

Вступление	6
Влияние ИИ на дизайн	8
ПОНИМАЯ ПРИРОДУ ИИ	10
Основа ИИ	12
Первые шаги: что представляет собой ИИ в мире дизайна	14
Как устроен ИИ: от машинного обучения до генерации изображений	16
Использование ИИ в качестве инструмента дизайна	22
Применение ИИ в графическом дизайне	24
ИИ-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ	28
Программные решения и ИИ-приложения для дизайна	30
Генерация текста	31
Генерация изображений	35
Автоматизация задач: от выбора цветов до создания макета	48
Разбор инструментов: что выбрать для оптимизации работы?	50
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО	54
Как ИИ расширяет творческие возможности	56
Сочетать ИИ и эффективный дизайн для проектов	58
ИИ и дизайн: проблемы взаимодействия и пути их решения	66
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА	68
Ключевые навыки, которые помогут сделать больше с помощью ИИ	70
Профессиональное развитие и непрерывное обучение	72
Занять нишу дизайнера-новатора	74
Стратегии для эффективной коммуникации	76
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	78
Интеллектуальная собственность в дизайне с ИИ	80
Использование материалов третьими лицами	82
Сохранение аутентичности в работах	83
Разработка этической системы для использования ИИ в творческих проектах	84
НАРРАТИВЫ И ВЛИЯНИЕ НА ДИЗАЙН	86
Сторителлинг и ИИ	88
Вдохнуть эмоции в дизайн с помощью ИИ	92
Стратегии создания нарративного дизайна с эффектом вовлечения	98
Заключение: советы, как адаптироваться, извлекать максимум пользы и сохранять актуальность в сфере ИИ	108
Глоссарий	111
Благодарности	112

Вступление

Появление искусственного интеллекта привело к беспрецедентным преобразованиям в цифровой сфере. То, что раньше занимало часы, дни и даже недели, например создание сложных композиций и рисунков, сегодня можно сгенерировать за считанные секунды благодаря этому передовому инструменту. Однако такие стремительные преобразования вызывают беспокойство. Многие люди видят в искусственном интеллекте потенциального конкурента, который может вытеснить их с рабочих мест. Этот страх естественен — неизвестность пугает.

Но что, если перестать бояться и научиться использовать искусственный интеллект как мощный инструмент? Цель этой книги — развеять мифы и раскрыть огромный потенциал, который предлагают ИИ-инструменты графическим дизайнерам. На ее страницах мы рассмотрим, как при помощи искусственного интеллекта оптимизировать работу, повысить качество проектов и достигать впечатляющих результатов в рекордные сроки.

Мои ученики часто спрашивают, стало ли у меня меньше работы с появлением искусственного интеллекта. С удовольствием отвечаю, что все обстоит с точностью до наоборот. Освоение этих инструментов и умение использовать их в своих целях позволяют не только сократить затрачиваемое время, но и повысить качество результатов. Мои заказчики довольны как никогда благодаря новым возможностям визуальной коммуникации, которые дает искусственный интеллект, значительно повышая производительность.

Эта книга показывает, что потенциал искусственного интеллекта безграничен. Однако, будучи профессиональными дизайнерами, мы должны умело управлять ИИ-инструментами и хорошо их понимать. Мы задаем направление технологиям, а не наоборот.

Эта книга станет незаменимым руководством для каждого дизайнера, который стремится повысить свой профессиональный уровень и идти в ногу со временем. Она поможет овладеть искусственным интеллектом, используя его, чтобы повысить свою конкурентоспособность и привлечь больше перспективных клиентов.

В современном мире необходимо научиться управлять искусственным интеллектом для того, чтобы не только оставаться компетентным в своей области, но и выделяться среди множества специалистов. Поэтому пришло время начать погружение в увлекательный мир искусственного интеллекта и открыть принципиально новые возможности творческой продуктивности и эффективности.

