Е.А. СЕМЕНОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественное стекло РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: kato.semenova@mail.ru

Л.К. ВАРТАНОВА
Доцент кафедры дизайна, Московский гуманитарный университет
e-mail: luda_vartanova@mail.ru

Е.В. ВАСИЛЕНКО
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусств, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва
e-mail: elenalopasova@mail.ru

E.A. SEMENOVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Art Glass of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: kato.semenova@mail.ru

L.K. VARTANOVA
Associate Professor at the Department of Design, Moscow University for the Humanities
e-mail: luda_vartanova@mail.ru

E.V. VASILENKO
Associate Professor, Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of Arts, Russian State Social University, Moscow
e-mail: elenalopasova@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_1_355_365

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ГРАНИЦЫ ГЕНЕРАТИВНОЙ КРЕАТИВНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN DESIGN: ENHANCING EFFICIENCY, THE BOUNDARIES OF GENERATIVE CREATIVITY, AND PRESERVING HUMAN SEMIOTICS

В статье представлен концептуальный анализ технологии использования инструментов искусственного интеллекта в сфере дизайна. В качестве смыслового фундамента детализируются ключевые понятия: «искусственный интеллект», «графический дизайн», «творчество» и «генерация идей». Рассматриваются приемы использования искусственного интеллекта, способствующие ускорить творческий процесс, чтобы позволить дизайнерам сосредоточиться на более концептуальных аспектах своей работы и качественно реализовать проект. Фокусируясь на конкретных инструментах, затрагиваются этические и профессиональные вопросы, связанные с все более тесным взаимодействием человека и алгоритма в креативной сфере. Именно их интеграция и взаимное обогащение позволяют сформировать адекватную модель, отвечающую вызовам современности. Цель данной статьи — обосновать значение искусственного интеллекта в сфере дизайна, ориентированного на более успешное освоение новых рубежей для создания устойчивого и гармоничного будущего.

This article presents a conceptual analysis of the use of artificial intelligence tools in graphic design. Key concepts such as “artificial intelligence”, “graphic design”, “creativity”, and “idea generation” are detailed to provide a conceptual foundation. It examines techniques for using artificial intelligence to accelerate the creative process, allowing designers to focus on more conceptual aspects of their work and deliver high-quality projects. Focusing on specific tools, it addresses ethical and professional issues related to the increasingly close interaction between humans and algorithms in the creative

field. Their integration and mutual enrichment enable the development of an adequate model that meets modern challenges. The purpose of this article is to substantiate the importance of artificial intelligence in design, aimed at more successfully exploring new frontiers for the creation of a sustainable and harmonious future.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инструментарий, графический дизайн, творчество, генерация идей.
Keywords: artificial intelligence, tools, graphic design, creativity, idea generation.

Мир цифрового дизайна переживает грандиозную трансформацию, и в основе этих изменений лежит искусственный интеллект. Для профессионалов и компаний, работающих в творческой, технологической и маркетинговой сферах, ИИ представляет собой стратегический рычаг, способный революционизировать процессы, стратегии и результаты. Он стремительно проникает во все аспекты нашей жизни. Смартфоны есть в карманах двух третей населения мира, а компьютеры — почти в половине домов, поэтому цифровой дизайн стал доминирующим, превзойдя печатную продукцию. Программное обеспечение для дизайна не отстает, быстро совершенствуясь, и многие инновации в дизайне основаны на использовании искусственного интеллекта [12].

Сегодня искусственный интеллект становится движущей силой в разных областях дизайна: графического, промышленного, ландшафтного, в дизайне среды, в дизайне одежды, и в визуальной коммуникации. Имея в своем распоряжении широкий спектр инструментов на основе ИИ, дизайнеры могут радикально изменить свой творческий процесс, повысить производительность, стимулировать креативность и преодолеть традиционные ограничения [2].

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в дизайн представляет собой настоящую революцию, меняющую подход творческих людей к созданию, разработке и завершению визуальных проектов. Это не просто автоматизация, а новая парадигма, в которой ИИ выступает в качестве творческого партнера, расширяя возможности человека, ускоряя процессы и открывая новые творческие горизонты.[1].

Искусственный интеллект предоставляет дизайнерам ряд ключевых преимуществ, в том числе:

— Повышенная эффективность.

