

SECTION: ARTS.

SEKCJA: SZTUKA.

How to cite: Tsoi, M. (2024). Symbiosis of Traditional and Digital Art under the Influence of the Latest Technologies. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 83-87). Futurity Research Publishing. <https://futurity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

Symbiosis of Traditional and Digital Art under the Influence of the Latest Technologies

Цой Микола Павлович

кандидат технічних наук, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4353-733X>

Accepted: June 12, 2024 | **Published:** June 26, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The article explores the symbiosis of traditional and digital art under the influence of the latest technologies. The paper uses such methods as analysis, synthesis, and generalization. Over the past decades, there has been not only a significant development of Internet technologies, which have expanded and become more complex, but also strategies for understanding the role and significance of digital art products have changed. The interaction of traditional and digital art forms in the context of modern technological development is explored. The main focus is on how the latest technologies, such as virtual and augmented reality, 3D printing, and artificial intelligence, are changing artistic practice, contributing to the creation of new hybrid art forms. Examples of successful integration of traditional methods with digital innovations are considered, and the challenges and opportunities arising from this symbiosis are analyzed.

Keywords: digital art, technology, Internet, symbiosis, traditional art.

Вступ

У сучасному світі, де технологічний прогрес постійно змінює наше уявлення про мистецтво, відбувається унікальний симбіоз традиційного та цифрового мистецтва. Такі форми мистецтва, як живопис, скульптура та графіка, зустрічаються з новітніми цифровими технологіями, створюючи нові можливості для самовираження і творчості. Цей взаємозв'язок відкриває перед художниками нові горизонти, дозволяючи їм експериментувати з формою, кольором, текстурою та медіа. Вплив сучасних технологій, як-от віртуальна реальність, доповнена реальність, 3D-друк і штучний інтелект, стає каталізатором для створення гібридних форм мистецтва, які об'єднують в собі найкращі риси обох світів. Таким чином, симбіоз традиційного та цифрового мистецтва не лише збагачує художню практику, але й ставить нові виклики перед митцями та глядачами, спонукаючи до переосмислення ролі мистецтва в сучасному суспільстві.

Результати дослідження

Значна кількість науковців активно досліджують різні аспекти симбіозу традиційного та цифрового мистецтва під впливом новітніх технологій. Зокрема, Бобровський, Пасічна, Северін, Антипенко, Рижкова (2023) досліджують вплив цифрових технологій на розвиток дизайну, аналізуючи, як технологічні інновації змінюють підходи до проектування та реалізації ландшафтних об'єктів. Булавина (2022) розглядає симбіоз цифр і сучасного мистецтва, акцентуючи увагу на інтеграції цифрових технологій у творчі процеси та їх вплив на естетичні характеристики творів. Волинець (2023) досліджує феномен NFT (незмінні токени) як симбіоз сучасного digital art і технології блокчейн. Герц (2023) досліджує взаємодію сучасного танцю і новітніх технологій, зокрема використання цифрових інструментів для створення інтерактивних імерсивних виступів. Вчена демонструє, як технології змінюють хореографію та сприйняття танцю, відкриваючи нові горизонти для артистів і глядачів. Міронова (2019) розглядає інноваційну діяльність у сучасній образотворчості та роль новітніх технологій у цьому процесі. Пилипчук, Шендрик, Полубок (2023) вивчають можливості сучасних комп'ютерних технологій з використанням штучного інтелекту у створенні об'єктів образотворчого мистецтва. Науковці аналізують, як штучний інтелект може допомогти художникам у процесі творчості, генеруючи нові ідеї та форми вираження. Пічкур (2020) досліджує інтеграцію академічного цифрового рисунку в систему образотворчої підготовки здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей. Русаков (2023) досліджує вплив імерсивних технологій на сприйняття мистецтва та трансформацію сучасного артринку. Дослідник аналізує, як віртуальна (VR) та доповнена реальність (AR) змінюють способи взаємодії з мистецтвом, створюючи нові форми залучення аудиторії та інтерпретації творів. Савчин (2023) розглядає інноваційні технології навчання образотворчого мистецтва в закладах початкової мистецької освіти. Чепелик (2021) досліджує вплив еко-арту та новітніх технологій на формування екосвідомості. Особливу увагу приділено інтерактивним та мультимедійним інсталяціям, які залучають глядачів до активного діалогу про екологічні проблеми та способи їх вирішення.

Симбіоз традиційного та цифрового мистецтва під впливом новітніх технологій є захопливим і багатогранним явищем, яке відкриває нові горизонти для художників і глядачів. Новітні технології дозволяють зберігати і відтворювати традиційні твори мистецтва. Завдяки 3D-скануванню та цифровій фотографії можна створювати високоточні копії старих творів мистецтва та зберігати їх для майбутніх поколінь (Булавина, 2022).

Цифрові інструменти, як-от графічні планшети, програмне забезпечення для малювання та 3D-моделювання, дозволяють художникам створювати унікальні роботи, що поєднують традиційні методи з цифровими елементами. Це може бути, наприклад, поєднання акварелі та цифрової анімації. Віртуальна і доповнена реальність дозволяють створювати інтерактивні арт-деки. Перебуваючи у віртуальному просторі, глядач може взаємодіяти з мистецтвом, додаючи новий вимір своєму сприйняттю мистецтва (Русаков, 2023).

Інтернет та соціальні мережі дають художникам можливість ділитися своїми роботами з аудиторією по всьому світу, брати участь у міжнародних проєктах та співпрацювати з іншими художниками незалежно від їх географічного розташування. Новітні технології дозволяють змінювати зовнішній вигляд і властивості артефактів у залежності від умов довкілля, відкриваючи можливості для експериментів з новими матеріалами, як-от біорозкладні матеріали і нанотехнології (Волинець, 2023).

