

«Технологии искусственного интеллекта - как цель развития цифровой грамотности, качественной подготовки к урокам, анализа прогрессов учащихся, индивидуализации обучения, автоматизация рутины, экономии времени, облегчения подготовки к мероприятиям, урокам»

Мы живем в удивительное время, когда перед человечеством открываются возможности, которые еще вчера казались областью научной фантастики. Сегодня технологии искусственного интеллекта (ИИ) из футуристических концепций превращаются в привычный инструмент, становясь новой вехой в истории развития человеческого гения. Как и столетие назад, когда появление фотоаппарата заставило художников искать новые смыслы и привело к расцвету импрессионизма и авангарда, современные цифровые инструменты бросают вызов классическому образованию. Однако история доказывает: живопись не исчезает — она меняется, становясь глубже и эмоциональнее.

В наших учениках живет врожденное чувство прекрасного, которое невозможно заменить никакой компьютерной программой. Поэтому задача современного педагога детской художественной школы заключается не в запрете новых технологий, а в том, чтобы научить детей думать, чувствовать и творить с их помощью. Искусственный интеллект должен восприниматься не как враг или замена творца, а как «кисть в новых руках» — инструмент, помогающий таланту раскрыться в полной мере.

Актуальность данных методических рекомендаций обусловлена необходимостью формирования цифровой грамотности педагога в условиях стремительной трансформации образовательной среды. Современный учитель уже не просто транслятор академических знаний, а навигатор, помогающий ученику ориентироваться в бесконечном потоке информации. Внедрение ИИ в учебный процесс позволяет качественно изменить подход к подготовке к урокам, анализу прогресса учащихся и индивидуализации обучения. Данные рекомендации призваны помочь педагогам принять ИИ как союзника и вместе с учениками открыть новую эпоху в искусстве.

ИИ - кисть в новых руках

В наших детях, в наших учениках живёт то самое чувство прекрасного, которое никакая программа не заменит. Наша задача — не запретить им пользоваться ИИ, а научить думать, чувствовать и творить с его помощью. Чтобы технологии не заменяли талант, а помогали ему раскрыться. ИИ — это не конец искусства. Это просто новый взгляд на мир. Важно помнить, что ИИ не создает «душу» произведения — это по-прежнему прерогатива человека. Если мы научим ребенка понимать, *зачем* и *почему* он использует тот или иной алгоритм, мы выполним свою главную миссию: воспитаем не просто технически подкованного пользователя, а истинного творца.

Когда появился фотоаппарат, многие художники испугались: зачем теперь писать портреты, если можно просто сделать снимок? Но живопись не исчезла. Она изменилась, стала искать глубину, эмоцию, то, чего не видит объектив. Так появился импрессионизм, модерн, авангард — всё то, что мы сегодня считаем вершинами искусства.

Прошло сто лет, и история повторяется. На этот раз — с искусственным интеллектом. Он может нарисовать, скомпоновать, написать музыку или текст. Но ИИ — не соперник художнику. Он — новая кисть, новая краска, новый инструмент. Он не создаёт душу произведения — это по-прежнему делает человек.

Мы, учителя детских художественных школ, всегда стояли на границе старого и нового.

Каждое поколение детей приносит с собой свои инструменты — кто-то рисует углём, кто-то стилусом на планшете, а кто-то уже задаёт запросы нейросетям. Но суть остаётся прежней: мы учим видеть, думать образами, создавать смысл.

Современный педагог уже не просто источник знаний, а навигатор в мире информации. Использование технологий искусственного интеллекта становится важной частью цифровой грамотности и помогает учителю:

ИИ даёт возможность детям увидеть, что творчество — это не только результат, но и процесс. Он учит их экспериментировать, задавать вопросы, сомневаться — а значит, расти.

(рис. 1) Пейзаж, созданный нейросетью

ИИ может стать нашим «вторым мольбертом» — на котором можно пробовать, экспериментировать, ошибаться без страха (рис. 1). Он помогает не лениться, а наоборот — видеть больше, искать глубже.

Если ребёнок научится не просто нажимать «сгенерировать», а понимать почему и зачем он это делает, значит, мы выполнили свою миссию — мы воспитали не пользователя, а творца.

Искусственный интеллект — это не замена педагога, а *инструмент развития*, способный вывести обучение на **новый уровень** эффективности и интереса.

