

УДК 008**Будущее коллаборации дизайнеров и AIGC: совершенствование рабочей динамики****Чжао Минлу**

Магистрант,
Школа дизайна НИУ ВШЭ,
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пионерская, 12;
e-mail: stgap789@sina.com

Аннотация

В статье раскрываются вопросы, связанные с формированием коллабораций дизайнеров в условиях новой цифровой среды, а также процессы совершенствования рабочей динамики. Цель исследования – проанализировать будущее коллаборации дизайнеров и AIGC, разработать направления совершенствования рабочей динамики. Основными методами исследования явились метод анализа, сравнения, логического рассуждения. Определено понятие «коллаборация дизайнеров». Рассмотрены основные задачи, решаемые коллаборацией в условиях цифровизации современного общества. Изучена методика дизайн-мышления дизайнеров внутри коллаборации. Подчеркивается важность использования технологии искусственного интеллекта AIGC в сфере дизайна и художественного искусства в целом: возможность генерирования креативных идей, создания уникального контента, обмена знаниями, опытом и навыками работы специалистов-дизайнеров, создание уникального продукта, привлечение широкой потребительской аудитории и т.д. Изучены основные преимущества и недостатки создания коллабораций дизайнеров. Автором определены основные перспективы развития коллабораций в области дизайнерского искусства и творчества в будущем. Разработаны направления совершенствования рабочей динамики. Автор подчеркивает важность использования комплексного подхода при планировании и организации будущей работы внутри коллаборации среди специалистов-дизайнеров: правильность определения добросовестных партнеров, желание и умение работать и развиваться, использование инновационных идей, креативного мышления, создание благоприятных условий для деятельности и совершенствования рабочей динамики. Цель исследования – проанализировать будущее коллаборации дизайнеров и AIGC, разработать направления совершенствования рабочей динамики. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения. Проанализировано будущее коллаборации дизайнеров и AIGC. Разработаны направления совершенствования рабочей динамики. Создание дизайнерских коллабораций в эпоху цифровизации является новым витком в развитии искусства и творчества. Данный тип сотрудничества между специалистами различного уровня и профиля позволяет добиться высоких успехов в разработке, оформлении продукции и ее реализации населению. Креативные подходы, творческие идеи, нестандартное мышление объединяют участников рабочей группы. Используя современные возможности и технологии искусственного интеллекта, типа AIGC, процесс работы становится не только полезным и увлекательным, но и позволяет создать уникальный контент, привлечь широкий круг потенциальной аудитории, создать

уникальный бренд продукции, расширить каналы продаж. Следовательно, основной задачей на перспективу является поиск возможностей для совершенствования показателей рабочей динамики, улучшение и расширение коммуникационных каналов взаимодействия, создание благоприятных условий для формирования благоприятного климата внутри коллаборации.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Минлу. Будущее коллаборации дизайнеров и AIGC: совершенствование рабочей динамики // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 307-314.

Ключевые слова

Коллаборации, дизайнеры, будущее, искусственный интеллект, цифровизация, рабочая динамика, совершенствование.

Введение

В условиях цифровизации общества появляются новые возможности для творчества в различных отраслях и направлениях деятельности, создаются новые проекты, а также рабочие группы для создания и реализации инновационных идей, нового контента. Данные изменения коснулись сферы дизайнерского искусства и ее трансформации в современных условиях. Основной особенностью в этой сфере является создание коллабораций, которые полностью смогли изменить стиль и форму сотрудничества, организационный процесс и его реализацию на практике. Появление коллабораций в условиях современного информационного пространства способствует тому, что совместная работа дизайнеров различных специальностей способствует разработке креативных идей, быстрому поиску решений, что в целом привело к эффективности деятельности и максимальной отдаче. Кроме того, коллаборации привели к более глубокому и осознанному погружению в инновационный проект, рассмотрению его отдельных элементов на каждом этапе реализации. Считаем, что будущее дизайнеров стоит именно за развитием коллабораций в цифровой экосистеме с новыми возможностями и инструментами [Купцова, 2024, с.80]. Одним из таких инструментов деятельности является AIGC, представляющий собой технологию, генерирующую контент при помощи использования искусственного интеллекта. Данная технология обладает широкими возможностями для работы дизайнеров, среди которых можно отметить создание уникальных моделей изображения в 3D-формате, наполнение контента аудио- и видеоматериалом, текстовыми данными и т.д. Эти новые возможности и условия осуществления деятельности подтверждают актуальность рассматриваемой темы и ее значимость для общества. В данной статье представлена попытка изучения основных направлений работы коллабораций дизайнеров в новой цифровой среде с прогнозированием развития рабочей динамики.

