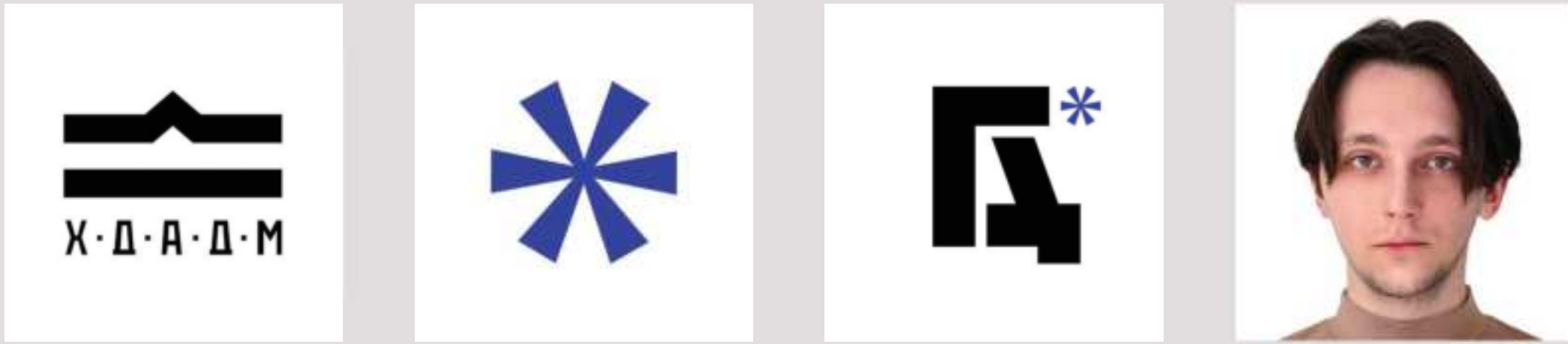

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Дипломна робота на здобуття СВО «Магістр»
«ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В РОБОЧИХ ПРОЦЕСАХ ДИЗАЙНЕРА»
Виконав: Окунев Даниїл Валентинович
Керівник: проф. Векленко Олег Анатолійович

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ТВОРЧИХ
ПРОЦЕСАХ ДИЗАЙНЕРА
1.1 Стан наукової розробки теми та огляд літератури
Висновок до першого розділу

РОЗДІЛ 2
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ
2.1. Нові виклики під впливом інструментів ШІ
2.2. Інтеграція генеративного ШІ в межах дизайнерської практики
2.3. Правові та етичні аспекти використання інструментів ШІ з комерційною метою
Висновок до другого розділу

РОЗДІЛ 3
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ: ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ
ГЕНЕРАТИВНОГО ШІ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРІВ
3.1 Візуальна дизайн концепція посібників для графічних дизайнерів
«Контрольована генерація AI»
3.2. Структура та наповнення розділів посібника
Висновок до третього розділу

ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Анотація до проєкту. У роботі досліджено трансформацію професійної діяльності графічного дизайнера під впливом генеративного штучного інтелекту, що змінює роль фахівця з виконавця на куратора. Проаналізовано ключові виклики інтеграції ШІ, зокрема етичні ризики, проблему художньої девальвації, кризу оригінальності та правові аспекти авторства. Дослідження пройшло апробацію на студентах, що допомогло у розробці посібника. Матеріал систематизує методики та алгоритми для ефективного впровадження нейромереж у дизайн-процес зі збереженням авторського контролю та високої якості кінцевого продукту.

Актуальність теми зумовлена широкою інтеграцією інструментів генеративного штучного інтелекту у різні сфери дизайну, що спричиняє глибокі трансформації як у професійній практиці, так і в освітньому середовищі. Нові технології впливають на методології в творчому процесі, вимагають переоцінку парадигм мислення та структурованого опису нових компетентностей.

