

УДК 76+004.9]:75.071.1

DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/79-1-21>**Пилип КАПУСТИН,**
orcid.org/0009-0007-4845-131X

аспірант

Харківської державної академії дизайну і мистецтв
(Харків, Україна) phillionnn@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ТРАДИЦІЙНИМИ ХУДОЖНИКАМИ

У статті охарактеризовано переваги та виклики, з якими стикаються митці при переході від традиційних матеріалів та інструментів до цифрового середовища. Робота присвячена аналізу особливостей використання цифрових графічних редакторів, таких як Adobe Photoshop, Corel Painter та Clip Studio Paint, традиційними художниками.

У дослідженні детально розглядаються ключові переваги цифрових графічних редакторів для художників, зокрема необмежені можливості для експериментів, зручність та мобільність, а також доступ до величезної бібліотеки віртуальних інструментів, текстур та ефектів. Водночас, приділяється увага основним викликам, як от адаптація до нового середовища, крива навчання та відсутність тактильних відчуттів під час роботи з цифровими інструментами.

Також акцентується увага на можливості поєднання традиційних технік із цифровими інструментами для досягнення унікальних художніх результатів. Це поєднання допомагає митцям зберегти свій стиль та водночас відкрити нові творчі перспективи, що сприяє розвитку сучасного мистецтва. Використання цифрових інструментів відкриває нові можливості для митців, дозволяючи експериментувати та створювати роботи, які неможливо було б реалізувати в рамках виключно традиційних методів. Таким чином, стаття надає комплексний погляд на процес адаптації художників до цифрових графічних редакторів, допомагаючи їм краще орієнтуватися в сучасному цифровому середовищі та розвивати свою майстерність.

Запропоновано ефективні стратегії для успішної адаптації традиційних митців до цифрових графічних редакторів. Серед них – практика та терпіння, використання навчальних ресурсів від виробників програмного забезпечення, налаштування інтерфейсу та інструментів відповідно до власних потреб, а також можливість комбінування традиційних та цифрових методів у творчому процесі.

Дослідження підкреслює важливість опанування цифрових інструментів для розширення творчих можливостей художників та досягнення нових рівнів майстерності в епоху цифрових технологій. Стаття буде корисною для традиційних художників, які прагнуть зрозуміти переваги та виклики використання цифрових графічних редакторів, а також для викладачів та студентів мистецьких навчальних закладів.

Ключові слова: цифрові графічні редактори, традиційне мистецтво, художники, адаптація, експерименти, творчість, стратегії.

Pylyp KAPUSTIN,
orcid.org/0009-0007-4845-131X

Postgraduate student

Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts
(Kharkiv, Ukraine) phillionnn@gmail.com

FEATURES OF USING DIGITAL GRAPHIC EDITORS BY TRADITIONAL ARTISTS

The aim of the article is to highlight the advantages and challenges faced by artists in the transition from traditional materials and tools to the digital environment. The article is devoted to the analysis of the features of using digital graphic editors, such as Adobe Photoshop, Corel Painter, and Clip Studio Paint, by traditional artists.

The study examines in detail the key advantages of digital graphic editors for artists, including unlimited opportunities for experimentation, convenience and mobility, as well as access to a vast library of virtual tools, textures, and effects. At the same time, attention is paid to the main challenges, such as adapting to the new environment, the learning curve, and the lack of tactile sensations when working with digital tools.

This study emphasizes the potential of blending traditional techniques with digital tools to create unique artistic outcomes. This combination allows artists to maintain their personal style while exploring new creative opportunities, driving the evolution of contemporary art. Digital tools open up new possibilities for artistic expression, enabling experimentation and the creation of works that would be impossible with traditional methods alone. In this way, the research offers a thorough perspective on how artists adapt to digital graphic editors, helping them navigate the modern digital landscape and refine their craft.

The article offers effective strategies for the successful adaptation of traditional artists to digital graphic editors. These include practice and patience, the use of educational resources from software manufacturers, customization of the interface and tools according to individual needs, as well as the possibility of combining traditional and digital methods in the creative process.