ОБ АВТОРЕ

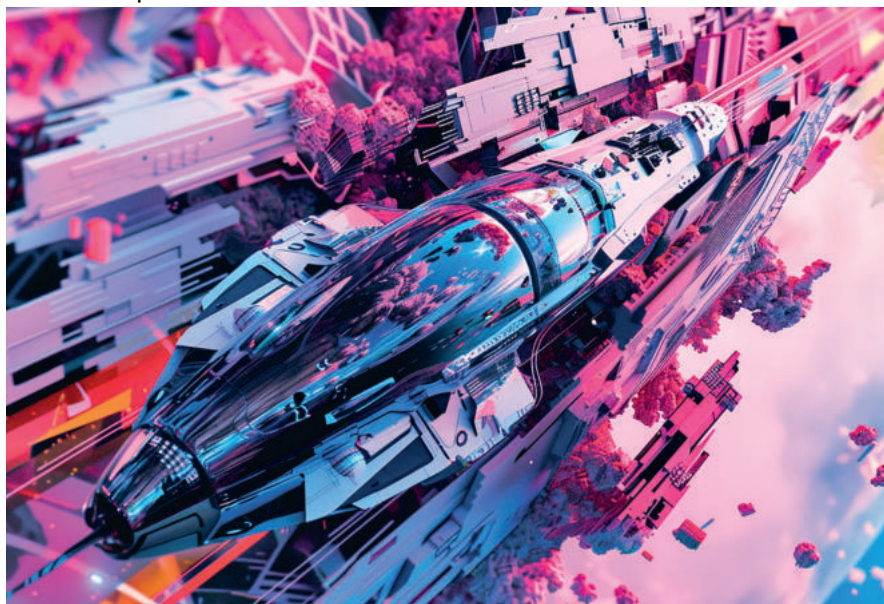
Хорхе Рувалькаба

Известный в социальных сетях под именем Рува — признанный авторитет в мире графического дизайна и новатор в области цифрового образования для творческих профессионалов. Основатель студии Ruva Estudio и генеральный директор Kreavix, академии графического дизайна, выпустившей более четырех тысяч учеников в разных частях мира, в системе обучения Рува сочетает уникальную эффективность с творческим подходом.

Он работал с разными брендами мирового уровня такими как F1, Adobe и XP-PEN. Помимо коммерческой деятельности, Рува создал впечатляющее онлайн-сообщество численностью более восьмисот тысяч подписчиков в его социальных сетях.

Уже много лет он находится в авангарде дизайнерского образования, делится со своим сообществом последними тенденциями, передовыми уроками и эффективными стратегиями, чтобы дизайнеры не только улучшали свои технические навыки, но и учились критически мыслить и творить осознанно.

При помощи этого справочника Рува хочет поделиться своими знаниями и опытом, а также вдохновить дизайнеров на то, чтобы они решились освоить эту технологию, безбоязненно экспериментировать и преобразовывать формат, в котором разрабатывают концепции и реализуют свои проекты.

Соцсети Рувы

Влияние ИИ на дизайн

За несколько лет искусственный интеллект

совершил настоящую революцию, перекраивая устоявшиеся нормы и открывая новые перспективы, которые коренным образом меняют творческую индустрию.

РЕВОЛЮЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДИЗАЙНЕ

Искусственный интеллект оптимизирует процесс реализации дизайнерских проектов, позволяя специалистам и студиям выполнять задачи со скоростью и точностью, которые еще вчера нельзя было себе представить.

ИННОВАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ

Генеративные возможности искусственного интеллекта открывают новые горизонты для творческой деятельности. С инструментами, предлагающими готовые дизайн-решения, палитры и композиции, дизайнеры могут экспериментировать и тестировать идеи гораздо быстрее, расширяя границы привычного творческого процесса.

МАССОВАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Искусственный интеллект анализирует данные пользователей, чтобы создавать дизайны, которые не только соответствуют ожиданиям заказчиков, но и превосходят их.

