

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE НА ЗАНЯТТЯХ МИСТЕЦТВА

Макаренко А. І.

*кандидат педагогічних наук, доцент,
учитель технологій, трудового навчання, мистецтва
Технічний ліцей*

*Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Вишгородської міськради
м. Вишгород, Київська область, Україна*

Нові реалії сьогодення (карантинні обмеження, військові дії, як результат дистанційне та змішане навчання, визначені в Державному стандарті ціннісні орієнтири та ключові компетентності) спонукають учителя української школи набувати цифрової компетентності й опанувати цифрові інструменти, які в контексті мистецтва можуть бути надзвичайно різноманітними та корисними для творчості, навчання та співпраці [1]. Ось кілька з них.

Графічні програми, наприклад, Adobe Photoshop або Procreate для малювання та цифрового мистецтва, або Adobe Illustrator для векторного малювання.

Музичні програми такі як GarageBand або FL Studio для створення та редагування музики, або Ableton Live для звукового дизайну та створення електронної музики.

Відеоредактори. Наприклад, Adobe Premiere Pro або Final Cut Pro для монтажу та обробки відео.

3D-моделювання. Такі програми, як Blender або Autodesk Maya, дозволяють створювати тривимірні моделі та анімацію.

Аудіовізуальні та інтерактивні інструменти, наприклад, TouchDesigner або Processing, які дозволяють створювати інтерактивні мистецькі інсталяції та візуальні ефекти.

Веб-інструменти для творчості, наприклад, Canva для дизайну графіки. Наприклад, перетворення фото в мультиплікаційний стиль (додаток Cartoonify). Під час вивчення теми «Фотомистецтво: мандрівка без кордонів і меж» у 5 класі та «Жанри фотомистецтва» у 6 класі. Учні на уроці познайомились з такими видами творчості: скрапбукінг, художня фотографія, фотоарт, фоторепортаж. Ми пропонуємо декілька варіантів виконання творчого завдання на вибір учня із застосуванням Canva

(додаток Cartoonify): варіант 1: зробити фотопортрет людини з кола рідних або друзів; вибрати локацію і реквізит, який «розкаже» про її інтереси, захоплення, хобі; варіант 2: створити фудскейп для реклами корисної для здоров'я продукції українських виробників. За допомогою додатка «Cartoonify» учні можуть створювати мультяшні або комічні зображення вручну, використовуючи інструменти для малювання та редагування [2].

Віртуальна реальність та доповнена реальність. Такі інструменти, як Tilt Brush або Quill, дозволяють створювати мистецькі твори віртуальної реальності.

Онлайн-платформи для співпраці та спільного створення, наприклад, Google Jamboard або Miro, які дозволяють користувачам спільно працювати над мистецькими проектами. Ці цифрові інструменти можуть значно розширити можливості учнів-митців та сприяти творчості, навчанню та співпраці в мистецькому середовищі [3]. «Google Jamboard» – це цифрова дошка, яка дозволяє користувачам створювати малюнки, нотатки та інші візуальні матеріали. Вона може бути використана для інтерактивних уроків мистецтва або спільних проєктів.

Для дослідницької роботи ліцеїстів у мистецькій галузі ефективним є ресурс «Google Arts & Culture». Це онлайн-платформа, яка надає доступ до колекцій мистецтва з усього світу, включаючи картини, скульптури, архітектуру, історичні артефакти та багато іншого. Дана платформа дозволяє користувачам вивчати та досліджувати твори мистецтва, а також отримувати інформацію про їхніх творців та історію; містить у вас під рукою скарби, історії та знання понад 2000 культурних установ із 80 країн. Від суфразисток, які боролися за права жінок, до сценічного мистецтва в Паризької опері та до архіву приголомшливих зображень NASA, спонукає відкрити для себе історії про нашу культурну спадщину. Ось деякі основні функції «Google Arts & Culture» [4]:

– платформа пропонує віртуальні екскурсії по відомим музеям і пам'яткам культури. Користувачі можуть досліджувати приміщення музеїв, розглядати експонати та дізнаватися цікаві факти.

– «Google Arts & Culture» регулярно запускає онлайн-виставки, які присвячені різним темам або художникам. Це може бути відмінним способом ознайомитися з новими творами мистецтва та вивчити їхній контекст.