Об'єктом дослідження є процес креативної діяльності дизайнера у сфері графічного дизайну із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Предметом дослідження є особливості застосування генеративного ШІ, що трансформують робочі процеси, креативні методики та професійні компетентності сучасного дизайнера.

Мета дослідження. Виявлення особливостей застосування генеративного ШІ в робочих процесах дизайнера та розробка на цій основі посібника для ефективного інтеграції інструментів у дизайнерську практику.

Хронологічні межі дослідження охоплює період активної інтеграції генеративного ШІ в робочі процеси дизайнерів, починаючи з 2022 року.

Наукова новизна полягає у систематизації методів та підходів в роботі з генеративними інструментами ШІ для графічних дизайнерів, що враховують як етичні так і правові аспекти для творчої та комерційної практик.

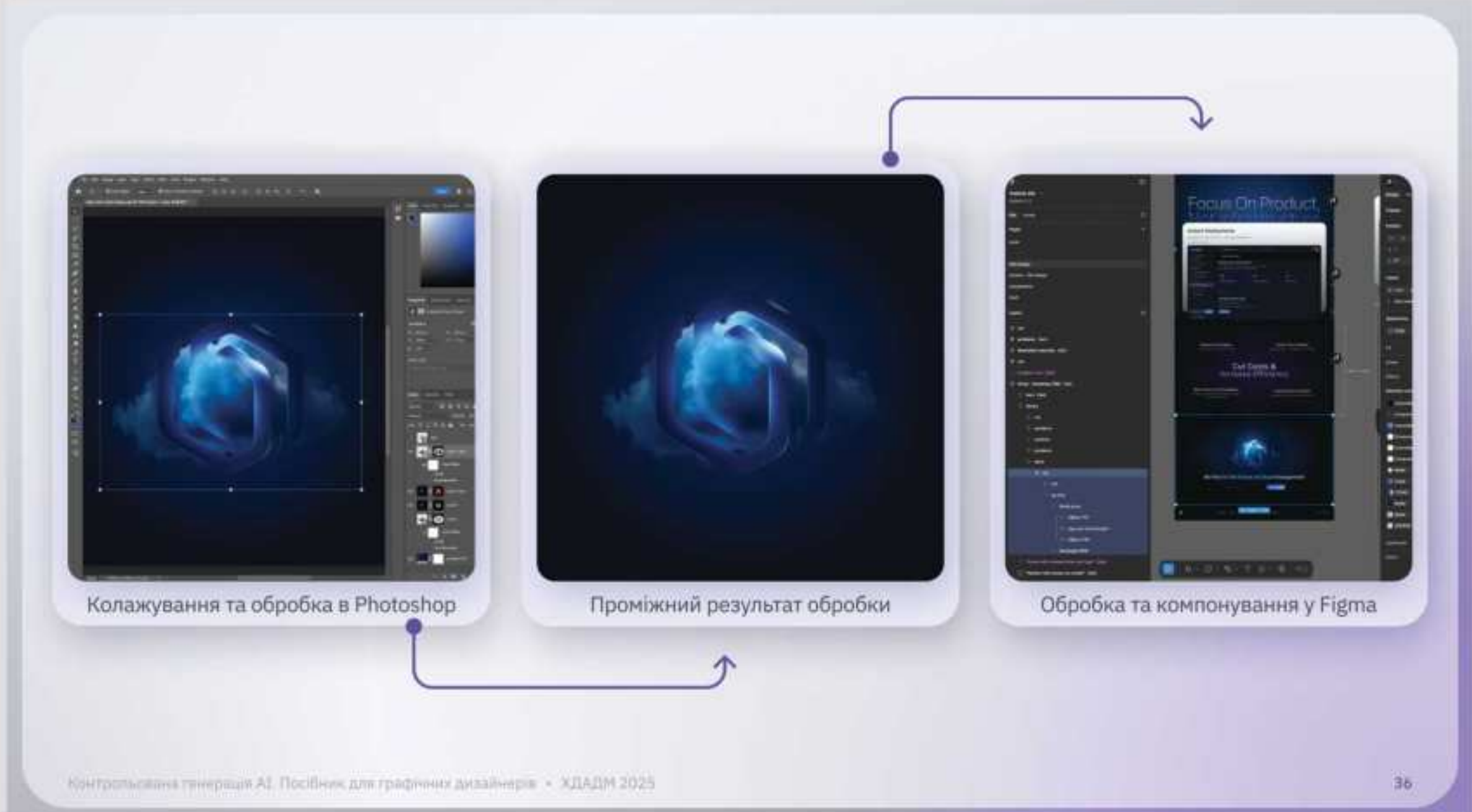
Теоретична база дослідження. Ґрунтується на сучасних міжнародних дослідженнях впливу ШІ на креативність 2023–2025 років. Зокрема, використано напрацювання С. Айдован та Ф. Магні щодо ризиків для творчості та упереджень сприйняття, дослідження А. Доцці та О. Гаузера про феномен гомогенізації ідей, а також роботи Ю. Хвана та І. Ву стосовно психологічних аспектів творчості студентів. Важливим елементом стала модель співтворчості «людина-машина» У. Мессера та класичні теорії креативного процесу, включно з моделлю Грема Уоллеса та Double Diamond.