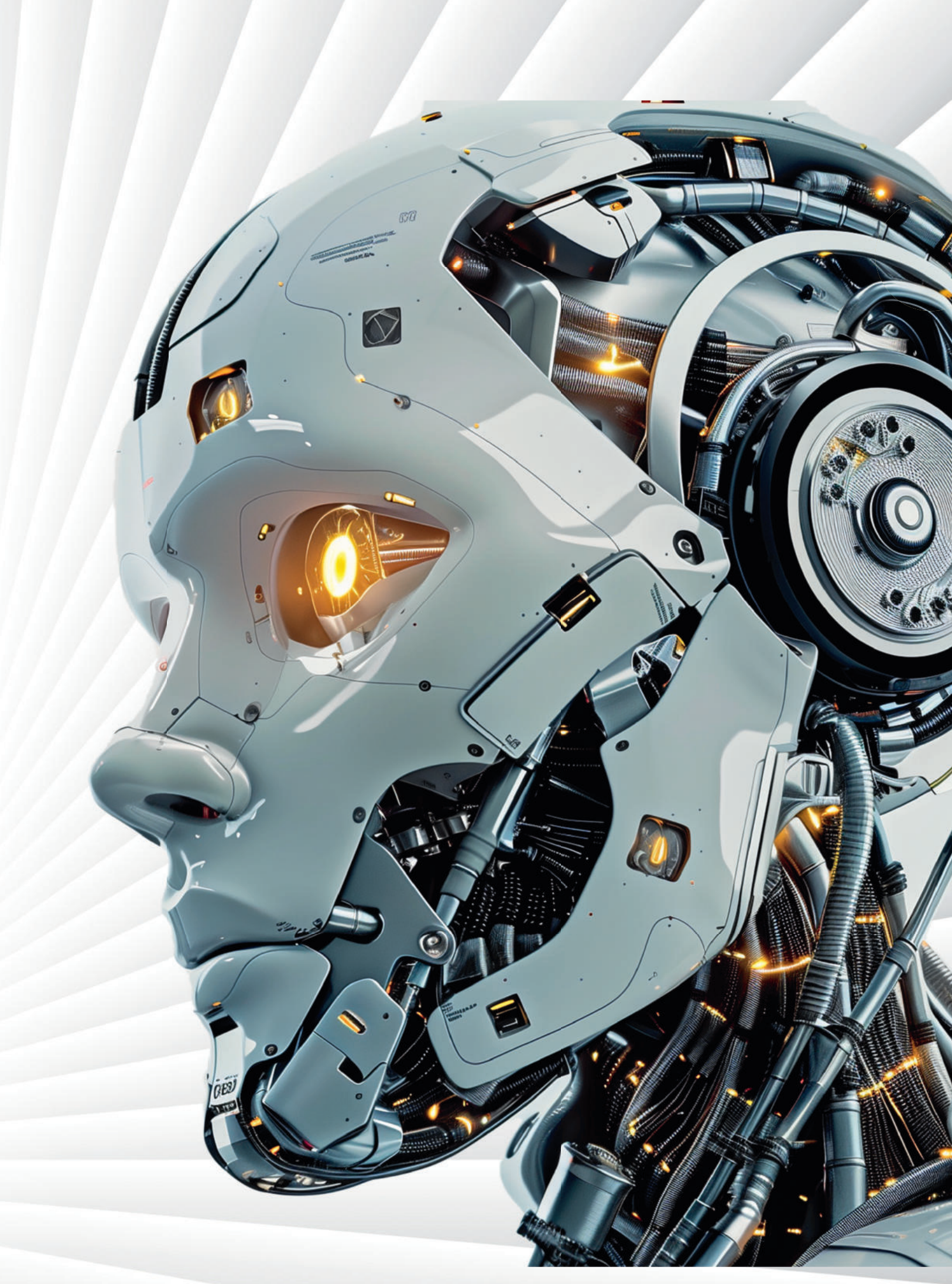

По мере развития эта технология открывает захватывающие перспективы для будущего дизайна: она не только повышает эффективность и производственную мощность, но и меняет саму суть профессии дизайнера в современную эпоху.

Понимая природу

ИИИ

ОСНОВЫ ИИ

Искусственный интеллект, еще вчера казавшийся фантастикой, сегодня меняет реальность, проникая во все сферы: от медицины и инженерии до, конечно же, дизайна.

История искусственного интеллекта восходит к середине двадцатого столетия, когда такие первоходцы, как Алан Тьюринг, впервые заговорили о способности машин имитировать человеческое мышление и процесс обучения. С тех пор искусственный интеллект эволюционировал от простых алгоритмов, запрограммированных на выполнение определенных задач, до сложных систем, которые могут учиться на данных и со временем совершенствоваться. Этой способностью к обучению и адаптации искусственный интеллект обязан развитию моделей машинного обучения и нейронных сетей, ставших основой для достижений в этой области.

