

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Васина С.А.

*Васина Светлана Андреевна – бакалавр, Член Евразийского художественного союза, член Американского института графических искусств, старший дизайнер,
Movers&Shakers,
г. Москва*

Аннотация: в представленной научной статье освещается актуальная тема роли цифровых технологий в творчестве и проектной деятельности дизайнеров. Автор подробно анализирует различные приемы, методы и конкретные решения, которые дизайнеры применяют при работе с цифровыми инструментами в современном контексте. Особое внимание уделено исследованию тенденций, которые формируют развитие и переосмысление дизайнерского процесса в эпоху цифровизации. Показано, что цифровые технологии способствуют развитию инноваций и генерированию новых идей, а так же оказывают значительное влияние на эволюцию профессионального дизайна в целом. Результаты данного исследования подтверждают важность интеграции цифровых технологий в дизайнерскую практику, определяя их как ключевой элемент в развитии современного дизайнерского искусства.

Ключевые слова: современное искусство, дизайн, искусство, цифровые технологии, искусственный интеллект, тенденции будущего, художественное исследование, цифровизация.

Введение

В двадцать первом веке цифровые технологии стали неотъемлемой частью эволюции общества. Ежедневно человек взаимодействует с многообразием цифровых устройств, начиная от простых бытовых приборов, заканчивая системами умного дома, электронными помощниками и устройствами с искусственным интеллектом.

Цифровизация оказывает влияние не только на материальные и технологические, но и духовные, эстетические аспекты, определяет тренды общественного сознания, формирует их потребности и представления.

С ростом цифровизации искусство приобрело новый угол, где художники теперь используют компьютеры, как основной инструмент в различных областях искусства. Существует множество примеров цифрового искусства, включая генеративный рисунок, компьютерную графику, цифровую живопись, фотографию, анимацию, технологическое искусство и другие. Цифровые технологии же следует понимать, как один из инструментов в дизайнерской деятельности не только преобразующий способы создания искусства, но и само понимание того, что может считаться искусством.

Роль цифровых технологий в эволюции идей и их применении в современном дизайне

Говоря про цифровые технологии в дизайне, мы наблюдаем стремительное развитие цифрового искусства или digital art, основанного на использовании цифровых технологий, результатом которого являются художественные произведения в цифровом формате. Цифровые технологии не просто изменили инструменты, доступные дизайнерам, но и радикально повлияли на процесс формирования и реализации идей. Благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, 3D-моделирования и виртуальной реальности, дизайнеры теперь могут экспериментировать с концепциями и создавать проекты, которые раньше казались невозможными или недостижимыми.

Эти инновационные инструменты позволяют дизайнерам визуализировать сложные идеи с новой степенью точности и детализации, предлагая более глубокое понимание и взаимодействие с материалом. Виртуальная и дополненная реальность открывают новые горизонты для создания иммерсивных пользовательских опытов, позволяя аудитории не просто наблюдать, но и взаимодействовать с дизайном в многомерном пространстве. Такие технологии делают процесс дизайна более инклюзивным, предоставляя возможности для сотрудничества и обмена мнениями в реальном времени, несмотря на географические барьеры.

Однако, несмотря на огромный потенциал для инноваций, использование цифровых технологий в дизайне также сопровождается рядом вызовов. Вопросы, касающиеся авторского права, оригинальности и цифровой этики, становятся всё более актуальными, поскольку легкость копирования и распространения цифрового контента может привести к ухудшению защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, зависимость от технологий может уменьшить ценность ручного труда и традиционных навыков, что вызывает беспокойство среди некоторых профессионалов в области дизайна. [7, с. 202].

Преимущества и недостатки цифровых технологий

Цифровое искусство было высоко оценено за то, что оно быстрое и гибкое в том смысле, что художники могут быстро завершить свои работы. У них также есть возможность редактировать свои

рисунки на компьютере без риска их повредить и, наконец, распечатать их, когда они будут удовлетворены.

Хотя цифровые технологии открывают перед художниками и дизайнерами новые горизонты, они также предъявляют новые вызовы. С одной стороны, доступность цифровых инструментов способствует демократизации искусства и дизайна, делая их доступными широкому кругу людей независимо от их материального положения или географического расположения. С другой стороны, это может привести к перенасыщению рынка и уменьшению ценности отдельных произведений. Вопросы авторства и оригинальности становятся всё более актуальными, поскольку цифровое искусство и дизайн легко копируются и распространяются. Кроме того, цифровизация требует от художников и дизайнеров не только творческих навыков, но и технических знаний и умений, что может стать барьером для тех, кто менее знаком с цифровыми технологиями. [4, с. 24].