Научная новизна работы заключается в разработке направлений совершенствования рабочей динамики.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рассуждения.

Литературный обзор

Вопросы, связанные с формированием коллабораций дизайнеров в условиях новой цифровой среды, а также процессы совершенствования рабочей динамики рассматривали многие ученые, такие как Алексеев А.Г., Жданов Н.В., Скворцов А.В., Жердев Е.В., Кузвесова Н.Л., Купцова Е.В., Литвина Т.В. и другие. Продолжим данное исследование с более углубленным рассмотрением вопросов темы.

Результаты исследования

Под коллаборацией дизайнеров следует понимать совместную деятельность (команду) специалистов, которая организует деятельность посредством объединения общей цели и поставленных задач, добиваясь их решения [Жердев, 2023, с.74].

Коллаборация дизайнеров представляет собой не просто команду дизайнеров, а совокупность различных специалистов с дифференцированными подходами, нестандартным мышлением, набором креативных идей для творчества.

Функции и роль дизайнеров внутри коллаборации могут быть различными. Так, например, одни специалисты могут продумывать техническую часть воплощения разработанной идеи на практике, применение графических приемов, а другие – использование технологий искусственного интеллекта, отслеживание всего процесса для достижения поставленных целей и задач.

В целом, в основе принципа мышления дизайнеров в коллаборации лежит общая методика дизайн-мышления, наглядно представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 - Методика дизайна мышления в коллаборации

Данная форма организации и взаимодействия уже доказала свою неоспоримую эффективность на практике. Создание коллабораций дизайнеров продолжает увеличиваться из года в год. Следовательно, существует предположение, что они станут основой будущего развития и позволят достичь поставленных целей и задач в условиях цифровой среды. Основными задачами создания коллабораций являются следующие:

- 1) постановка общей цели и выделение задач для ее решения;
- 2) реализация совместных идей на практике при помощи использования различных механизмов, технологий и инструментов (AIGC, визуализации и других);
- 3) оценка эффективности полученных результатов на практике (выявление возможных

ошибок, недочетов и их корректировка);

4) планирование и прогнозирование дизайнерской деятельности на перспективу.

Важно отметить, что в настоящее время существует высокий уровень конкуренции на рынке между созданными коллаборациями. Поскольку их образование является достаточно дорогостоящим моментом, то перед ее формированием необходимо рассмотреть все возможные риски, связанные с деятельностью, в том числе финансовые потери [Литвина, 2024, с.26]. Далее считаем необходимым рассмотреть основные достоинства и недостатки создания коллабораций дизайнеров в современных условиях. К основным преимуществам можно отнести следующие:

1) развитие творческих способностей дизайнеров и формирование креативных идей;

2) использование современных технологий искусственного интеллекта в разработке продукции;

3) обмен опытом, знаниями и навыками в процессе работы между специалистами-дизайнерами;

4) формирование дружественной команды и создание доверительной рабочей атмосферы;

5) эффективное решение поставленных целей и задач в области дизайнерского искусства за относительно небольшой промежуток времени;

6) достижение наивысших показателей в работе (повышение производительности труда, снижение производственных затрат, повышение прибыли и рентабельности).

Однако, наряду с отмеченными достоинствами, существует ряд недостатков, к числу которых можно отнести:

1) целостность работы команды может быть нарушена из-за отсутствия налаженной коммуникационной работы ее членов, а также отсутствия доверительных отношений в ней;

2) возможные разногласия между специалистами разного уровня, что в итоге может привести к конфликтам и недопониманию в коллективе;

3) дороговизна формирования коллаборации и возможные риски для ее существования в будущем [Шокорова, 2023, 3].