Методи дослідження базуються на комплексному поєднанні теоретичних та емпіричних підходів. Теоретична частина включає аналіз наукової літератури, порівняльний аналіз людських і машинних процесів та моделювання сценаріїв взаємодії. Емпірична складова реалізована через апробацію досліджень та методологій зі студентами, а також візуальний контент-аналіз сучасних комерційних проєктів.

У роботі **досліджено** трансформацію професійної діяльності графічного дизайнера під впливом ШІ, що змінює роль фахівця з виконавця на куратора. **Розглянуто** особливості сучасних робочих процесів та проаналізовано ключові виклики інтеграції ШІ, зокрема етичні ризики та правові аспекти авторства. **Запропоновано** методологію роботи з інструментами ШІ та покращенню нових професійних компетентностей, таких як промпт-інжиніринг.

Концепція. Проєктна частина представлена цифровим інтерактивним посібником «Контрольована генерація AI», що систематизує знання у форматі покрокових алгоритмів для збереження авторського контролю на всіх етапах роботи – від ідей до постобробки. Візуальна мова видання базується на технологічній естетиці з використанням контрастної темної теми, неонових градієнтів та ефекту «скіпа», що асоціативно пов'язує дизайн із середовищем нейромереж та професійних сервісів. Посібник трансформує теоретичні висновки у прикладну методологію, надаючи дизайнерам чіткі інструменти для ефективного інтеграції ШІ.

Ключові слова: штучний інтелект, промпт інженерія, методологія дизайну, цифровий довідник, етика ШІ

У роботі з AI існує безліч різних методів та підходів. У цьому розділі зібрані лише деякі поради з особистої практики. Це допоможе вам розпочати процес вивчення генерації, але самостійне дослідження надасть більш глибоке розуміння генеративних моделей AI

ЗМІСТ

01. ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З AI ВАЖЛИВО	6
Використання AI укріплення	7
Нова база навички	8
Workshop	10
Роль дизайнера в роботі з AI	11
Доречність використання AI	
02. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ЕТИКА	15
Побачення права практика	19
Етичність використання AI	25
Сприйняття AI творів	26
Рекомендації	
03. ІНТЕГРАЦІЯ AI В ДИЗАЙН ПРОЦЕСАХ	28
Постановка задачі для LLM	31
Авторські виходи для AI	33
Метод колажування	38
Рекомендації	
04. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ З AI	41
Структура ефективного промту	51
Робота з візуальними референсами	66
Комбінування інструментів	
05. ДЖЕРЕЛА	69
Посилання на матеріали	