Инструменты искусственного интеллекта позволяют автоматизировать повторяющиеся и утомительные задачи, освобождая дизайнеров от таких задач, как отделение объектов от фона или выделение пикселей. Это позволяет им сосредоточиться на более сложных и творческих проектах, ускоряя рабочий процесс и снижая умственную и физическую усталость, связанную с проработкой мелких деталей на экране.

— Безграничные возможности для творчества.

Благодаря генеративному искусственному интеллекту дизайнеры могут экспериментировать с новыми идеями и концепциями быстрее, чем когда-либо прежде. Возможность генерировать изображения на основе текстовых подсказок открывает новые творческие возможности и предлагает инновационный способ исследования художественных концепций. Дизайнеры могут легко воплотить в жизнь свои самые оригинальные идеи и проверить их работоспособность с помощью художественных подсказок, созданных искусственным интеллектом [4].

— Улучшенная доступность.

Инструменты искусственного интеллекта могут автоматически выявлять и исправлять проблемы с читаемостью, цветовым контрастом и другие недостатки, обеспечивая большую доступность в проектах графического дизайна. Этот автоматизированный подход быстрее и надежнее, чем традиционные ручные проверки, что позволяет дизайнерам создавать контент, более доступный для широкой аудитории [3].

От новых инструментов Photoshop до генеративной ИИ в Illustrator — искусственный интеллект кардинально меняет ландшафт графического дизайна. Он может быстро и легко редактировать содержимое изображений, используя простую текстовую подсказку, а другие функции на основе искусственного интеллекта упрощают редактирование лиц или создание интуитивно понятных контуров. Новые возможности генеративного ИИ позволяют преобразовывать текстовые подсказки в полностью редактируемую векторную графику и быстро и интуитивно экспериментировать с различными цветовыми палитрами.

Веб-приложение использует искусственный интеллект для генерации изображений в различных стилях и форматах с помощью простой текстовой подсказки, предоставляя пользователям быстрый способ изучения новых идей и начала творческих проектов.

Искусственный интеллект — это не просто тема для обсуждения, а реальный ресурс для графических дизайнеров. Непосредственное экспери-

ментирование с инструментами ИИ позволяет глубже понять их потенциал и влияние на творческий процесс. Благодаря этим технологиям, дизайнеры могут поднять свое искусство на новый уровень инноваций и эффективности, внедряя более гибкий и динамичный подход к графическому дизайну [11].

Искусственный интеллект совершает революцию в подходах дизайнеров к создаваемому проекту, предлагая значительные преимущества в эффективности, креативности и доступности. Для того чтобы в полной мере использовать потенциал ИИ, необходимы открытый ум и готовность к исследованию новых творческих горизонтов. Имея в своем распоряжении инструменты ИИ, дизайнеры могут воплощать свои замыслы в реальность быстрее, эффективнее, чем когда-либо прежде, открывая путь к инновационному и захватывающему будущему в дизайне [5].

Интеграция искусственного интеллекта в дизайн знаменует собой важный сдвиг в истории творчества. Эта эволюция требует осмысления этики, семиотики и философии, подчеркивая необходимость защиты подлинности человека в автоматизированном мире.

Сегодня роль креативного директора меняется. Он должен уметь руководить не только командами людей, но и взаимодействовать с системами генеративного ИИ. В условиях, когда предложений становится больше и они поступают в меньшее время, ответственность возрастает: выбор, отбор, доработка. Умение слушать становится ключевым навыком.

Визуальная семиотика остается сферой деятельности человека. ИИ генерирует изображения, но не способен постичь их более глубокий смысл, для сознательного управления ИИ необходим энциклопедический ум [7].

Использование искусственного интеллекта требует прозрачности. Прохождение данных, качество результатов и контекст использования становятся все более важными. Сегодня этичный дизайн — это информированный дизайн, а не просто технически сложный.

В эпоху, когда искусственный интеллект в дизайне развивается с головокружительной скоростью, крайне важно понимать структурные и философские различия между ИИ и людьми. Это не соревнование, а эволюция, в которой каждый играет свою особую роль: люди как создатели, машины как высокоэффективные исполнители [9].