Несмотря на отмеченные недостатки, коллаборации продолжают активно вести свою деятельность и создавать уникальную продукцию, отвечающую потребностям общества и современным вызовам. В своей работе коллаборации в последнее время используют технологии искусственного интеллекта AIGC, которые позволяют с большим успехом составлять креативный контент, используя многочисленные возможности в области дизайна и рисования. Так, искусственный интеллект способен нарисовать любую задумку дизайнеров с заданными начальными условиями и параметрами. Важно отметить, что технология AIGC стала настоящим прорывом в области дизайнерского искусства, выражения идей творчества, коммуникаций и персонализации ее участников. Представленная технология имеет множество программных продуктов и неограниченное количество используемых приложений. Основной идеей, которая заложена в рамках коллаборации дизайнеров с использованием технологии искусственного интеллекта AIGC, является идея формирования будущего образа Метавселенной [Струмпаэ, 2022, 12].

Другой возможностью, которой обладает данная технология, является возможность разработки рекламы, отправки сообщений и писем, размещении любой контент-информации. Это позволяет экономить время и ресурсы, которые затрачивает кампания в своей деятельности, что в целом повышает ее эффективность и прибыльность.

Важной особенностью создания контента с помощью искусственного интеллекта AIGC является его уникальность и неповторимость. Это означает, что данный контент лишен признаков наличия плагиата [Алексеев, 2022, 14]. Таким образом, платформа полностью

гарантирует, что размещаемый контент не будет нарушать авторские права или интеллектуальную собственность.

Популярность использования AIGC внутри коллаборации дизайнеров обусловлена также тем, что основные идеи являются строго конфиденциальными. Контент не позволяет никаким образом разглашать создаваемые данные. Следовательно, AIGC можно назвать умным помощником в сфере дизайнерского искусства и творчества [Лаврентьева, 2024, 111].

Основными перспективами развития коллаборации на основе использования технологии искусственного интеллекта AIGC является создание высококачественного контента воплощения дизайнерских идей и образов с высокой частотой и скоростью их обновления, а также повышение эффективности деятельности специалистов-дизайнеров в целом. В ближайшем будущем также планируется создание виртуального чипа, с помощью которого будет возможно изучать и исследовать виртуальный мир и его безграничные возможности.

В данной работе нами разработаны направления совершенствования рабочей динамики в коллаборации дизайнеров, к числу которых можно отнести следующие:

- 1) выбор надежных и ответственных партнеров для взаимодействия внутри дизайнерской коллаборации;
- 2) правильная постановка целей на перспективу и определение приоритетных задач;
- 3) планирование и прогнозирование деятельности специалистов-дизайнеров с расчетом основных прогнозных показателей деятельности;
- 4) определение механизмов, подходов и инструментов для реализации поставленных целей и задач;
- 5) обсуждение основных технологий искусственного интеллекта в дизайнерской деятельности;
- 6) определение возможных рисков и непредвиденных потерь в процессе осуществления деятельности;
- 7) использование зарубежного опыта реализации коллаборации в сфере дизайна и искусства.

Для эффективной работы дизайнеров коллаборации необходимо создание благоприятных условий для реализации творческих идей и их осуществления. Считаем, что поддержка также должна осуществляться со стороны государства в виде выделения дополнительного финансирования на развитие и внедрение новых интеллектуальных продуктов [Шокорова, 2024, 12].

В целом, можно отметить, что на сегодняшний день коллаборации стали основой движения вперед и ориентиром будущего развития. Очевидно, что создать на рынке что-то новое крайне сложно, а дополнить существующее и представить его в новом свете предоставляется выгодным вариантом реализации творческих замыслов и достижения коммерческих целей. Кроме того, сегодня у коллабораций также появилась просветительская миссия. Они помогают узнать много новой информации потребителям продукции, например, о дизайнерском товаре, его истории появления, а также об известных художниках мирового искусства. Следовательно, необходимо развивать и расширять возможности деятельности коллабораций дизайнеров, что должно способствовать процветанию творческих идей, развитию культуры, укреплению коммуникационных связей и т.д.

