

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-28>

**PROBLEMS AND CHALLENGES FOR ARTISTS IN CONNECTION
WITH THE DEVELOPMENT OF THE USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN THE VISUAL ARTS**

**ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ДО СТУДЕНТСТВА МИСТЕЦЬКИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗВИТКОМ
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ**

Sukhanova N. V.

*1st year Student at the Faculty
of Fine Arts
Kharkiv State Academy
of Design and Arts*

Суханова Н. В.

*студентка I курсу факультету
образотворчого мистецтва
Харківська державна академія дизайну
і мистецтв*

Nadtochii Ye. Ye.

*1st year Student at the Faculty
of Fine Arts
Kharkiv State Academy of Design
and Arts*

Надточий Є. Є.

*студентка I курсу факультету
образотворчого мистецтва
Харківська державна академія дизайну
і мистецтв*

Kushnerova A. I.

*2st year tStudent at the Faculty
of Fine Arts
Kharkiv State Academy of Design
and Arts
Kharkiv, Ukraine*

Кушнерьова А. І.

*студентка II курсу факультету
образотворчого мистецтва
Харківська державна академія дизайну
і мистецтв
м. Харків, Україна*

Тенденція використання штучного інтелекту (ШІ) для спільної творчості не оминє навчальний процес студентів мистецьких навчальних закладів, а також творчі процеси митців, важливо зрозуміти, як використання генеративного штучного інтелекту на різних етапах навчального та творчого процесу впливає як на оцінку студента, художника. Візуальне мистецтво є кінцевою точкою творчого процесу, і тому знання про те, як створюється твір мистецтва, має глибокий вплив на те, як аудиторія думає та відчуває [1, с. 258, 2, с. 558]. Сучасні системи генерації тексту в зображення, такі як OpenAI's DALL-E, Midjourney або Adobe Firefly, здатні перетворювати текстову підказку в зображення та генерувати багато можливих реалізацій ідеї за лічені секунди [3, с. 7]. Midjourney нещодавно використовувався для перемоги в конкурсі образотворчого мистецтва [4, с. 1].

З останніх досліджень можна зробити висновок, що мистецтво, створене людиною-митцем, отримує більше визнання та симпатії, ніж мистецтво, створене за допомогою ШІ. Це обумовлене сприйняттям більшої автентичності, яке надмірно компенсує новизну. Однак оцінки залежать від етапу, на якому використовується штучний інтелект: використання інструментів штучного інтелекту для створення ідеї є більш прийнятним, ніж реалізація ідеї. Висновки також показують, що митцем менше захоплюється, коли він співпрацює з ШІ. Хоча митці, які використовують ШІ, сприймаються як більш креативні, вони втрачають автентичність. Спільна творчість із штучним інтелектом більш прийнятна в контексті мистецтва, яке не вважається високим мистецтвом, наприклад, ілюстрації та стокові зображення [5, с. 1].

Такі ж висновки можна зробити щодо робіт студентів мистецьких навчальних закладів. Роботи таких студентів часто обмежені вимогами навчальної програми, викладача. Тому ШІ в навчальному процесі слід оминати. Від використання ШІ майбутній художник втратить ще більше довіри, захоплення і оцінки своєї роботи. Мистецтво, створене штучним інтелектом, є суперечливим і викликає питання про те, чи можна вважати ШІ рівним художнику-людині [6, с. 130]. Креативність та унікальність часто розглядаються як фундаментальні аспекти сфери мистецтва та культури, причому креативність зазвичай розглядається як виключно людська риса [7, с. 30].

Швидкий розвиток штучного інтелекту, ймовірно, стане проблемою для поточної концепції та розуміння образотворчого мистецтва. ШІ, що кидає виклик людській творчості, є одним із найпотужніших ознак культурної та суспільної трансформації. Інструменти штучного інтелекту були застосовані для покращення споживчого досвіду в мистецьких онлайн-магазинах. Тобто має на меті створити продукт, котрий задовольнить найбільшу кількість споживачів зараз. Але ж безліч художників та напрямів у образотворчому мистецтві стали визнаними лише після смерті їхніх творців. Ось кілька яскравих прикладів:

1. Ван Гог був відомий своїми яскравими, експресивними роботами, такими як "Зоряна ніч" та "Соняшники". За життя його роботи продавалися дуже погано, і він переживав багато труднощів. Його мистецтво не було визнано в його час, але після його смерті він став одним із найвідоміших і найвпливовіших художників.