Технологии искусственного интеллекта как цель развития цифровой грамотности педагога

ИИ в образовании — это инструмент для:

Качественной подготовки к урокам → подбор и генерация материалов, идей, тестов, презентаций

Анализа прогресса учащихся → выявление успехов и трудностей, работа с индивидуальными траекториями

Индивидуализации обучения → адаптивные задания под уровень каждого ученика

Автоматизации рутины → проверка тестов, отчётность, планирование

Экономии времени педагога → больше пространства для творчества и общения с детьми

Облегчения подготовки к мероприятиям и урокам → помощь в написании сценариев, создании визуальных материалов

Мы можем использовать ИИ, чтобы расширить границы привычного урока. Например: — показать детям, как одна и та же тема выглядит в разных стилях — от кубизма до импрессионизма; — создать иллюстрацию к мифу или сказке, а потом воплотить её в реальном материале; — исследовать, как цвет, форма и композиция влияют на восприятие образа.

Применение искусственного интеллекта для подготовки к урокам по истории изобразительного искусства

Например, чтобы учащиеся смогли более кратко записать в тетрадь информацию о великом художнике, на помощь приходят чат боты. Ниже представлен пример общения с ChatGPT.

«Дай как можно больше информации о Рембрандте за три предложения»

Рембрандт ван Рейн (1606–1669) — нидерландский живописец и гравёр, мастер света и тени, чьи работы отличались глубоким психологизмом. Его самые известные картины — «Ночной дозор» и «Урок анатомии доктора Тюльпа», а также серия автопортретов, показывающих его внутренний мир. Несмотря на признание при жизни, он умер в бедности, но стал символом гения, превратившего свет в язык человеческих чувств.

«а теперь за одно предложение»

Рембрандт ван Рейн — нидерландский художник XVII века, мастер света и тени, чьи картины прославились глубиной чувств и стали вершиной европейского реализма.

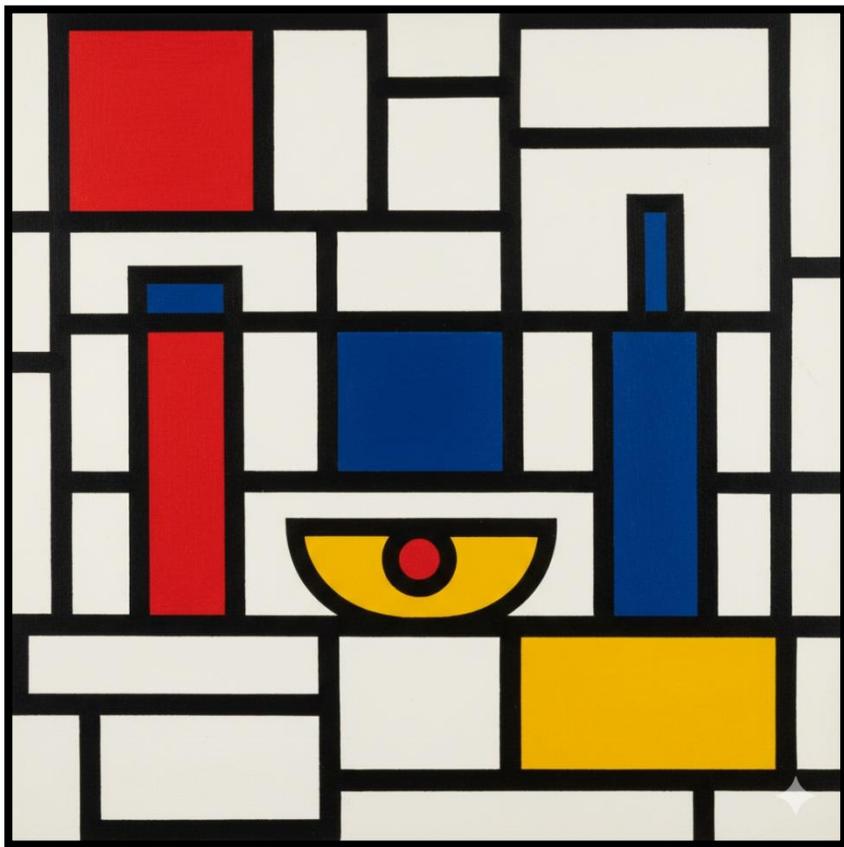
Искусственный интеллект (ИИ) в детских художественных школах становится мощным инструментом для визуализации, исследования и творчества. Это помогает сделать теоретические уроки истории искусств более живыми, а практику — более смелой. Например:

Реконструкция утраченного: ИИ помогает восстановить первоначальный вид античных статуй (с их оригинальной яркой раскраской) или достроить поврежденные фрагменты старинных фресок.

Виртуальные экскурсии: ИИ-алгоритмы создают 360-градусные панорамы мастерских великих мастеров, позволяя ребенку почувствовать атмосферу места, где создавались шедевры.

