

навчитися передавати суть зображуваного мінімальними засобами, використовуючи лінію максимально ефективно [3]. Практика швидкого малювання допомагає уникнути надмірного контролю та перфекціонізму, що часто стримують творчий розвиток. Через багаторазові повторення та експерименти художник знаходить свій унікальний візуальний ритм і характер.

Формування авторського стилю у скетчингу – це багатогранний процес, що поєднує технічне володіння матеріалом, експериментування та особистісне сприйняття. Особливе значення має пошук власної лінії, яка стає основним інструментом самовираження художника. Розвиток індивідуального почерку потребує експериментів з технікою, стилізацією та ритмікою штрихів. Баланс між контролем і випадковістю відіграє ключову роль у створенні живої, динамічної лінії. Саме через поєднання усвідомлених і спонтанних рішень формується власний неповторний стиль, що дозволяє творчим роботам бути виразними та впізнаваними.

Таким чином, унікальність лінії в скетчингу народжується через експериментальний підхід, інтуїтивне самовираження та свідоме використання технічних можливостей. Цей процес вимагає часу, практики та готовності до творчих пошуків, проте саме в ньому закладений ключ до справжнього мистецького самовираження.

Список використаних джерел

1. Пашукова С.Г., Чембержі Д.А., Дубрівна А.П. Скетчинг як ефективний інструмент творчої діяльності. Арт-Платформа. Київ: КМАЕЦМ, 2023. Вип 2, Том. 8, С. 309-324.

2. Пашукова С.Г., Чембержі Д.А. Вплив скетчингу на розвиток креативності у фешн індустрії. VII Міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion». Київ: КНУТД, 19 жовтня 2023. С. 289-290.

3. Журавльова Н. Начерк у навчальній програмі з рисунка НАОМА: методичні й технічні особливості. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва». 2019 (27). С. 105-110.

МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО ХУДОЖНИКА

Волошко М.О., здобувач вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: штучний інтелект, цифрове мистецтво, генеративні моделі, ілюстрація, концепт-арт, візуалізація, образотворчість, творча практика.

Штучний інтелект стрімко трансформує творчі практики в цифровому мистецтві. Генеративні моделі зображень, такі як Midjourney,

DALL·E, Adobe Firefly, RunwayML тощо, стали новими інструментами, що розширюють можливості художників. Високорозвинені алгоритми здатні за лічені секунди створювати зображення на основі текстового опису, які за якістю наближаються до робіт, що традиційно потребували годин ретельної праці. Зокрема, Midjourney може генерувати високодеталізовані та візуально вражаючі ілюстрації з текстових підказок, надаючи митцям величезний простір для креативності, а DALL·E від OpenAI відзначається здатністю створювати широкий спектр унікальних зображень за описом користувача, що розкриває нові горизонти в роботі цифрового художника [1].

Комерційні лідери галузі інтегрують ШІ безпосередньо у робочі платформи художників. Зокрема, Adobe Firefly вбудовано в екосистему Adobe як «генеративний співтворець», орієнтований на потреби дизайнерів і ілюстраторів [2]. Цей інструмент дозволяє безпечно з комерційного погляду генерувати зображення, текстові ефекти, застосовувати стилізації та перекрашувати графіку. Платформа RunwayML своєю чергою пропонує доступний інтерфейс до різноманітних моделей (від стилізаторів до генераторів зображень і навіть відео), роблячи технології глибокого навчання простими у використанні для митців без навичок програмування [3]. Такі інструменти дедалі більше сприймаються не як загроза, а як партнер у творчості, що підсилює, а не замінює, майстерність художника.

Однією з ключових переваг ШІ для художників є можливість швидко генерувати варіанти ідей та надихатися несподіваними образами. Інструменти на кшталт Midjourney і DALL·E стали своєрідними «мозковими штурмами» в режимі реального часу. Вони допомагають митцям виходити за межі звичного мислення, пропонуючи композиції та сюжети, які художник міг би ніколи не уявити самотійно. За словами ілюстраторки Джорджії Перрі, використання ШІ «насамперед відкриває розум: модель часто генерує те, до чого б я сама не додумалась; наше завдання як візуальних комунікаторів – постійно виходити за рамки звичного, і в цьому ШІ дуже цінний» [4].

Процес пошуку образів через текстові підказки перетворюється на гру з уявою, де навіть випадкові чи абстрактні результати можуть дати поштовх новій ідеї. Практики концепт-арту відзначають, що Midjourney надзвичайно простий у застосуванні і забезпечує швидкий результат – це ідеально, щоб швидко випробувати різні задумки та знайти натхнення. ШІ не замінює творчий задум, а лише підживлює його: результати завжди залежать від початкової ідеї та вказівок митця, тому залишаються унікальними для кожного користувача.

Досвід впровадження ШІ у мистецькій освіті підтверджує його позитивний вплив, як інструменту натхнення. Студенти мистецьких спеціальностей можуть спершу скептично ставитися до нейромереж, але після ознайомлення з їхніми можливостями – захоплюються. Нові генеративні технології відкривають перед молодими художниками

додаткові творчі горизонти, стимулюючи експерименти та пошук оригінальних рішень.

ШІ-інструменти значно пришвидшують прототипування в цифровій ілюстрації та концепт-арті. Те, що раніше вимагало багатогодинного ескізування і добору референсів, нині можна виконати за допомогою декількох влучних підказок. Для художника це означає можливість оперативно отримати кілька візуальних рішень і обрати найвдаліше для подальшої розробки. Такий підхід допомагає долати творчі застої та вигорання, а ШІ слугує «генератором варіантів», що пропонує нові ідеї, щойно митець відчуває брак натхнення.

На практиці цифрові художники широко використовують ШІ для ескізування, підбору кольорових рішень чи створення фонових сцен. Наприклад, у геймдеві Midjourney зарекомендував себе як інструмент для експрес-концептів: розробники ігор зазначають, що модель дає змогу за хвилини отримати базові зображення локацій чи персонажів. Adobe Firefly та подібні системи інтегровані в професійні графічні редактори, дозволяють генерувати окремі елементи – макети, референси, або фрагменти сцени через текстовий запит. Генеровані зображення дедалі частіше стають матеріалом для подальшого доопрацювання художником, а іноді й перетворюються на фінальні артефакти. Існують приклади, коли концепт-арт, отриманий з Midjourney, використовувався як основа для 3D-моделювання ігрових об'єктів. Наприклад, ескіз істоти «human in the void» став основою для моделі у ZBrush.

Отже, практичний досвід використання ШІ художниками доводить актуальність і ефективність його інструментів у цифровому образотворчому мистецтві. Штучний інтелект розширює межі творчості, надаючи художнику нові засоби для втілення задумів, пришвидшуючи робочий процес та генеруючи необмежений потік варіацій, однак вирішальна роль залишається за митцем.

Список використаних джерел

1. Генеративна нейромережа Midjourney. URL: <https://www.midjourney.com> (Дата звернення: 24.04.2025.)
2. Генеративна нейромережа Adobe Firefly. URL: <https://www.adobe.com/products/firefly.html> (Дата звернення: 24.04.2025).
3. Генеративна нейромережа Runwayml. <https://runwayml.com> (Дата звернення: 24.04.2025).
4. *The Future of Creativity: Generative AI and Artistic Workflows*, Adobe Creative Blog. URL: <https://blog.adobe.com/en/publish/2023/04/20/future-creativity-generative-ai> (Дата звернення: 24.04.2025).