– Платформа пропонує різні мистецькі проєкти, такі як створення портретів за допомогою штучного інтелекту, вивчення мистецьких технік тощо.

– «Google Arts & Culture» зазвичай надає високоякісні зображення мистецьких творів, що дозволяє детально розглядати їх.

– Платформа містить багато статей, блогів та інших матеріалів, присвячених мистецтву та культурі. «Google Arts & Culture» є корисним ресурсом як для професіоналів мистецтва, так і для широкої аудиторії, яка цікавиться мистецтвом і культурою.

Учні особливо захоплюються «Blob Opera – Google Arts & Culture». Це цікавий експериментальний проєкт, створений у співпраці між Google Arts & Culture та агентством "David Li". Цей проєкт використовує штучний інтелект для створення музики за допомогою анімованих "Blob" – комічних музичних голосів, кожен з яких виконує свою сольну партію [5]. Додаток доцільно застосовувати на уроках мистецтва, присвячених вивченню хорового співу, оперети та опери.

Сервіс «Google Drive» може бути використаний для зберігання та організації мистецьких проєктів, від скетчів до готових творів. Також це інструмент спільної роботи, який дозволяє ділитися роботами з вчителями та однокласниками.

«Google SketchUp» – це програмне забезпечення для створення тривимірних моделей. Воно може бути корисним для здобувачів освіти, які цікавляться дизайном та архітектурою.

«Google Slides». Цей інструмент презентацій може бути використаний для створення портфоліо мистецтва, візуальних презентацій та ілюстрацій до проєктів.

«Google Photos» може служити як зручний спосіб зберігання та організації мистецьких зображень. Він автоматично розпізнає об'єкти на фотографіях, що дозволяє швидко знаходити потрібні зображення.

Ці інструменти можуть допомогти вчителям мистецтва та їх учням розширити їхні творчі можливості та зручно спілкуватися та співпрацювати в онлайн-середовищі.

Отже, цифрові технології мають значний вплив на мистецьку освіту та можуть змінити спосіб, яким мистецтво вивчається, розуміється та практикується. Безумовно, цифрові технології надають широкий доступ до мистецьких ресурсів, таких як цифрові архіви музеїв, онлайн-курси, відеоуроки, митців та їхні твори; цифрові інструменти дозволяють учням експериментувати з різними мистецькими техніками, матеріалами та стилями без обмежень, які властиві традиційним методам; використання цифрових інструментів може зробити навчання мистецтва більш інтерактивним та захоплюючим за допомогою віртуальних турів по музеях, інтерактивних вправ та ігор; мистецька освіта може стати більш доступною та ефективною завдяки цифровим платформам для збереження та обміну знаннями, таким як блоги, форуми, соціальні мережі; цифрові технології дозволяють учням співпрацювати та спілкуватися з однодумцями та викладачами з усього світу, обмінюючись ідеями, отримуючи зворотний зв'язок та навчаючись від інших; завдяки цифровим технологіям

можна створювати індивідуалізовані програми навчання, які враховують індивідуальні потреби та інтереси кожного ліцеїста. Цифрові технології стають важливим інструментом для покращення мистецької освіти, розширюючи можливості навчання та сприяючи розвитку творчості та критичного мислення здобувачів освіти.

Література:

1. Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795). URL : <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-roetap.z.2022/Mist.osv.gal/Mystetstvo.5-6-kl.Masol.Prosina.14.07.pdf>. – Назва з екрана.
2. Canva. URL: <https://www.canva.com/your-apps/AAF19yeuTeE/cartoonify>
3. Jamboard – Google. URL : <https://jamboard.google.com/>
4. Google Arts & Culture. URL : <https://artsandculture.google.com/>
5. Blob Opera. URL : <https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-405-7-81>

ЧИ ПОТРІБНО ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ЦИФРОВУ ЕПОХУ?

Меср В. В.

*здобувач першого (бакалаврського) рівня
за спеціальністю 081 – Право
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

XXI століття характеризується швидкопоширюваною цифровізацією. Протягом останніх років цифровізація змінює наш світ, наше життя та робочі процеси. Цей процес дослідниками умовно названо «оцифровуванням буття» [1]. Всі ми невідворотно стали частиною цієї цифрової трансформації як професійній, так і особистій сфері.