Искусственный интеллект может сделать творческую работу доступной и масштабируемой, открывая новые возможности в таких сложных областях, как брендинг, дизайн, юриспруденция и разработка. Но люди остаются теми, кто принимает решения, источником смысла, эмоций и видения. Машина — это инструмент, ее сила зависит от того, кто ею управляет.

Человек останется тем, кто принимает решения. Машина — исполнителем: творческим, оперативным, стратегическим и никогда не автономным.

От материалов ручной работы до машинного обучения — на каждом этапе всегда соблюдается основная идея проекта. ИИ не заменяет, а обогащает визуальные и нарративные исследования.

От карандаша к искусственному интеллекту — будущее в любой области дизайна. Искусственный интеллект переопределяет границы многих профессий, включая дизайн. В последние годы инструменты на основе ИИ вошли в повседневные творческие процессы, открывая новые возможности, но и порождая новые вопросы [6].

Дискуссия накаляется: действительно ли дизайнеры рискуют исчезнуть? Или мы являемся свидетелями революции, которая, если ее правильно понять, может значительно расширить возможности человеческого творчества?

Почему нам не стоит бояться ИИ в дизайне. Страх вполне понятен: всякий раз, когда на рынок выходит новая технология, первая мысль — она может заменить человеческие навыки. Но история дизайна учит нас, что это не так. С изобретением книгопечатания переписчики считали, что их работа окончена. С появлением цифровых технологий многие опасались, что ручному искусству больше нет места. В действительности же каждая революция переопределяла роль творца, но никогда не устраняла ее полностью [10].

То же самое справедливо и сегодня: ИИ не устраняет необходимость в дизайнерах, а скорее переосмысливает их работу. Профессионал — это не тот, технически выполняет работу, а тот, кто может понять потребности бренда, преобразовать их в связные и убедительные визуальные сообщения и сделать дизайн запоминающимся [8].

Эта способность присуща не машинам, а чувствительности, визуальной культуре и опыту дизайнера.

Искусственный интеллект меняет дизайн, принося конкретные преимущества, которые каждый дизайнер может ощутить в своей повседневной работе.

— Автоматизация повторяющихся задач.

Изменение размера изображений для тысяч различных форматов, адаптация макета к нескольким платформам, создание вариантов одного и того же дизайна: это трудоемкие задачи, которые истощают

творческую команду. Искусственный интеллект выполняет их за считанные секунды, высвобождая время для стратегической работы [13].

— Новые творческие возможности.

Такие инструменты, как Midjourney или Runway, позволяют исследовать визуальные направления, которые никогда бы не возникли в ходе традиционного мозгового штурма. Речь идет не о «замене человеческого мышления», а об открытии новых путей и стимулировании неожиданных решений.

Эффективность и производительность.

— Благодаря автоматизации и подсказкам время выполнения сокращается. Это позволяет одновременно управлять несколькими проектами без ущерба для качества.

— Адаптация к рынку.

Коммуникационный ландшафт стремительно меняется. Искусственный интеллект помогает реагировать в режиме реального времени: выявлять тенденции, корректировать проекты на основе новых данных и предлагать своевременные решения, отвечающие потребностям клиентов и аудитории.

Сегодня дизайн, основанный на данных, уже недостаточен: проект должен просто «хорошо выглядеть»: он должен работать. Искусственный интеллект анализирует метрики, поведение пользователей и рыночные тенденции, предоставляя дизайнерам ценные сведения для создания целенаправленных и эффективных проектов [14].

Искусственный интеллект часто воспринимается лишь как генератор изображений, но в действительности наиболее мощными инструментами для дизайнера являются те, которые вмешиваются до и после визуальной части.

Управление временем и приоритетами часто представляет собой проблему. Искусственный интеллект помогает планировать задачи и сроки, создавая более организованные и устойчивые рабочие процессы. Он также способен создавать бесконечное количество визуальных вариаций, но рискует скатиться к стандартизации. Модели выдают похожие изображения с повторяющимися и нечеткими чертами.

Вот тут-то и проявляется то, что не может заменить ни одна машина:

— умение распознавать эмоции и понимать культурный контекст;

— придать уникальное и индивидуальное видение;

— оригинальным образом интерпретировать задание;

— перевод ценностей и идентичностей в эффективные и узнаваемые знаки.