Очень важно понимать, что искусственный интеллект постоянно развивается и обучается. Созданный для решения конкретных задач, он совершенствуется через взаимодействие с людьми. Чем больше функций мы ему делегируем, тем эффективнее он помогает оптимизировать наши повседневные процессы. Освоение этих инструментов становится необходимым, поскольку многие ежедневные процессы можно ускорить при помощи искусственного интеллекта. Такие задачи, как составление отчета, подбор информации, поиск сведений и анализ больших объемов данных, можно оптимизировать, чтобы сэкономить драгоценные минуты и даже часы нашего времени.

Эта книга научит вас использовать эти инструменты, чтобы оптимизировать рабочие процессы, а не только создавать удивительные изображения при помощи искусственного интеллекта.

Первые шаги:

что представляет собой ИИ в мире дизайна

ИНТЕГРАЦИЯ ИИ В ДИЗАЙН

Внедрение искусственного интеллекта в графический дизайн — это не просто тенденция будущего, а осязаемая реальность, которая коренным образом меняет то, как дизайнеры создают, разрабатывают и реализуют свои проекты. Подобные преобразования оптимизируют существующие процессы, а также открывают новые творческие возможности.

ДИЗАЙН-ПРОЦЕСС С ИИ

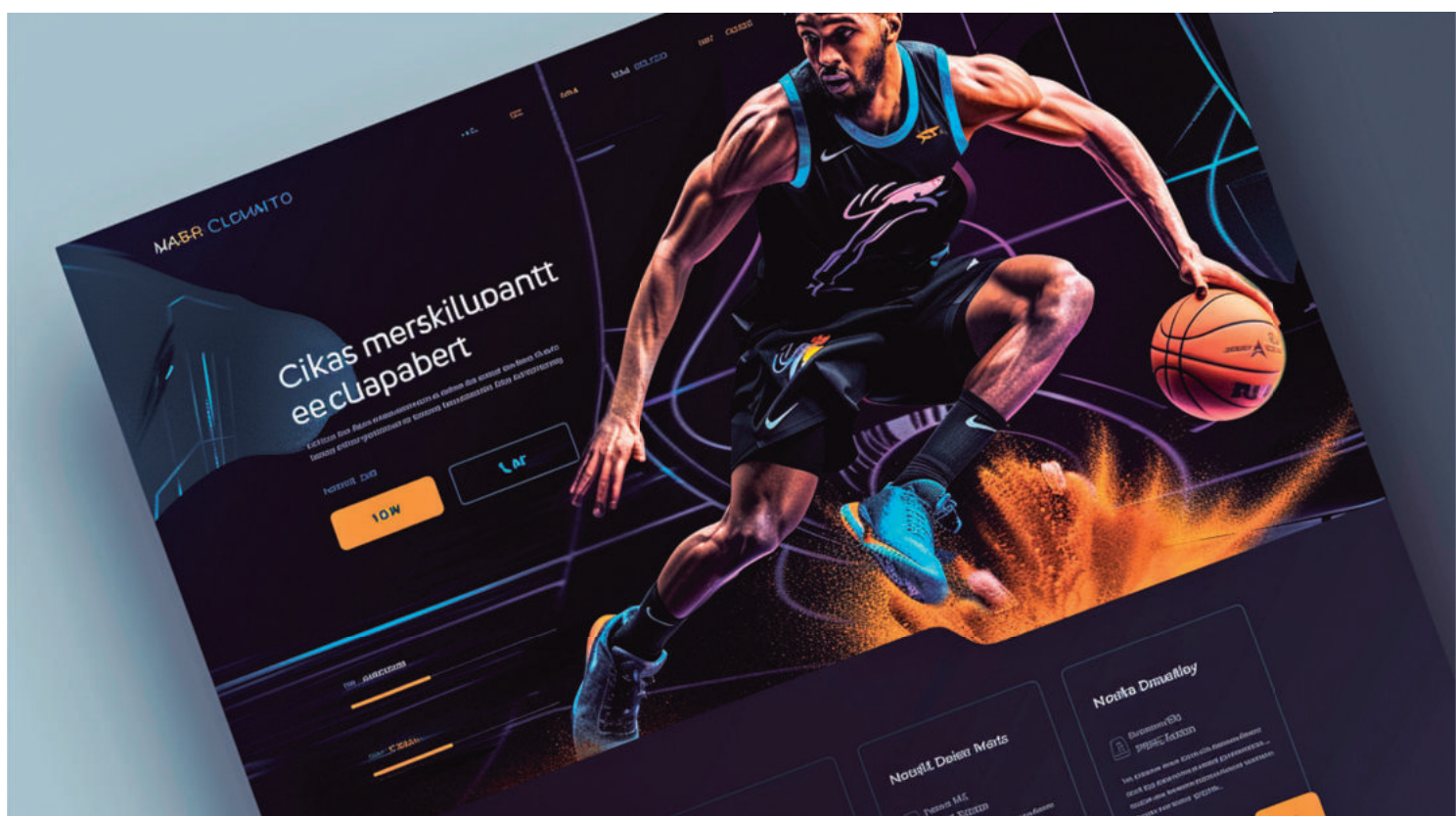
Чтобы эффективно использовать ИИ-инструменты, важно понимать, что в любой профессии, включая графический дизайн, существует ряд методологических шагов, которые необходимо совершить, чтобы продвинуться от начальной точки к желаемому результату. Возьмем, к примеру, создание визуальной айдентики для бренда. Этот процесс начинается с тщательного анализа: изучаются целевая аудитория, конкуренты, географическое положение, каналы коммуникации бренда, ценности и другие ключевые аспекты. Эти аналитические данные служат дизайнерам ориентиром на их пути. Только завершив этот аналитический этап, можно переходить к генерации дизайн-концепций.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Без первоначального анализа не обойтись, но он занимает много времени. Именно здесь искусственный интеллект способен совершить настоящий прорыв. Его инструменты помогают автоматизировать и оптимизировать такие задачи, как анализ конкурентов, предоставляя подробные сравнения преимуществ и недостатков, что позволяет дизайнерам посвящать больше времени творчеству и меньше — обработке данных.