2. Клод Моне вважається одним із засновників імпресіонізму, але в його час цей стиль був невизнаний і навіть засуджений. Тільки пізніше, коли громадська думка змінилася, Моне та його імпресіоністські роботи були визнані та гідно оцінені.

3. Георгія О'Кіф була відома своїми абстрактними зображеннями кольорів та пейзажів. Хоча вона отримала деяке визнання за життя, її роботи стали по-справжньому популярними і визнаними тільки після її смерті, коли її внесок у сучасне мистецтво оцінили в повному обсязі.

4. Едвард Мунк відомий своєю картиною "Крик". Його роботи, повні емоційної інтенсивності та психологічної напруги, не завжди сприймалися позитивно за життя. Лише пізніше він був визнаний одним із засновників експресіонізму.

5. Френсіс Бекон був відомий своїми потужними та іноді шокуючими картинами, що зображують внутрішні конфлікти та людську пристрасть. Його роботи були визнані за життя, але сьогодні його вважають одним із найважливіших художників ХХ століття.

6. Амедео Модільяні був відомий своїми подовженими фігурами та портретами. Його роботи не мали комерційного успіху за життя, але після його смерті вони були переоцінені і тепер вважаються значними витворами мистецтва.

7. Ян Вермеєр, автор таких картин, як "Дівчина з перловим сережкою", був маловідомий за життя, і лише кілька його картин було продано. Його роботи стали відомими і високо цінувалися лише через багато років після його смерті.

Ці приклади показують, як визнання та цінність мистецтва можуть змінюватися з часом, і як безліч художників змогли залишити свою спадщину, навіть якщо вона не була оцінена за їхнього життя. А використання ШІ унеможливує створення художником творів, котрі б несли новизну у мистецтво.

Література:

1. Dutton D. 14 Authenticity in ART. *The Oxford Handbook of Aesthetics*. New York : Oxford University Press, 2003. P. 258–274.

2. Newman G. E., Bloom P. Art and authenticity: The importance of originals in judgments of value. *Journal of Experimental Psychology: General*, 2012. № 141 (33). P. 558–569.

3. Smith A, et al. Trash to Treasure: Using text-to-image models to inform the design of physical artefacts. *arXiv:2302.00561v1*, 2023. 1 Feb. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.00561>

4. Harwell D. He used AI to win a fine-arts competition. Was it cheating. *The Washington Post*, 2022. URL: <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/09/02/midjourney-artificial-intelligence-state-fair-colorado/>

5. Browne K. Who (or What) Is an AI artist? *Leonardo*, 2022. № 55 (2). P. 130–134. DOI: https://doi.org/10.1162/leon_a_02092

6. ShaoY., etc. How does culture shape creativity? A mini-review. *Frontiers in Psychology*, 2019. № 10. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01219>

7. Oksanen A., etc. Artificial intelligence in fine arts: A systematic review of empirical research. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 2023. № 1 (2). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100004>

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-29>

**THE INFLUENCE OF POSTMODERNISM ON THE FORMATION
OF THE PHENOMENON OF SIMULACRUM
IN THE FIELD OF ACADEMIC DRAWING BY TRANSFORMING
IT INTO A SPECIAL DRAWING**

**ВПЛИВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА УТВОРЕННЯ ЯВИЩА
СИМУЛЯКРУ У СФЕРІ АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКУ
ТРАНСФОРМАЦІЮ У СПЕЦІАЛЬНИЙ РИСУНОК**

Cherkesova I. G.

*Honoured Artist of Ukraine, Professor,
Professor at the Department
of Fine Arts
Lesya Ukrainka Volyn National
University
Lutsk, Ukraine*

Черкесова І. Г.

*заслужений діяч мистецтв України,
професор,
професор кафедри образотворчого
мистецтва
Волинський національний університет
імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна*

Помилкове використання терміну «Спеціальний рисунок» на магістерському рівні спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація приводить до не розуміння змісту мети та завдань здобувачами вищої освіти у аналізі форми натури художніми засобами та матеріалами. Виникає явище симулякру (лат. *simulakrum* – подібність, видимість), де проявлено заміну природного світу штучною подібністю. Реальність замінюється образом. Симулякр не є подібністю світу (реальності), а є подібністю його утвореного мисленням людини образу. [2]

Професійна термінологія у сфері академічного рисунку визначена, є константою і спирається на традиційні методики академічного рисунку. 4-й курс бакалаврату за дисципліною «Рисунок» (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)