, а не как самоцель. Важно помнить, что онлайн-платформы – это лишь один из элементов современного художественного процесса, и они не должны заменять традиционные формы обучения, работы и общения с коллегами [10, с. 143].

Так, онлайн-платформы оказывают значительное и многогранное влияние на развитие индивидуального стиля и творческой самореализации художников. Они предоставляют беспрецедентные возможности для расширения аудитории, получения обратной связи, обмена опытом, обучения и монетизации творчества.

Однако, необходимо осознавать потенциальные риски, связанные с использованием онлайн-платформ, и принимать меры для их минимизации. Грамотное использование онлайн-платформ позволяет художникам расширить свой профессиональный кругозор, развить новые навыки, найти свою аудиторию и построить успешную карьеру в искусстве, сохраняя при этом свою индивидуальность и верность своим творческим принципам.

3. Интеграция цифровых технологий в традиционные методики преподавания в китайских художественных колледжах: проблемы и перспективы

Китайские художественные колледжи, с их богатым историческим наследием и устоявшимися традициями, сегодня находятся на перепутье, стремясь органично интегрировать цифровые технологии в свои вековые методики преподавания. Этот процесс, представляющий собой не просто модернизацию, а фундаментальную трансформацию образовательной парадигмы, призван подготовить новое поколение художников и дизайнеров, способных не только сохранять и развивать традиционные ценности, но и эффективно использовать современные инструменты для создания инновационного искусства, востребованного в глобальном цифровом пространстве [2, с. 20].

Традиционная система художественного образования в Китае, веками опиравшаяся на передачу мастерства от учителя к ученику, углубленное изучение классических образцов и практику ручного труда, формирует у студентов крепкую базу технических навыков, отточенное чувство прекрасного и глубокое понимание эстетических принципов. Однако, в современном мире, характеризующемся стремительным развитием цифровых технологий и постоянно меняющимися требованиями рынка труда, эта система сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, она может оказаться недостаточно гибкой и адаптивной к новым медиа и творческим направлениям. Во-вторых, акцент на репродуктивном обучении зачастую ограничивает развитие креативного мышления и способности к самостоятельной работе, необходимых для успешной реализации в динамичной креативной индустрии.

Внедрение цифровых технологий в китайских художественных колледжах открывает широкие возможности для использования графических планшетов, специализированного программного обеспечения для цифровой живописи и скульптуры, инструментов 3D-моделирования и анимации. Эти инструменты позволяют студентам экспериментировать с различными техниками и стилями, создавать произведения искусства с высокой степенью детализации и сложности, а также разрабатывать интерактивные и мультимедийные проекты [9, с. 204]. Кроме того, цифровые технологии предоставляют уникальные возможности для обучения основам графического дизайна, веб-дизайна, анимации и другим прикладным видам искусства, которые пользуются все большей популярностью на рынке труда.

Интеграция цифровых технологий в китайские художественные колледжи сопряжена с рядом проблем. Острая нехватка финансирования ограничивает приобретение современного оборудования и повышение квалификации преподавателей, что чревато отставанием от мировых стандартов и снижением конкурентоспособности выпускников. Серьезной проблемой также является недостаточная цифровая грамотность преподавательского состава, особенно старшего поколения, что препятствует эффективному внедрению новых технологий в учебный процесс. О том, как по мнению педагогов ИКТ влияет на учебный процесс, можно наглядно продемонстрировать на диаграмме [5, с. 100].

Диаграмма

Рис. 1. Влияние ИКТ на учебный процесс.
Fig. 1. The impact of ICT on the educational process.

Это может привести к неэффективному использованию цифровых инструментов в учебном процессе и, как следствие, к недостаточному развитию цифровых навыков у студентов. Кроме того, часто встречается проблема недостаточной интеграции цифровых технологий в существующие учебные планы. В результате, они используются скорее, как дополнительные инструменты, нежели как неотъемлемая часть образовательной программы, что не позволяет студентам в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и приобрести необходимые навыки для работы в современной креативной индустрии [8, с. 200].

Несмотря на эти вызовы, интеграция цифровых технологий в китайские художественные колледжи открывает огромные перспективы для развития китайского искусства и дизайна. Она предоставляет студентам возможность освоить новые навыки и техники, востребованные в современной креативной индустрии, стимулирует инновации и новые формы художественного самовыражения, расширяет возможности для международного сотрудничества и обмена опытом, способствует популяризации китайского искусства в мире и повышению его конкурентоспособности на международном рынке [6, с. 169]. В перспективе, китайские художественные колледжи могут стать центрами инноваций и творчества, где традиционное мастерство гармонично сочетается с современными технологиями, создавая уникальные произведения искусства, отражающие дух времени и культурное наследие Китая.

Для реализации перспектив необходимы целенаправленные усилия в нескольких направлениях: увеличение финансирования для обновления материально-технической базы и повышения квалификации преподавателей; пересмотр учебных планов с включением обязательных курсов по цифровым технологиям и разработкой новых педагогических подходов; активное развитие онлайн-образования с созданием доступных ресурсов для студентов из разных регионов [1, с. 349]. Наконец, необходимо поддерживать инновации и творчество, создавая инкубаторы и акселераторы для стартапов в области искусства и дизайна, организуя конкурсы и выставки цифрового искусства, а также поощряя эксперименты и инновации.