Логотип, сгенерированный алгоритмом, может быть эстетически привлекательным, но он никогда не расскажет историю компании так, как это сделает проект, задуманный и разработанный дизайнером. Вот почему будущее — это не мы или ИИ, а мы с ИИ. Здесь, в данном случае, графический дизайнер сохраняет творческое лидерство, а технологии ускоряют и расширяют возможности. Следовательно, искусственный интеллект не ворует работу графических дизайнеров: он меняет сам способ ее выполнения. Те, кто опасается, что изучение графического дизайна сегодня бессмысленно, забывают, что сейчас, как никогда, нужны профессионалы, способные интегрировать технологии, не теряя при этом из виду креативность.

Настоящая задача заключается не в ускорении процесса, а в его улучшении: в сочетании точности инструментов с человеческой чуткостью, способностью понимать потребности людей и преобразовывать их в образы, которые вызывают восторг и надолго остаются в памяти.

Искусственный интеллект в дизайне — это не самоцель, а средство для достижения новых высот воображения. Важно видение, намерение и человечность, стоящие за проектом, потому что ни одна машина никогда не сможет заменить человеческое желание рассказывать миру о мире посредством форм, цветов и идей.

Интеграция искусственного интеллекта в дизайн перестала быть вопросом отдалённого будущего — это реальность, которая уже сегодня переопределяет профессиональные стандарты, рабочие процессы и саму философию творчества. Как показано в данной статье, ИИ проникает во все области дизайна: от графического и промышленного до ландшафтного и визуальной коммуникации, предлагая инструменты, способные автоматизировать рутину, генерировать тысячи вариаций за секунды и делать продукты более доступными для широкой аудитории.

Однако вопреки распространенным опасениям, мы не становимся свидетелями «заката» профессии дизайнера. Напротив, история развития технологий — от книгопечатания до цифровых сред — убедительно демонстрирует, что каждая революция переопределяла роль творца, но никогда не устраняла ее полностью. Искусственный интеллект не заменяет человеческую чувствительность, визуальную культуру и способность вкладывать в проект смысл, эмоцию и нарратив. Машина остается исполнителем — пусть и чрезвычайно быстрым, гибким и стратегически

полезным, тогда как человек сохраняет за собой функцию принятия решений, этической оценки и семиотической интерпретации.

Особое значение в этой новой парадигме приобретают компетенции, которые невозможно алгоритмизировать: понимание культурного контекста, распознавание эмоций, способность переводить ценности бренда или личности в узнаваемые визуальные знаки, а также умение критически отбирать и дорабатывать результаты, предложенные ИИ. Креативный директор или дизайнер будущего — это не оператор нейросети, а стратег, который управляет сотворчеством человека и машины, сохраняя ответственность за конечный продукт.

Генеративные модели склонны к стандартизации и повторам, что создает риск визуальной гомогенизации. ИИ не способен постичь глубинные смыслы создаваемых образов — эта сфера остается прерогативой человека с энциклопедическим умом и развитым семиотическим чутьем. Кроме того, на первый план выходят вопросы прозрачности: происхождение обучающих данных, качество результатов и контекст использования становятся критическими параметрами этичного дизайна.

Таким образом, будущее дизайна лежит не в оппозиции «человек против машины», а в синергетической модели «человек вместе с машиной». Искусственный интеллект расширяет границы возможного, освобождает время для подлинно творческих задач и открывает двери в области, ранее считавшиеся слишком сложными или трудоемкими. Но направление движения, система ценностей и конечный смысл проекта всегда будут определяться человеком.

Искусственный интеллект не выполняет функцию замещения дизайнера, а обусловливает трансформацию его профессиональной роли. Субъект профессиональной деятельности будущего — это не оператор, осуществляющий механические манипуляции, а тот, кто интегрирует технологии в творческий процесс, сохраняя лидерство в принятии решений, смыслообразовании и этической оценке.

Инструменты на основе ИИ обеспечивают:

— автоматизацию повторяющихся задач (изменение размера, адаптация макетов, создание вариаций);

— генерацию новых визуальных направлений, недоступных при традиционном мозговом штурме;

— повышение эффективности и производительности без потери качества;

— адаптацию к динамике рынка через анализ данных, метрик и трендов в реальном времени.

ИИ генерирует изображения, но не способен понимать их глубинные смыслы, распознавать эмоции или интерпретировать культурные коды. Логотип, созданный алгоритмом, может быть эстетичным, но никогда не расскажет историю компании так, как это сделает человек.

