

А.В. Артунова

Артунова Ангелина Васяевна, студентка 2 курса группы УКИ/бак-24-2 факультета гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Katrין.hilbert@mail.ru.

Научный руководитель: **Павлова Ольга Александровна**, доктор филологических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: lexfati@mail.ru.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ «РУЧНОГО» МЕТОДА И ВЫЗОВАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Статья посвящена проблеме сохранения традиционного «ручного» метода в многоуровневой системе художественного образования в условиях активного внедрения искусственного интеллекта. На основе анализа современных исследований выявляются риски и возможности цифровизации обучения искусству, обосновывается необходимость сбалансированной стратегии, сочетающей традиционные методы воспитания с новыми технологиями.

Ключевые слова: многоуровневая система художественного образования, «ручной» метод, искусственный интеллект.

A.V. Artunova

Artunova Angelina Vasyaevna, 2nd-year student of the UCI/bak-24-2 group of the Faculty of Humanitarian Education of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy str., 33), e-mail: Katrin.hilbert@mail.ru.

Scientific supervisor: **Pavlova Olga Alexandrovna**, Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Activities of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy str., 33), e-mail: lexfati@mail.ru.

A MULTI-LEVEL SYSTEM OF ART EDUCATION BETWEEN THE TRADITION OF THE «MANUAL» METHOD AND THE CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The article is devoted to the problem of preserving the traditional «manual» method in a multi-level art education system in the context of the active introduction of artificial intelligence. Based on the analysis of modern research, the risks and opportunities of digitalization of art education are identified, and the need for a balanced strategy combining traditional methods of education with new technologies is substantiated.

Keywords: multilevel art education system, «manual» method, artificial intelligence.

Стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу культуры и образования ставит перед системой художественной подготовки принципиально новые вопросы, затрагивающие самые основы творческого становления личности. С одной стороны, цифровые инструменты открывают беспрецедентные возможности для визуализации, генерации идей и ускорения формальных поисков, с другой – они неизбежно вступают в диалог, а порой и в противоречие с фундаментальным принципом традиционной художественной педагогики: опорой на «ручной» метод как на

способ формирования чувственного опыта, моторных навыков и ценностного отношения к материалу. Именно многоуровневая система художественного образования, объединяющая дошкольные студии, детские школы искусств, среднее профессиональное и высшее звенья, оказывается тем пространством, где данное противоречие проявляется наиболее остро.

Сохранение преемственности «ручной» школы в условиях, когда ИИ способен имитировать результат, но не процесс глубинного освоения ремесла, становится одной из ключевых педагогических и культурно-философских задач. В связи с этим возникает необходимость переосмыслить место традиционных методов в структуре непрерывного образования, выявить точки их необходимого сосуществования с новыми технологиями и определить границы, за которыми цифровая инструментальность начинает разрушать фундаментальные основания художественного воспитания.

Цифровые реалии, сопряженные с вызовами и возможностями в обучении искусству, осознаются научно-педагогическим сообществом в полной мере [1, с. 130]. Наряду с признанием достоинств цифровых технологий высказывается глубокая озабоченность: их применение может привести «к искажению мирового культурного наследия», «деградации традиционных методов познания» и даже к «“отмене” национального культурного наследия» [1, с. 216, 224], поскольку активное внедрение «наведенного стереотипа восприятия» происходит вне «переживания» и «ценностной окрашенности» [1, с. 200-203].

Особую тревогу вызывает воздействие цифровизации на мировоззрение подрастающего поколения. Более 70% молодых людей считают интернет основным источником информации [3, с. 85], проводя в сети до шести часов в день, из которых лишь 20% приходится на образовательный или культурный контент [3, с. 87]. Это приводит к замене реального общения виртуальным, снижению внимания к духовно-нравственным аспектам: «менее 25% молодых людей регулярно

интересуются философскими или религиозными вопросами через цифровые каналы» [3, с. 90].

В художественном образовании эти вызовы обостряются: цифровизация «заставляет деформировать сложившиеся традиции в преподавании художественных дисциплин» [1, с. 197]. Особую дискуссию вызывает судьба «ручного» метода. Исследователи отмечают, что «непрофессионал, ничего не смыслящий в искусстве, мгновенно получает красивое интеллектуальное изображение», и «если отношения между искусством и технологиями выходят из равновесия, то последствия будут негативными» [4, с. 220]. Произведения, созданные ИИ, «могут быть лишены подлинного настроения и творческого начала» [8, с. 147], поскольку истинное «возвышенное» «вызывает глубочайшие внутренние переживания и размышления автора», что недоступно алгоритмам [4, с. 221].