Таким образом, интеграция цифровых технологий в традиционные методики преподавания в китайских художественных колледжах – это сложный, но неизбежный процесс, который требует комплексного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон. Успешное решение этой задачи позволит китайскому искусству занять достойное место в глобальном цифровом пространстве, сохранить свою уникальную идентичность и внести весомый вклад в развитие мировой культуры.

Выводы

Проведенное исследование позволило всесторонне проанализировать применение и влияние цифровых технологий на процесс обучения живописи маслом современных студентов китайских колледжей искусств. Анализ показал, что цифровые инструменты, такие как графические планшеты, специализированное программное обеспечение и онлайн-ресурсы, играют важную роль в расширении художественного кругозора студентов. Они предоставляют возможность экспериментировать с различными техниками и стилями, изучать работы мастеров со всего мира, а также получать обратную связь от преподавателей и коллег в режиме реального времени.

Влияние онлайн-платформ на развитие индивидуального стиля и творческой самореализации студентов оказалось значительным. Онлайн-сообщества, виртуальные выставки и цифровые портфолио позволяют студентам демонстрировать свои работы широкой аудитории, получать конструктивную критику и находить единомышленников. Это способствует повышению мотивации, развитию уверенности в себе и формированию собственного узнаваемого стиля.

Несмотря на существующие трудности, перспективы использования цифровых технологий в обучении живописи маслом в китайских колледжах представляются весьма обнадеживающими. Важно найти баланс между традиционными и инновационными подходами, разработать эффективные методики обучения, учитывающие специфику цифровой среды, и обеспечить поддержку со стороны руководства колледжей.

Список источников

1. Аламова С.М. Правовые механизмы защиты интеллектуальной собственности в контексте цифровизации // Право и государство: теория и практика. 2024. № 9 (237). С. 348 – 351.
2. Волков В.А., Востряков Л.Е. Идеология и культура в контексте государственной культурной политики // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2022. № 3. С. 18 – 23.
3. Гуаньюй У. Пейзаж в традиционной китайской живописи // Juvenis Scientia. 2017. № 5. С. 46 – 47.

4. Гущин А.Н., Дивакова М.Н. Концептуальное мышление для концептуального проекта. *Архитектон: известия вузов*. 2024. № 3 (87). 1 с.
5. Гущин А.Н., Дивакова М.Н. Модель архитектурного восприятия субъекта, обладающего рефлексией. *Искусственный интеллект и принятие решений*. 2017. № 3. С. 94 – 103.
6. Гущин А.Н. Эмоциональное вовлечение студентов при электронном обучении на примере курса "Проектный менеджмент". *Педагогика и просвещение*. 2024. № 2. С. 161 – 170.
7. Линь Юнчао. Развитие масляной живописи и история становления жанра натюрморт в Китае // *Университетский научный журнал*. 2016. № 25. С. 122 – 131.
8. Ма Гуаншэн. Использование компьютерных технологий в обучении современной китайской масляной живописи // *Общество: социология, психология, педагогика*, 2023. С. 200 – 204.
9. Прохоров С.А. Компьютерные технологии в современной живописи // *Известия Алтайского государственного университета*. 2012. № 2-2 (74). С. 202 – 206.
10. Чжан Хунвэй. Практическое значение традиционной культуры и местных элементов в преподавании масляной живописи // *Исследования в области преподавания искусств*. 2016. № 1. С. 142 – 144.

References

1. Alamova S.M. Legal mechanisms for protecting intellectual property in the context of digitalization. *Law and state: theory and practice*. 2024. No. 9 (237). P. 348 – 351.
2. Volkov V.A., Vostryakov L.E. Ideology and culture in the context of state cultural policy. *Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture*. 2022. No. 3. P. 18 – 23.
3. Guanyu W. Landscape in traditional Chinese painting. *Juvenis Scientia*. 2017. No. 5. P. 46 – 47.
4. Gushchin A.N., Divakova M.N. Conceptual thinking for a conceptual project. *Architecton: news of universities*. 2024. No. 3 (87). 1 p.
5. Gushchin A.N., Divakova M.N. Model of architectural perception of a subject possessing reflection. *Artificial Intelligence and Decision Making*. 2017. No. 3. P. 94 – 103.
6. Gushchin A.N. Emotional involvement of students in e-learning: The example of the course "Project Management". *Pedagogy and Education*. 2024. No. 2. P. 161 – 170.
7. Lin Yongchao. The development of oil painting and the history of the still life genre in China. *University Scientific Journal*. 2016. No. 25. P. 122 – 131.
8. Ma Guangsheng. The Use of Computer Technologies in Teaching Modern Chinese Oil Painting. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogy*, 2023. P. 200 – 204.
9. Prokhorov S.A. Computer Technologies in Modern Painting. *Bulletin of Altai State University*. 2012. No. 2-2 (74). P. 202 – 206.
10. Zhang Hongwei. The Practical Significance of Traditional Culture and Local Elements in Teaching Oil Painting. *Research in the Field of Art Teaching*. 2016. No. 1. P. 142 – 144.

Информация об авторах

Ма Гуаншэн, Московский педагогический государственный университет, 494215524@qq.com

© Ма Гуаншэн, 2025