Внедрение ИИ обязывает дизайнеров и компании отчитываться о происхождении данных, качестве результатов и контексте использования. Этичный дизайн в эпоху ИИ — это прежде всего информированный дизайн, а не просто технически совершенный.

Современный креативный лидер должен уметь руководить не только людьми, но и системами генеративного ИИ. Ключевыми навыками становятся: умение формулировать точные текстовые подсказки, критический отбор сгенерированного материала, доработка и способность «слушать» как команду, так и алгоритм.

Автоматическая проверка читаемости, цветового контраста и других параметров делает дизайн более инклюзивным. Однако финальная ответственность за то, насколько проект соответствует потребностям аудитории, остается за человеком.

Наиболее эффективная модель — это симбиоз, где человек обеспечивает видение, намерение, эмоциональный интеллект и смысл, а машина — скорость, вариативность, масштабируемость и точность в выполнении формальных задач.

Сегодня как никогда нужны профессионалы, способные интегрировать технологии, не теряя креативности, визуальной культуры и понимания человеческих потребностей. Задача образования — готовить дизайнеров, которые умеют работать с ИИ, а не бояться его или слепо ему доверять.

Искусственный интеллект в дизайне — это не самоцель, а средство для достижения новых высот воображения. Важны видение, намерение и человечность, стоящие за проектом, потому что ни одна машина никогда не заменит человеческое желание рассказывать о мире посредством форм, цветов и идей.

Список литературы:

1. *Вартанова Л.К.* Роль искусства и дизайна в условиях трансформации глобальных перемен нового миропорядка // Высшее образование для XXI века: Высшая школа России в условиях глобальных вызовов, рисков, угроз. Доклады и материалы XIX Международной научной конференции. — Москва, 2024. — С. 143–147.

2. *Василенко П.Г., Фурсов А.И.* Трансформация академического образования в искусстве и дизайне // Разумовские чтения. К 250-летию появления казачьих формирований российской императорской гвардии. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. — Москва, 2025. — С. 254–260.

3. *Василенко Е.В.* Колористика и основы композиции: фундаментальная необходимость в цифровую эпоху // Разумовские чтения. К 250-летию появления казачьих формирований российской императорской гвардии. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. — Москва, 2025. — С. 248–254.

4. *Воронкова А.* Творцы будущего: цифровое искусство и искусственный интеллект. — Санкт-Петербург: Питер, 2025. — 304 с.

5. *Ду Сотой М.* Нейросеть разумная. Как искусственный интеллект осваивает человеческие навыки, творит, думает и учится / Маркус Ду Сотой; перевод с английского А.А. Петровой. – Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2021. — 384 с.

6. *Ковени П., Хайфилд Р.* Виртуальный ты. Как создание цифровых близнецов изменит будущее человечества / перевод с английского. — Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 328 с.

7. *Малкус А.* Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло. — Москва: АСТ, 2020. — 272 с.

8. *Смирнова И.В., Василенко П.Г.* ИИ и нейросети в промышленном дизайне // ДИСК-2025. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века». — Москва, 2026. — С. 77–84.

9. *Хан С.* Новые миры образования: трансформация обучения в эпоху искусственного интеллекта. — Москва: Альпина ПРО, 2025. — 192 с.

10. *Rousi R., von Koskull C., Roto V., eds*. Humane Autonomous Technology: Re-thinking Experience with and in Intelligent Systems. — Cham: Palgrave Macmillan, 2025. — 416 p.

11. *Al-Marzouqi A., Salloum S., Shaalan K., Gaber T., Masa'deh R., eds.* Generative AI in Creative Industries. — Cham: Springer, 2025. — 700 p.

12. *Conte P., Dalmasso A.C., Dondero M.G., Pinotti A., eds*. Algomedia. The Image at the Time of Artificial Intelligence. — Cham: Springer, 2026. — 386 p.

13. *Corazza G.E., ed.* The Cyber-Creativity Process: How Humans Co-Create with Artificial Intelligence. — Cham: Palgrave Macmillan, 2025. — 273 p.

14. *Zhu Z., et al*. Revolutionizing Imaging Design Content With AIGC: User-Centered Challenges. — IEEE Access. 2025; 13:87604-87620.