Использование генеративных нейросетей (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, DaVinci Resolve) открывает новые возможности для визуализации, анализа и создания художественных образов, позволяя «автоматизировать творческие процессы и развивать креативность студентов» [9, с. 30]. Педагогические эксперименты подтверждают, что применение ИИ повышает мотивацию, стимулирует экспериментирование [7, с. 169] и требует от учащихся развития особых навыков: «оригинальное мышление, пронизательное мышление, навык разработки и настройки запросов, оценки результатов, владение стилями и жанрами, способность к совместной работе, адаптивность» [7, с. 171]. Таким образом, использование ИИ не снижает когнитивной сложности, а является «шагом вперед, а не назад» [7, с. 171]. Вместе с тем интеграция ИИ не должна сводиться к замещению традиционных техник: эффективность достигается при соблюдении баланса между цифровыми инновациями и сохранением фундаментальных основ художественного воспитания. Как показано на примере начальной школы Китая, применение иммерсивных, динамических, мультимодальных и гибких технологий позволяет обогатить учебную среду, сохраняя «практику

традиционных художественных техник (рисование, каллиграфия)» [10, с. 40]. В многоуровневой системе художественного образования сохранение «ручного» метода приобретает особое значение, поскольку «традиционные ценности являются основой культурного наследия человечества», обеспечивают преемственность поколений и личностное развитие [3, с. 85]. Цифровая среда при этом может выступать как фактором риска, так и инструментом укрепления традиционных ценностей при условии целенаправленного использования технологий и интеграции традиционных методов воспитания [3, с. 92].

Одним из способов такого укрепления является целенаправленное развитие цифровой грамотности педагогов и обучающихся. В современном образовательном процессе «сверхзадача цифровой грамотности ставит весь педагогический корпус страны перед острой необходимостью сохранения и приоритета в обучении искусству так называемого “ручного труда” и быстрого освоения, эффективного применения в практике специальных программ» [1, с. 136]. Приоритетной целью для снижения рисков является «непрерывное обновление содержания обучения искусству в цифровом формате, где в гораздо более значительной мере будет воплощен подлинный духовно-нравственный опыт человечества, вне двойки смыслов» [1, с. 137]. В этом контексте важным ресурсом становится педагогическое наследие выдающихся художников-педагогов. Так, закон художественного уподобления, сформулированный Б.М. Неменским, дает «представление об особенностях передачи художественных знаний», когда без «эмоционального введения в сопереживание восприятие не произойдет...» [1, с. 138]. Концептуальный подход Б.М. Неменского «не сводится только к обучению искусству, но представляет собой формирование человека искусством, когда возвращается не только художник-профессионал, но художник как гармонично развитая личность, одухотворенная, мыслящая и социально ответственная» [1, с. 139].

Практическая реализация данного подхода предполагает активное внедрение проектных, исследовательских методов, коучинга и проблемного обучения. Проектно-ориентированное обучение «может эффективно повысить способность студентов к самостоятельному обучению, а также обеспечить им опыт практического участия в командной работе» [2, с. 151], а метод проблемного изложения способствует «актуализации учебных задач различной сложности» и формированию умений оценивать информацию с позиции достоверности [1, с. 138]. Эти методы органично сочетаются с цифровыми технологиями, позволяя создавать проблемные ситуации, требующие аналитического мышления и художественной интуиции.

Осознание уникальности человеческого вклада в творчество становится важным аспектом сохранения «ручного» метода. Обращение к художественной футурологии предостерегает от полагания на внешний творческий источник: в рассказе Д. Моррелла «Печатная машинка» печатающее устройство выступает «многослойной метафорой истощения человеческого творчества», а герой, переставший писать сам, «превращается в пассивного проводника чужих текстов» [5, с. 129]. Этот образ проецируется на современное использование генеративных нейросетей, где пользователь рискует утратить авторскую идентичность.