Применение искусственного интеллекта для подготовки к урокам по композиции

С помощью нейросетей (например, *Шедевр*, *Kandinsky* или *Midjourney*) ученик может увидеть, как бы выглядел его набросок кота, если бы его нарисовал Пикассо в стиле кубизма или Моне в стиле импрессионизма. Это развивает понимание композиции и цветовых схем.

(рис. 2) Натюрморт в стиле Пита Мондриана, созданный чат ботом GoogleGemini

Учащиеся могут генерировать изображения с помощью нейросетей, указывая в запросе:

- **Конкретный жанр и объект:** "Натюрморт с фруктами".
- **Стиль:** "В стиле Пита Мондриана" (рис. 2), "в стиле сюрреализма", "в манере К. Петрова-Водкина" и т.д.
- **Применение:** Нейросети используются как инструмент для быстрого поиска идей, экспериментов с цветом и композицией, а также для создания уникальных арт-объектов в рамках учебных проектов.

Но, не стоит забывать, что это инструмент и помощник, а не окончательный продукт творчества. Окончательный эскиз всегда должен оставаться за учащимся.

Я также часто применяю искусственный интеллект для поиска идей к урокам по композиции, или для домашнего задания по этому предмету. Чат боты могут посоветовать просто великое разнообразие потрясающих идей.

Примеры ниже:

Воображение и сюжет

Цель развить фантазию и умение мыслить образно.

- **“Если бы предмет ожил”** — выбрать обычный предмет (чашка, лампа, стул) и изобразить его живым персонажем.
- **“Мир внутри капли воды”** — придумать миниатюрный мир, отражающийся или живущий внутри капли.
- **“Архитектура сна”** — нарисовать странный, нереальный город или лестницы, как у Эшера.
- **“Портрет эмоции”** — изобразить не человека, а само чувство: радость, страх, грусть — через цвет, линии и форму.

Групповые задания

Цель: развить сотрудничество и чувство композиции.

- **“Один мир — много авторов”** — большой лист, где каждый рисует свою часть мира, но всё соединяется.
- **“Эстафета рисунка”** — каждый ученик добавляет свой элемент к чужому рисунку.
- **“Общий гигантский портрет”** — каждый рисует один фрагмент большого лица, не зная остальных частей.

Рисование и смысл

Цель: научить видеть идею за изображением.

- **“Время как предмет”** — как выглядело бы само *время*, если бы его можно было нарисовать.
- **“Шум города”** — передать не архитектуру, а энергию и ритм города через линии и цвет.
- **“Тишина”** — рисунок, в котором ощущается отсутствие звука.
- **“Невидимое рядом”** — изобразить то, что есть, но его нельзя увидеть (воздух, воспоминание, запах).

- **“Вещи из сна”** — нарисовать то, что снилось, как будто это реально существует.

Символы и метафоры

Цель: тренировать ассоциативное мышление.

- **“Ключ от самого себя”** — какой формы был бы твой символический ключ?
- **“Карта души”** — создать карту, где вместо рек — эмоции, вместо гор — привычки.
- **“Мост между мирами”** — вообразить и нарисовать мост, соединяющий два разных пространства (например, детство и взрослость, прошлое и будущее).
- **“Портрет без лица”** — показать личность через вещи, цвет, позу, фон, но без лица.
- **“Память как пейзаж”** — изобразить место, где живут воспоминания.

Природа и формы

Цель: наблюдение и обобщение природных структур.

- **“Пейзаж из микромира”** — представить, что вы уменьшились и ходите по поверхности листа, камня или воды.
- **“Архитектура растений”** — рассмотреть цветок или дерево как инженерную конструкцию.
- **“Геометрия живого”** — нарисовать природные формы через призму геометрии.
- **“Диалог природы и человека”** — пейзаж, где природа и город «разговаривают» друг с другом.
- **“Река как существо”** — изобразить реку живым образом, как характер или эмоцию.

Быстрые творческие разминки (на 10–15 минут)

Цель: разогреть воображение перед основным уроком.

- **“Два несочетаемых предмета”** — совместить, например, чайник и облако, дерево и глаз.
- **“Силуэт, который оживает”** — обвести случайное пятно и дорисовать из него персонажа.
- **“Что внутри?”** — нарисовать разрез предмета, как будто внутри живёт свой мир.
- **“Случайный герой”** — соединить 3 случайных слова (например: луна, книга, рыба) в один рисунок.

Генерация изображений

Генерация изображений в Детской художественной школе — это не способ «рисовать за ребенка», а мощный вспомогательный инструмент, который помогает развивать аналитическое мышление и визуальную наблюдательность.