The research emphasizes the importance of mastering digital tools for expanding the creative possibilities of artists and achieving new levels of mastery in the digital age. The article will be useful for traditional artists who seek to understand the advantages and challenges of using digital graphic editors, as well as for teachers and students of art educational institutions.

Key words: digital graphic editors, traditional art, artists, adaptation, experimentation, creativity, strategies.

Постановка проблеми. В епоху цифрових технологій багато традиційних художників почали використовувати графічні редактори як додаткове або навіть основне знаряддя для створення творів мистецтва. Цифрові графічні редактори, такі як Adobe Photoshop, Corel Painter, Clip Studio Paint, ArtRage та інші, надають безліч переваг та можливостей для художників, дозволяючи їм експериментувати, вдосконалювати свої навички та розширювати творчі горизонти (Художня культура, 2013). Однак, перехід від традиційних методів до цифрових інструментів може бути досить складним і вимагає певної адаптації та зміни підходу.

Мета статті – висвітлення переваг та викликів, з якими стикаються митці при переході від традиційних матеріалів та інструментів до цифрового середовища.

Аналіз досліджень. Для написання даної статті були використані наукові публікації та дослідження з тематики цифрового та традиційного живопису, психології творчості, адаптації до нових технологій, посібники, навчальні матеріали та інші ресурси виробників популярних цифрових графічних редакторів. Були використані такі методи як: ретельний огляд та аналіз наукової літератури з відповідної тематики, вивчення та узагальнення інструкцій, навчальних матеріалів та рекомендацій від розробників цифрових графічних редакторів, синтез зібраної інформації та формулювання ключових переваг, проблем та стратегій адаптації.

Виклад основного матеріалу. Digital art – сучасний спосіб творити мистецтво, сервіси, техніки та програми з якими працює фахівець. Він дає можливість художникам бути в курсі інформаційних технологій і займатися улюбленою справою (Мотко, 2020).

Однією з головних переваг цифрових графічних редакторів є необмежені можливості для експериментів. На відміну від традиційних матеріалів, де помилка може призвести до зіпсованої роботи, в цифровому середовищі художники можуть вільно пробувати різні техніки, кольори, ефекти та шари без ризику пошкодити оригінал.

Це дозволяє їм досліджувати нові стилі та підходи, не обмежуючись звичними методами.

Цифрові графічні редактори забезпечують зручність і мобільність для художників. Замість того, щоб носити з собою величезну кількість матеріалів та інструментів, достатньо мати ноутбук або планшет з встановленим графічним редактором. Це особливо корисно для художників, які часто подорожують або працюють у різних місцях (Пропан, 2022: 125).

Традиційні художники часто обмежені доступними матеріалами та інструментами. З цифровими графічними редакторами вони отримують доступ до величезної бібліотеки віртуальних пензлів, текстур, шарів та ефектів, які можна використовувати для створення унікальних творів. Це розширює їхні творчі можливості та дозволяє досягати результатів, які були б неможливими у традиційному середовищі.

Але, для багатьох традиційних художників перехід до цифрового середовища може бути складним. Вони звикли до тактильних відчуттів традиційних матеріалів та інструментів, тоді як цифрові графічні редактори вимагають роботи з планшетами, стилусами та віртуальними інструментами. Це може спричинити труднощі з контролем і точністю рухів, особливо на початкових етапах.

Опанування цифрових графічних редакторів може бути досить крутою кривою навчання. Ці програми часто мають безліч функцій, інструментів та налаштувань, які потрібно зрозуміти та освоїти. Це вимагає терпіння, практики та готовності вчитися новому. Деякі традиційні художники можуть відчувати розгубленість або фрустрацію на початкових етапах.

Одним з найбільших викликів для традиційних художників є відсутність тактильних відчуттів під час роботи з цифровими інструментами. Вони звикли до фізичного контакту з матеріалами, до відчуття текстури та тертя на полотні чи папері. Цифрове середовище не може повністю відтворити ці відчуття, що може вплинути на творчий процес та результат.