Цифровые технологии как инструмент развития индустрии графического дизайна

Цифровые технологии сыграли ключевую роль в эволюции и развитии креативных индустрий, оказав огромное влияние на графический дизайн, который традиционно был связан с использованием кистей, красок и маркеров. Со временем, по мере развития интернета и технологий, графический дизайн претерпел значительные изменения, обогатившись новыми инструментами и возможностями. В эпоху цифровизации, дизайнеры получили доступ к мощным инструментам, таким как Photoshop, Illustrator и InDesign, которые расширили границы их творческих возможностей, позволяя создавать не только для печатных изданий, но и для веб-сайтов, приложений и даже виртуальной реальности.

Трансформация графического дизайна под влиянием цифровых технологий не только облегчила процесс создания дизайнов, но и способствовала появлению новых направлений и специализаций в области дизайна. Это привело к диверсификации отрасли и возможности для дизайнеров развиваться в рамках различных дисциплин, включая UX/UI-дизайн, который требует более строгого соответствия ожиданиям пользователей и бизнес-требованиям. Отличие между графическим и цифровым дизайном стало особенно заметно, когда речь заходит о свободе творчества. В то время как графический дизайн предлагает более широкие возможности для экспериментов, цифровой дизайн часто ограничивается функциональными и техническими требованиями. [6, с. 59].

Цифровые технологии стали неотъемлемым инструментом в развитии креативных индустрий, позволяя дизайнерам изучать новые горизонты и поднимать свои навыки на новый уровень. Они не только трансформировали существующие практики в графическом дизайне, но и способствовали возникновению новых специализаций и направлений, расширяя тем самым возможности для креативного самовыражения и профессионального развития. В этом новом цифровом ландшафте, где границы между различными областями дизайна становятся всё более размытыми, гибкость, готовность к обучению и адаптации к новым технологиям становятся ключевыми качествами успешного дизайнера.

Заключение

Цифровые технологии несомненно оказали значительное влияние на современный дизайн. Рождение компьютеров эволюционировало мир искусства, и это принесло свои преимущества и ограничения. Цифровые инструменты, находясь в опытных руках художника, дизайнера и архитектора, помогают создавать прекрасное, однако, ценностная составляющая цифрового дизайна, прежде всего, заключена не в мощи технологий и широте их применения как таковых, а в безграничности человеческого разума, способного создавать и использовать современные инструменты для блага общества.

В будущем, по мере продолжения интеграции цифровых технологий в искусство и дизайн, критический анализ и этика будут играть ключевую роль в определении того, как эти инструменты могут быть использованы для создания значимых и ценных произведений. В конечном итоге, ценность цифрового искусства и дизайна будет определяться не столько технологиями, которые используются для их создания, сколько творческим видением и глубиной мысли, которые лежат в их основе.

Список литературы

1. *Безмоздин Л.Н.* В мире дизайна. – Ташкент: Фан, 1990. – 311, [2] с.
2. *Васина С.А.* Основы и дидактические возможности копирования – International scientific review. 2023. №LXXXVIII. С. 59-62.
3. *Габриелян Т.О.* Выразительные средства «классического» графического дизайна // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2022. №48. С. 197-214.
4. *Жердев Е.В.* Метафорическая образность в дизайне / Е. В. Жердев. – М.: Изд-во МСХА, 2004. – 226 с.
5. *Запорожец О.Н.* Антропология цифрового города: к вопросу о выборе метода / О.Н. Запорожец, Е.Г. Лапина-Кратасюк // Этнографическое обозрение (Москва), № 4.
6. *Катханова Ю.Ф.* Цифровая трансформация в художественном образовании: монография. Уфа: Омега Сайнс, 2021. 221 с.

7. *Кириченко Е.И.* Цифровое искусство: способ коммуникации или средство новой художественной образности? // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 1.
8. *Михайлов С.М.* История дизайна. В 2 т. Том 1: Учеб. для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 245 с.
9. *Стор И.Н.* Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. Учебное пособие для вузов. М.; МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003.
10. *Деникин А.А.* Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям [Электронный ресурс] А.А. Деникин // Художественная культура: электр. рец. науч. журнал. — 2013. — No 6. — URL: <https://artculturestudies.sias.ru/2014-3/yazyki/843.html> (дата обращения: 28.03.2024).