

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-23>**SYNTHESIS OF ARTISTIC TRADITIONS AND DIGITAL  
TECHNOLOGIES IN MODERN FINE ART****СИНТЕЗ ХУДОЖНІХ ТРАДИЦІЙ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ****Krasnyy E. K.**

*Senior Lecturer at the Department of  
Architecture and Design  
Educational and Scientific Institute of  
Engineering, Production and  
Construction of Chernihiv Polytechnic  
National University  
Chernihiv, Ukraine*

**Красний Е. К.**

*старший викладач кафедри  
архітектури та дизайну  
Навчально-науковий інститут  
інженерії, виробництва та  
будівництва Національного  
університету «Чернігівська  
політехніка»  
м. Чернігів, Україна*

Відповідно до нових віянь часу, розширення знань у галузі науки, зі зміною ритму життя сучасної людини, з її прагненням до пізнання світу та нових відкриттів, з удосконаленням технологій, образотворче мистецтво зазнає значних змін щодо традиційних академічних канонів. Змінюється і ставлення людини до мистецтва. Пошук нових форм, втілення творчих задумів, вдосконалення технічних засобів образотворчості, звернення до фантастичних та несподіваних тем для творчості все більше сприяє наближенню до іншої, сучасної форми художньої діяльності. Розвиток комп'ютерних технологій та використання штучного інтелекту розширює можливості у творчості, водночас існує проблема, що значна кількість художників не визнають новітні технології через необхідність та складності опанування сучасних цифрових технологій.

В процесі вивчення проблеми проведено аналіз джерел, в яких досліджено вплив творчості на суспільство та популяризацію мистецтва за допомогою комп'ютерних технологій [1; 2; 3]

Актуальність теми визначається необхідністю дослідження сучасного мистецтва, в якому настав час інтелектуалізації художньої творчості, внаслідок чого художня реальність стала більш прагматичною. Пріоритетна увага надається більше не змісту, а формі та об'єкту зображення, інтегруються елементи дизайну до образотворчого мистецтва. Пластичне втілення творчого задуму все більше залежить від середовища існування сучасної людини. Швидкий прогрес новітніх комп'ютерних технологій відкриває нові методи та

інструменти, що робить актуальною можливість використання цифрових інноваційних прийомів та штучного інтелекту в сучасному образотворчому мистецтві.

Оригінальність дослідження у висвітленні нової функції образотворчого мистецтва, яке підлаштовується під ритм, спосіб життя та новітні технології сучасного світу.

Сучасні технології дозволяють створювати неможливі раніше речі. Сучасний художник має в своєму арсеналі знання, досвід еволюції традиційного мистецтва та прогресивні цифрові технології. Якщо на перших етапах розвитку цієї сучасної технології вона просто замінила собою художні інструменти та матеріали, то на сьогодні завдяки цифровим технологіям можна досягнути значно більшого, ніж просто альтернатива традиційному мистецтву. Наприклад, можна поділитися цифровим полотном з усім світом, дозволивши будь якій людині домальовувати в ньому, без інтернету на це пішла б величезна кількість часу. Нейромережі дозволяють дизайнерам і художникам активно розширювати свою цільову аудиторію і тим самим демонструвати і просувати свою творчість у маси [3]

Однією з основних переваг використання штучного інтелекту у мистецтві є можливість створення нових форм мистецької експресії, які не могли б бути створені традиційними методами. Іншою перевагою є можливість автоматизації деяких процесів створення мистецтва [1].

У сучасних художників з'явилась можливість експериментувати зі стилізацією, наприклад змішувати різні техніки, поєднання яких в реальному матеріальному стані не можливо. За допомогою «цифри» можна оживити свої малюнки засобом двомірної анімації, створюючи ілюзію об'єму. Сучасний вид цифрової художньої творчості має низку переваг, головними з яких є доступність та висока швидкість роботи. Працюючи на комп'ютері вибір потрібного кольору чи інструменту – справа секунд. Використання технологій, які може надати штучний інтелект, дозволять у разі вдосконалити та прискорити творчий процес, максимально оптимізувати та зробити цей процес ефективним. Підбір палітри кольорів для свого творчого задуму, робота над композиційним рішенням, підбором текстур, тепер є простішим завданням для художника. [2] Використання інструментів нейронної мережі дає можливість експериментувати з новими технологіями, створювати дивовижні візуальні ефекти й емоційні зв'язки. Значною перевагою цифрових технологій в сучасному мистецтві є використання унікального сучасного інструментарію: робота з шарами та текстурами, генерація шумів різних типів, різні ефекти, фільтри та можливість постійно корегувати – все це недосяжне традиційному образотворчому