Новітні технології роблять мистецтво доступнішим для ширшої аудиторії. Наприклад, цифрові платформи дозволяють художникам публікувати свої роботи онлайн, досягати глобальної аудиторії та продавати свої твори через інтернет. Цифрові технології дозволяють створювати інтерактивні мистецькі проєкти, де глядачі можуть взаємодіяти з твором мистецтва. Наприклад, VR дозволяє занурюватися в тривимірні художні середовища, а AR може додавати цифрові елементи до реального світу. Розвиток технологій породив нові форми мистецтва, такі як NFT (незмінні токени), які дозволяють художникам створювати унікальні цифрові твори, захищені технологією блокчейн. Цифрові технології допомагають також зберігати та відновлювати традиційні художні твори. Наприклад, 3D-сканування і друк можуть бути використані для реставрації пошкоджених скульптур чи створення точних копій історичних артефактів (Русаков, 2023).

Приклади симбіозу традиційного та цифрового мистецтва (Булавина, 2022):

1. Цифровий живопис. Художники використовують планшети та спеціалізовані програми (як-от Procreate, Adobe Photoshop) для створення цифрових картин, що часто імітують такі техніки традиційного живопису, як акварель або олія.

2. Мультимедійні інсталяції. Художники створюють інсталяції, які комбінують фізичні об'єкти із цифровими проєкціями та інтерактивними елементами. Наприклад, роботи Рафаеля Лозано-Геммера, які поєднують світло, звук і відео з архітектурними просторами.

3. Віртуальні виставки. Музеї та галереї все частіше проводять віртуальні виставки, дозволяючи відвідувачам здійснювати віртуальні тури через інтернет. Це розширює доступ до

мистецтва і дозволяє демонструвати роботи, які неможливо транспортувати або виставляти у фізичному просторі.

Використання новітніх технологій у мистецтві також приносить і певні виклики. Це питання збереження цифрових даних, авторського права, а також необхідність постійного оновлення технічних знань і обладнання. Однак технологічний прогрес відкриває нові горизонти для творчості, дозволяючи художникам експериментувати з новими формами та засобами вираження (Русаков, 2023).

Симбіоз традиційного та цифрового мистецтва під впливом новітніх технологій створює багатий і динамічний ландшафт, де межі між класичними і сучасними формами стають усе менш виразними. Цей процес стимулює інновації та розширює можливості для творчості, забезпечуючи нові способи спілкування між художниками та аудиторією.

Висновки

Злиття традиційного та цифрового мистецтва відкриває нові горизонти для творчості, дозволяючи митцям використовувати інноваційні засоби для вираження своїх ідей і концепцій. Цифрові технології надають безпрецедентні можливості для експериментів з формою, текстурою і кольором, збагачуючи традиційні методи і підходи.

Водночас цей процес стимулює нове розуміння мистецтва, його функцій та ролі в суспільстві. Гібридні форми мистецтва стають відображенням сучасних соціокультурних тенденцій, викликів і можливостей, що сприяє формуванню нового естетичного досвіду та розширенню меж сприйняття мистецтва.

Таким чином, симбіоз традиційного та цифрового мистецтва є не лише природним результатом технологічного прогресу, але й важливим кроком у розвитку культурної сфери. Це взаємодоповнення підкреслює гнучкість і адаптивність мистецтва, яке продовжує розвиватися та змінюватися у відповідь на нові виклики й можливості.

Література

Бобровський, І., Пасічна, Т., Северін, К., Антипенко, Є., & Рижкова, І. (2023). Вплив цифрових технологій на розвиток ландшафтного дизайну. *Соціальна філософія та філософія історії*, 17 (94), 89–103. <https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-10>

Булавина, Н. (2022). Симбіоз цифр і сучасного мистецтва. *Сучасне мистецтво*, 18, 87–96. <http://sm.mari.kyiv.ua/article/download/269712/268517>

Волинець, В. (2023). NFT як симбіоз сучасного digital art та технології блокчейн. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 1, 42–47. <https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/download/277631/272384>

Герц, І. (2023). Сучасний танець і новітні технології: грані взаємодії. *Хореографія*, (43), 58–63. <https://doi.org/10.32461/2226-2180.43.2023.286836>

Міронова, Т. (2019). Інноваційна діяльність у сучасній образотворчості: новітні технології. *Сучасне мистецтво*, 15, 149–157. <http://surl.li/urkif>

Пилипчук, О., Шендрик, І. & Полубок, А. (2023). Можливості сучасних комп'ютерних технологій з використанням штучного інтелекту у створенні об'єктів образотворчого мистецтва. *Містобудування та територіальне планування*, (84), 251–262. <https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.251-262>

Пічкур, М. (2020). Інтеграції академічного цифрового рисунка в сучасній системі образотворчої підготовки студентів мистецької спеціальності. *Stiinte pedagogice*, 3 (5), 9–14. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14393/1/INTEGRAZ_20_SS.pdf

Русаков, С. (2023). Вплив імерсивних технологій на сприйняття мистецтва в контексті трансформації сучасного артринку: культурологічні аспекти дослідження. *Питання культурології*, (41), 121–133. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276701>

Савчин, Г. (2023). Інноваційні технології навчання образотворчого мистецтва в закладах початкової мистецької освіти: теоретичний аспект. *Педагогіка*, 66 (3), 206–209. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-3-2>

Чепелик, О. (2021). Вплив еко-арту і новітніх технологій на формування екосвідомості. *Художня культура. Актуальні проблеми*, 17 (5), 128–143. <http://hudkult.mari.kyiv.ua/article/download/235235/235177>