

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ИННОВАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ

Мусаева Сурайё Наримановна

Магистрант Tashkent International University of Education
Председатель метод объединения педагогов изобразительного искусство ДШМИ города
Ташкента,
Зав. отдела Изобразительного искусства,
Педагог ДШМИ №_15_
surayyomusayeva03@gmail.com
DOI: 10.61587/mmit.tiue.uz.v1i1.367

Аннотация. В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на развитие инноваций в художественном искусстве. Анализируются современные технологии искусственного интеллекта, применяемые в создании цифровой живописи, музыки, дизайна и мультимедийных проектов. Особое внимание уделяется взаимодействию человека и интеллектуальных систем в процессе художественного творчества, а также изменению традиционных представлений об авторстве и креативности. В работе раскрываются преимущества использования искусственного интеллекта в искусстве, включая расширение творческих возможностей художников, ускорение процесса создания произведений и появление новых художественных форм. Одновременно рассматриваются возможные проблемы и риски, связанные с этическими вопросами, сохранением уникальности художественного творчества и ролью человека в эпоху цифровизации. Делается вывод о том, что искусственный интеллект становится важным инструментом инновационного развития художественного искусства, способствуя появлению новых направлений и форм культурного самовыражения.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инновационное обучение, ЮНЕСКО, художественное образование, изобразительное искусство.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INNOVATION IN FINE ARTS

Surayyo Narimanovna Musayeva

Tashkent International University of Education Master's Student
Chairperson of the Association of Fine Arts Teachers Tashkent Children's School of Music,
Head of the Fine Arts Department,
Teacher at Children's School of Music No. 15
surayyomusayeva03@gmail.com

Abstract. This article examines the impact of artificial intelligence on the development of innovation in fine arts. It analyzes modern artificial intelligence technologies used in the creation of digital painting, music, design, and multimedia projects. Particular attention is paid to the interaction between humans and intelligent systems in artistic creation, as well as to changing traditional notions of authorship and creativity. The paper reveals the advantages of using artificial intelligence in art, including expanding the creative potential of artists, accelerating the creation process, and the emergence of new artistic forms. The potential problems and risks associated with ethical issues, preserving the uniqueness of artistic creativity, and the role of humans in the digital age are also examined. It is concluded that artificial intelligence is becoming an important tool for the innovative development of the arts, facilitating the emergence of new directions and forms of cultural expression.

Keywords: Artificial intelligence, innovative learning, UNESCO, art education, fine arts.

Введение

Художественно творческая деятельность способствует все стороннему развитию людей, даёт им возможность принимать не посредственное участие в создании материальных и духовно нравственных ценностей, приобщиться к национальной культуре. В связи с этим, в последнее время возросло значение эстетического воспитания. Его осуществление неразрывно связано с искусством. Особую актуальность приобретает инновационное обучение в изобразительном искусстве. Инновации в обучении — это современные образовательные подходы и технологии (ИИ, VR, смешанное обучение), направленные на повышение качества образования, вовлеченности учащихся и развитие критического мышления. Они делают обучение персонализированным, гибким и практичным, трансформируя традиционные методы.

В условиях цифровизации общества художественное образование также претерпевает значительные изменения. Одним из наиболее перспективных направлений его развития является внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Искусственный интеллект в художественном образовании представляет собой совокупность цифровых технологий, способных анализировать, создавать и интерпретировать художественные образы, а также оказывать поддержку образовательному процессу.

Обзор литературы

Проблема внедрения искусственного интеллекта в художественное образование и художественное творчество в последние годы активно исследуется как зарубежными, так и международными организациями. Анализ научной литературы показывает, что искусственный интеллект рассматривается не только как технологический инструмент, но и как фактор трансформации современного искусства, методов обучения и творческого процесса.