мистецтву. У вдосконаленні технік та виразних засобів зображення традиційне мистецтво досягло свого піку у XVIII столітті, а в цифровому мистецтві відкриваються нові горизонти для подальшого розвитку. Постійно вдосконалюються характеристики моніторів, зростає потужність та функціональність програмного забезпечення, зростають можливості нейронної мережі. Є і недоліки використання інструментів штучного інтелекту в мистецтві: відсутність індивідуальності – інструменти штучного інтелекту можуть створювати масові або стандартизовані твори мистецтва, що призводить до відсутності індивідуальності й унікальності; невизначеність результатів – результати роботи інструментів штучного інтелекту можуть бути непередбачуваними та неочікуваними, що може змінити плани митців і змусити їх змінювати свої твори [1].

У процесі розвитку цифрового мистецтва склалося два напрями. Один з них передбачає використання художниками штучного інтелекту, не знаючи заздалегідь який буде кінцевий результат. Мережа сама генерує, робить зображення і фактично виступає у ролі автора. Інший напрям передбачає, що художник використовує цифрові технології як засіб моделювання та демонстрації законів, що лежать в основі художньої творчості. При вирішенні конкретних творчих завдань ці два напрями часто використовуються одночасно, дозволяючи об'єднати в одному творі майстерність художника та комп'ютерні ефекти.

Останнім часом з'явилося чимало талановитих цифрових художників відомих у світі, всі вони професіонали, що працюють для великих компаній, серед них є, як і раніше, вільні художники, які нагадують про класичних майстрів, працюючих у своїх майстернях на самоті. Дійсно, цифрові технології більш популярні за традиційні форми мистецтва, але слід добре усвідомлювати, що комп'ютерна технологія – це лише чудовий інструмент для творчості, який не відміняє базових знань з рисунку, живопису та композиції. Без навичок традиційного образотворчого мистецтва важко буде втілювати творчі ідеї в цифровому форматі. Комп'ютер у цифровому мистецтві – це такий самий інструмент, як і пензлі з фарбами та мольбертом. Для того, щоб добре малювати засобами цифрових технологій, необхідно вміти застосовувати усі накопичені поколіннями художників знання та досвід.

### Література:

1. Вікторія Волинець. Вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво: можливості та виклики. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 2023, № 6 (1), 21–31

2. Itten J. *The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color*. John Wiley & Sons, 1997, 160 p.

3. Granet K. *The Business of Design: Balancing Creativity and Profitability (business and career guide to creating a successful design firm)*. Princeton Architectural Press, 2011, 208 p.

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-24>

**INTERACTIVE ARCHIVE OF SATIRE:  
FEATURES OF THE ERYK LIPÍŃSKI MUSEUM  
OF CARICATURE WEBSITE**

**ІНТЕРАКТИВНИЙ АРХІВ САТИРИ:  
ОСОБЛИВОСТІ ВЕБ-САЙТУ МУЗЕЮ КАРИКАТУРИ  
ІМЕНІ ЕРІКА ЛІПІНСЬКОГО**

**Kreminskyi O. D.**

*PhD student at the Department  
of Art Expertise  
National Academy of Culture and Arts  
Management  
Kyiv, Ukraine*

**Кремінський О. Д.**

*аспірант кафедри мистецтвознавчої  
експертизи  
Національна академія керівних кадрів  
культури і мистецтв  
м. Київ, Україна*

В епоху стрімкого розповсюдження інформації онлайн-платформи музеїв набувають все більшого значення як портали доступу до мистецьких скарбів. Фокусуючись на збереженні та популяризації сатиричної графіки, особливе місце серед культурних інституцій посідає варшавський Музей карикатури імені Еріка Ліпінського. Дослідження його веб-присутності є своєчасним, оскільки дає можливість оцінити ефективність цифрової презентації колекції та стратегій залучення аудиторії в онлайн-просторі.

Грунтовний аналіз веб-сайту Музею карикатури імені Еріка Ліпінського [1] має на меті оцінку його наповнення з точки зору ефективності, привабливості для відвідувачів і відповідності запитам сучасної аудиторії, а також виокремлення його переваг і недоліків.

Дослідження цифрових представництв музейних установ неодноразово ставало об'єктом наукового інтересу в академічних колах. Зокрема, питання музейних інновацій у теорії і практиці музейної справи було предметом досліджень таких науковців, як І. Мосейчук,