Щоб стати професіоналом у цифровому арті, знадобиться багато часу та сил. Комусь вдається

досить швидко набрати обертів, а хтось мусить добряче випробувати себе на міцність. Тому потрібна сильна мотивація та терпіння (Мотко, 2020). Існують певні стратегії та підходи, які можуть полегшити цей процес та допомогти традиційним художникам успішно адаптуватися до цифрового середовища.

Практика та терпіння. Як і з будь-яким новим навиком, практика та терпіння є ключовими факторами для успішної адаптації традиційних художників до цифрових графічних редакторів. Регулярне використання програм, експериментування з різними інструментами та налаштуваннями допоможе їм набутися впевненості та розвинути необхідні навички.

Навчання та ресурси. Багато виробників графічних редакторів пропонують навчальні курси, відеоуроки та посібники для освоєння своїх програм. Традиційним художникам варто скористатися цими ресурсами, щоб отримати базові знання та зрозуміти основні концепції та функції редакторів.

Налаштування інтерфейсу та інструментів. Більшість цифрових графічних редакторів дозволяють налаштувати інтерфейс та інструменти відповідно до власних переваг користувача. Традиційним художникам варто експериментувати

з налаштуваннями, щоб зробити робоче середовище максимально комфортним та зручним для себе.

Комбінування традиційних та цифрових методів. Деякі художники можуть вирішити поєднувати традиційні та цифрові методи в своїй творчості. Наприклад, створювати начерки або основи традиційними матеріалами, а потім переносити їх у цифровий редактор для подальшої обробки та доопрацювання. Такий підхід може полегшити перехід та дозволить поступово адаптуватися до нового середовища.

Висновки. Використання цифрових графічних редакторів традиційними художниками відкриває новий світ можливостей для творчості та експериментів. Попри виклики, пов'язані з адаптацією до нового середовища, ці інструменти можуть значно розширити творчі горизонти художників та допомогти їм досягти нових висот у своїй майстерності. Шляхом практики, навчання та налаштування робочого середовища, традиційні художники можуть успішно опанувати цифрові графічні редактори та використовувати їх як потужне доповнення або альтернативу традиційним методам. Поєднання традиційних навичок із новітніми технологіями може призвести до появи унікальних і захопливих творів мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пропан І.В. Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Зб. мат. VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27 квітня 2022 р. / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Полтава : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2022. 158 с.
2. Мотко М. Як стати цифровим художником: з чого почати, де вчитися і що потрібно. 2020. URL: <https://freelancehunt.com/blog/khochiesh-stati-tsifrovim-khudozhnikom-z-chogho-pochati/> (Дата звернення: 17.05.2024).
3. Художня культура. Digital Art. 2013. URL: https://artculture.ucoz.ua/index/digital_art/0-4 (Дата звернення: 17.05.2024).

REFERENCES

1. Propan I.V. (2022) Formula tvorchosti: teoriya i metodyka mystets'koyi osvity. [The Formula of Creativity: Theory and Methods of Art Education] Coll. of mat. VI All-Ukr. scientific-practical conf., Poltava, SI "LNU named after Taras Shevchenko". Zb. mat. VI Vseukr. nauk.-prakt. conf., m. Poltava, DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». Poltava : LNU imeni Tarasa Shevchenka, 158 [in Ukrainian]
2. Motko M. (2020) Yak staty tsyfrovym khudozhnykom: z choho pochaty, de vchytysya i shcho potribno. [How to Become a Digital Artist: Where to Start, Where to Study, and What You Need]. URL: <https://freelancehunt.com/blog/khochiesh-stati-tsifrovim-khudozhnikom-z-chogho-pochati/> (Accessed: 17.05.2024). [in Ukrainian]
3. Khudozhnia kultura. Digital Art. [Art Culture. Digital Art.] URL: https://artculture.ucoz.ua/index/digital_art/0-4 (Accessed: 17.05.2024). [in Ukrainian]