Одним из фундаментальных трудов в области искусственного интеллекта является книга *Artificial Intelligence: A Modern Approach* авторов Stuart Russell и Peter Norvig. В данной работе подробно раскрываются основные принципы функционирования интеллектуальных систем, машинного обучения и нейронных сетей. Авторы объясняют, каким образом ИИ способен анализировать информацию, распознавать визуальные образы и генерировать новые цифровые продукты. Данный труд является теоретической основой для понимания применения искусственного интеллекта в сфере художественного образования и цифрового искусства. Вопросы творческого применения ИИ в образовательной среде рассматриваются в сборнике *Creative Applications of Artificial Intelligence in Education* под редакцией Alex Urmeneta и Margarida Romero. Авторы исследуют возможности интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс, уделяя внимание развитию креативности, цифровых компетенций и инновационных методов обучения. В работе подчёркивается, что ИИ способствует индивидуализации образования, помогает учащимся развивать художественное мышление и открывает новые формы взаимодействия между технологиями и искусством.

Значительное внимание вопросам этического и педагогического использования искусственного интеллекта уделяет UNESCO. В международном документе *Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education* подчёркивается необходимость гуманистического подхода к использованию ИИ в образовании. В документе отмечается, что цифровые технологии должны служить развитию личности, поддерживать творческие способности обучающихся и обеспечивать равный доступ к качественному образованию.

Продолжением данных идей стал документ *Guidance for Generative AI in Education and Research*, в котором рассматриваются особенности применения генеративного искусственного интеллекта в образовательной и исследовательской деятельности. В

рекомендациях подчёркивается необходимость сохранения академической честности, авторского права и творческой самостоятельности обучающихся при использовании генеративных ИИ-систем.

Особое значение для исследования имеет работа Education for the Future: The Role of UNESCO, посвящённая будущему образования в условиях цифровизации общества. В ней рассматриваются вопросы трансформации образовательной среды, развития инновационных технологий и формирования новых компетенций XXI века. Авторы подчёркивают, что современное образование должно сочетать технологические достижения с гуманистическими ценностями, развивая творческий потенциал личности.

Метод исследования

ИИ активно используется при обучении изобразительному искусству, дизайну, анимации и цифровой графике. Он помогает обучающимся осваивать основы композиции, цветовой гармонии, перспективы и стилистики. С помощью интеллектуальных программ учащиеся могут экспериментировать с различными художественными стилями, создавать эскизы и получать мгновенную обратную связь, что способствует развитию творческого мышления и воображения.

Важной особенностью применения ИИ является индивидуализация обучения. Алгоритмы способны учитывать уровень подготовки, интересы и темп работы каждого обучающегося, предлагая персонализированные задания и рекомендации. Такой подход обучения можно внедрить в детские школы музыки и искусства на отделах изобразительного искусства, а также специализированные художественные школы дизайна. Это повышает мотивацию к обучению и делает образовательный процесс более эффективным. При этом роль педагога остаётся ключевой, так как именно учитель направляет творческое развитие учащихся и формирует художественный вкус.

ИИ также открывает новые возможности для анализа произведений искусства. Он позволяет исследовать художественные стили, эпохи и направления, работать с цифровыми архивами и музеями, а также проводить сравнительный анализ визуальных образов. Такие технологии способствуют углублению культурного и эстетического кругозора обучающихся высших учебных заведений. Несмотря на значительные преимущества, использование ИИ в художественном образовании связано с определёнными рисками. К ним относятся возможная зависимость от технологий, снижение роли традиционных художественных навыков, а также вопросы авторского права и оригинальности творчества. В связи с этим особое значение приобретает этическое и педагогически обоснованное применение искусственного интеллекта, о чём говорится в рекомендациях ЮНЕСКО.