Несмотря на возможность автоматизировать многие предварительные процессы, управление инструментами остается прерогативой дизайнеров. Недостаточно дать искусственному интеллекту простую команду, необходимо глубоко разбираться в процессе, чтобы добиваться по-настоящему рабочих решений.

Как устроен ИИ:

от машинного обучения до генерации изображений

Искусственный интеллект подобен безграничному океану возможностей, который простирается далеко за пределы того, что мы видим на поверхности. Для дизайнеров понимание его работы не только полезно, но и необходимо, чтобы уверенно ориентироваться в этом океане, сохраняя креативный подход.

Чтобы извлечь из ИИ-инструментов максимальную пользу и осознанно применять технологии, которые сегодня кардинально меняют мир дизайна, важно разобраться в том, как устроен искусственный интеллект — от машинного обучения до генерации изображений.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОСНОВА ИИ

Алгоритмы машинного обучения — это двигатель искусственного интеллекта. Представьте, что вы шеф-повар, который мечтает усовершенствовать рецепт супа. Каждый раз во время приготовления вы корректируете ингредиенты, опираясь на вкус, полученный в прошлый раз, пока не получится идеальный рецепт.

Аналогично эти иконки демонстрируют концепцию машинного обучения в действии. Каждый символ мог бы быть результатом обработки искусственным интеллектом, который настраивает и улучшает свой алгоритм после каждого взаимодействия, создавая вариации и совершенствуя дизайн автоматически.

Как это работает

Машинное обучение позволяет машинам обучаться на данных, не прибегая к явному программированию для решения каждой конкретной задачи. Оно использует алгоритмы, которые анализируют и сравнивают данные, выявляют закономерности и принимают решения на основе статистики и вероятностей.

Пример: автоматическая классификация изображений

Дизайнер работает над проектом, который требует классифицировать тысячи изображений товаров по таким категориям, как «одежда», «электронные устройства» и «продукты питания». С помощью машинного обучения ИИ-модель можно научить автоматически распознавать и классифицировать эти изображения, что позволяет сэкономить огромное количество рабочих часов.