Вопрос о месте ИИ в профессиональной подготовке художников и дизайнеров требует отдельного внимания. Авторы педагогического эксперимента, проведенного в двух вузах, отмечают: «тренд на создание профессиональных работ в сфере изобразительного искусства и дизайна при помощи нейросетей сохранится в ближайшие годы и принесет существенные изменения в систему образования» [6, с. 672]. Выполнение студентами проектных заданий как традиционными средствами, так и с помощью нейросети Midjourney показало, что нейросети могут выступать дополнением к традиционным методам, расширяя спектр выразительных средств и развивая понимание взаимосвязи технологии и художественного замысла.

В сфере художественного образования начальной школы Китая, как показывают исследования, интеграция цифровых технологий осуществляется в рамках государственных стратегий, таких как «План действий по информатизации образования 2.0» и «Стандарты учебных программ по искусству для обязательного образования (2022)» [10, с. 30]. При этом ключевыми эффектами внедрения EdTech становятся: «стимулирование интереса к искусству», «развитие творческих способностей», «оптимизация педагогического дизайна» и «акцентирование субъектной позиции обучающихся» [10, с. 32–33]. Использование иммерсивных (VR/AR), динамических (3D-анимация, интерактив), мультимодальных и гибких технологий позволяет преодолеть ограниченность традиционных ресурсов и создать среду, в которой учащиеся не только осваивают художественные навыки, но и погружаются в контекст культуры. Однако авторы подчеркивают, что успешная интеграция требует «соблюдения баланса между технологической новизной и фундаментальными целями художественного образования (развитие эстетического восприятия, творческих способностей, культурной идентичности): технологии – инструмент, а не цель» [10, с. 40].

Проведенное исследование позволяет утверждать, что многоуровневая система художественного образования, охватывающая все этапы становления личности – от раннего эстетического воспитания до профессиональной подготовки, – оказывается в эпицентре принципиального противоречия между инерцией традиционной педагогики, опирающейся на «ручной» метод, и стремительной экспансией технологий искусственного интеллекта. Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что цифровая трансформация несет в себе как серьезные риски (деформацию традиционных методов познания, подмену живого общения виртуальными формами, размывание ценностных ориентиров), так и значительные возможности (персонализацию обучения, расширение творческого инструментария, повышение мотивации и вовлеченности учащихся).

Устойчивое развитие системы возможно лишь при условии осознанного, сбалансированного подхода, при котором искусственный интеллект выступает не заменой, а дополнением к фундаментальным основам художественного воспитания. Ключевым фактором успеха становится сохранение преемственности между всеми уровнями образования, опора на отечественные культурные традиции, развитие цифровой грамотности педагогов и формирование у обучающихся критического мышления, позволяющего различать подлинную художественную ценность и механически сгенерированный продукт.

Список источников

1. 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.
2. Юйцзинь, Я. Исследование новых образовательных стратегий для повышения эффективности художественного образования // Педагогика и просвещение. – 2025. – № 2. – С. 148-156.
3. Шишов, С.Е., Кальней, В.А. Воспитание традиционных ценностей в цифровой среде: вызовы и возможности для современного образования // Агроинженерия. – 2025. – Т. 27. – № 4. – С. 85-93.
4. Юймэн Ч., Вэйкай С. Анализ проблем практического применения изобразительного искусства в цифровую эпоху // Редакционная коллегия. – 2023 – С. 218
5. Барбина, Н.С. Между текстом и алгоритмом: к вопросу о художественном прогнозировании трансформации авторства в эпоху искусственного интеллекта // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. – 2026. – № 1. – С. 122-131.
6. Моисеев, А.А., Львова, Н.С. Технологии искусственного

интеллекта в изобразительном искусстве и дизайне: место в концепции художественного образования // Перспективные направления развития современного образования. – 2023. – С. 667-673.

7. Агальцова, Д.В., Валькова, Ю.Е. Вызов искусственного интеллекта традиционной системе образования // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 2(105). – С. 169-172.

8. Кэин, В. Искусственный интеллект и будущие пути развития искусства // Культура и цивилизация. – 2023. – Т. 13. – № 7А. – С. 146-153.

9. Тилляшайхова, М.А., Самигова, Г.А. Инновации в художественном образовании: разработка интерактивных элементов с использованием искусственного интеллекта // Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего. – 2025. – № 9. – С. 27-35.

10. Куликовская, И.Э., Дин, Д. Цифровые технологии в художественном образовании начальной школы Китая // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2025. – Т. 1. – № 6. – С. 29-42.