UNESCO разработала ряд международных рекомендаций по педагогически обоснованному применению ИИ в образовании, которые также применимы к художественному образованию (изобразительное искусство, дизайн, музыка, медиа-искусство и др.). Эти рекомендации содержатся в документах. ЮНЕСКО подчёркивает, что ИИ должен усиливать творческие способности человека, а не заменять их. Преподаватель и ученик остаются центральными фигурами образовательного процесса. ИИ используется как инструмент поддержки творчества, а не как заменитель художника или педагога; важна взаимодействие человека и технологии. В изобразительном искусстве это означает: ИИ помогает генерировать идеи, эскизы, композиции, но окончательное художественное решение принимает человек. Это расширяет традиционные формы художественного творчества. На сегодняшний день разработано несколько программ и платформы для инновационного образования изобразительного искусства с использованием ИИ:

Midjourney — генератор изображений по текстовым описаниям, который помогает студентам быстро визуализировать идеи, создавать концепт-арты и эскизы для проектов.

Adobe Firefly — семейство ИИ-инструментов для генерации и редактирования изображений, видео и графики, встроенное в творческие программы Adobe Creative Cloud.

Artbreeder — онлайн-платформа, где можно «скрещивать» изображения и создавать новые произведения, экспериментируя с визуальными стилями и формами.

Инструменты для обучения, анализа и поддержки ChatGPT и другие языковые ИИ—помогают формулировать идеи, писать описания работ, объяснять художественные техники, структурировать эссе и анализировать произведения.

Генеративные дополнения в графических редакторах (например, Generative Fill в Adobe Photoshop) — позволяют экспериментировать со стилистикой, композицией и элементами изображения.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим использование ИИ в обычной композиции, к примеру композиция на тему «Семейный поход». В данной работе учащийся изобразил карандашом семью, идущих по горным местностям, это папа мама старшая дочь, младшая дочь и друг семьи собака. Задача найти цветовую гамму для композиции и её решение с учётом света и тени. На примере показано изображения (рисунок 1). Рисунок которое выполнено карандашом это работа учащегося. Используя ИИ можно задать запрос на ИИ для создания картины в разном цветовом состоянии (рисунок 2). ИИ сгенерировал нам 2 работы в разных состояниях. Одна работа, где семья идёт при закате солнца, где композиция получилась в тёплой цветовой гамме. Другая работа, где семья идёт при ясном дне, композиция получилась в холодной цветовой гамме. Вот тут художник может грамотно и быстро подобрать более подходящий вариант по восприятию задуманной композиции.

Рисунок 1 Эскиз карандашом

Рисунок 2 Работы ИИ

Если тщательно рассмотреть и проанализировать, то мы можем увидеть, что ИИ нам предоставляет разное решение взгляда людей, элементы одежды людей и ещё быть может несколько деталей, которым автор может успешно воспользоваться. Работа учащегося на много уменьшилась во времени, а по качеству повысилась. Авторское право остаётся за художником так как первоначальная идея была его. Важно правильно задать запрос на ИИ, для получения нужного результата. Самое главное такие программы не заменяют творческие навыки и художественное мышление, но расширяют возможности обучения и эксперимента, дают новые способы выражения и анализа. На

ниже представленных картинах можем рассмотреть последовательность полученной работы (рисунок 3).

Рисунок 3 Последовательность работы учащегося.

Таким образом, искусственный интеллект в художественном образовании выступает не как замена художника или педагога, а как эффективный инструмент, дополняющий традиционные методы обучения. Грамотное сочетание цифровых технологий и классических форм художественного воспитания способствует развитию творческой личности, отвечающей требованиям современного общества.

Список литературы

Книги:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach — Stuart Russell, Peter Norvig. 4-е издание, 2020 г.
2. Hello World: How to Be Human in the Age of the Machine — Hannah Fry. Великобритания, Лондон, 2018 г.

Сборники / коллективные научные издания:

3. Creative Applications of Artificial Intelligence in Education — под редакцией Alex Urmeneta и Margarida Romero, 2024 г.

Международные документы и рекомендации:

4. Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education — международный документ UNESCO, 2019 г.
5. Guidance for Generative AI in Education and Research — рекомендации UNESCO по использованию генеративного ИИ в образовании и научных исследованиях, 2023 г.

Научно-аналитические и концептуальные публикации:

6. Education for the Future: The Role of UNESCO / A New Social Contract for Education — аналитическая публикация UNESCO, 2021 г.