Как помогает ИИ: Можно взять простой сюжет (например, натюрморт с яблоком) и сгенерировать его в 10 вариантах освещения. Это нагляднее любого учебника показывает, что тени не бывают просто черными, а свет — просто белым.

На предмете «Станковая композиция» поиск идеи часто заходит в тупик. Ребенок может быстро сгенерировать 5–10 вариантов компоновки пятен или предметов, выбрать лучший вариант и на его основе начать делать свой, ручной эскиз. Это экономит время на этапе «мук творчества».

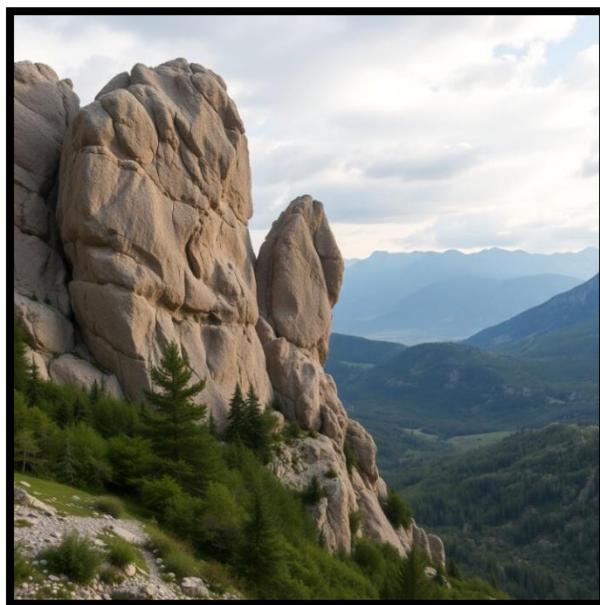
В работе с ИИ нужно быть предельно избирательным. Например, не все чат-боты умеют генерировать изображения, и даже те, что умеют, делают это с разным качеством.

Я задал запрос – «Сгенерируй Бурабай в стиле кубизм (Бурабай или Боровое - это курортная зона в Акмолинской области). И скалы Окжетпес и Жумбактас тоже были на изображении»

Вот что получилось (рис. 3) и (рис. 4) - эти изображения сгенерировала онлайн-платформа [ВотHub](#). Результат оставляет желать лучшего

(рис. 3)

(рис. 4)

(рис. 5) Сгенерировал Gemini

(рис. 6)
Сгенерировал
ChatGPT

Изображения на (рис. 5) и (рис. 6) получились гораздо качественнее и подходящие под мои запросы. В целом, качественная генерация изображений — это отдельный, сложный функционал, который предоставляют только специализированные или интегрированные сервисы.

Заключение

Подводя итоги внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс Детской художественной школы, можно с уверенностью утверждать, что мы стоим на пороге новой эпохи в искусстве. Искусственный интеллект сегодня — это не замена педагога, а мощный инструмент развития, способный вывести обучение на качественно новый уровень эффективности и интереса.

Основные выводы и результаты:

- **Цифровая грамотность и эффективность:** использование ИИ позволило автоматизировать рутинные задачи, такие как отчетность и планирование, что освободило время педагога для творческого общения с детьми. Качество подготовки к урокам и мероприятиям значительно повысилось благодаря быстрой генерации визуальных материалов и сценариев.
- **Индивидуализация обучения:** технологии позволили выстраивать индивидуальные траектории для учащихся, анализировать их прогресс и предлагать адаптивные задания, соответствующие уровню каждого ребенка.
- **Творческий поиск и визуализация:** ИИ стал «вторым мольбертом», на котором учащиеся могут без страха экспериментировать с композицией, цветом и освещением. Это существенно экономит время на этапе «мук творчества» и поиска идей для станковых композиций.
- **Живая теория:** уроки истории искусств стали более наглядными благодаря возможности виртуальных экскурсий и стилизации собственных работ под манеру великих мастеров, таких как Рембрандт, Пикассо или Мондриан.
- **Воспитание творца, а не пользователя:** главным результатом работы стало развитие у детей аналитического мышления. Учащиеся учатся понимать не только *как* нажать кнопку «сгенерировать», но и *зачем* они это делают, сохраняя за собой право на финальный эскиз и авторское видение.

В завершение стоит отметить, что за каждым алгоритмом и цифровым кадром всегда стоит человек, способный чувствовать и мечтать. Приняв искусственный интеллект как союзника, мы помогаем нашим ученикам не терять человечность в цифровом веке, а использовать его возможности для раскрытия собственного уникального таланта. Технологии меняются, но суть искусства — создание смыслов и образов — остается неизменной.

Эгамов Руслан Юрьевич
учитель изобразительного искусства