Обсуждение результатов

Коллаборация дизайнеров и возможности технологий AIGC являются мощным инструментом для планирования будущей деятельности специалистов-дизайнеров. Искусственный интеллект помогает выполнять комплекс различных функций: генерирование

изображения непосредственно из самого текста, генерацию текста из текста, генерация текста + изображения, добавление картинок и изображений в 3D-формате и многое другое [Жданов Н.В., Скворцов, 2023, с.27]. По нашему мнению, эффективность работы коллабораций дизайнеров зависит от комплексного подхода к осуществлению деятельности: желания и усилий специалистов, планирования и прогнозирования работы, применяемых инновационных технологий на практике, финансирования деятельности, а также наличия коммуникаций и корпоративной культуры внутри коллаборации [Кузвесова, 2024, с.27]. Кроме того, очень полезно будет использовать опыт зарубежных стран в области построения и развития коллабораций дизайнеров в качестве основного примера применительно к российской практике деятельности.

Заключение

Создание коллабораций дизайнеров, использующих в своей профессиональной деятельности технологии искусственного интеллекта AIGC, играет важную роль в развитии творчества и художественного искусства в целом. Трансформация новых подходов, использование новых цифровых возможностей делают процесс организации и управления творческой деятельностью полностью уникальным и неповторимым. В ближайшем будущем ожидается массовое появление и развитие коллабораций, генерирующих креативные дизайнерские идеи, создающие уникальные брендовые продукты, авторские коллекции, воплощенные во встроенные графические редакторы и позволяющие просматривать их в формате 3D. В результате также ожидается увеличение клиентской аудитории, являющейся поклонницей моды и дизайна, расширение каналов сбыта, повышение узнаваемости бренда и завоевание лидирующих позиций на рынке.

Библиография

1. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование. М.: Юрайт, 2022. 91 с.
2. Жданов Н.В., Скворцов А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика. М.: Юрайт, 2023. 79 с.
3. Жердев Е.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: метафора в дизайне. М.: Юрайт, 2023. 574 с.
4. Кузвесова Н.Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко. М.: Юрайт, 2024. 138 с.
5. Купцова Е.В. Организационный дизайн. М.: Юрайт, 2024. 398 с.
6. Лаврентьева А.Н. (ред.) Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. М.: Юрайт, 2024. 216 с.
7. Литвина Т.В. Дизайн новых медиа. М.: Юрайт, 2024. 182 с.
8. Струмпа А.Ю. Дизайн-проектирование. М.: Феникс, 2022. 239 с.
9. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация. М.: Юрайт, 2023. 111 с.
10. Шокорова Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве. М.: Юрайт, 2024. 111 с.

The future of collaboration between designers and AIGC: improving work dynamics

Zhao Minglu

Master Student,
National Research University "Higher School of Economics",
115054, 12 Malaya Pionerskaya str., Moscow, Russia Fedearion;
e-mail: stgap789@sina.com

Zhao Minglu

Abstract

The article reveals issues related to the formation of collaborations of designers in the new digital environment, as well as the processes of improving the working dynamics. The purpose of the study is to analyze the future of collaboration of designers and AIGC, to develop directions for improving the working dynamics. The main methods of the study were the method of analysis, comparison, logical reasoning. The concept of "collaboration of designers" is defined. The main tasks solved by collaboration in the context of digitalization of modern society are considered. The methodology of design thinking of designers within the collaboration is studied. The importance of using AIGC artificial intelligence technology in the field of design and art in general is emphasized: the ability to generate creative ideas, create unique content, exchange knowledge, experience and skills of design specialists, create a unique product, attract a wide consumer audience, etc. The main advantages and disadvantages of creating collaborations of designers are studied. The author identifies the main prospects for the development of collaborations in the field of design art and creativity in the future. Directions for improving the working dynamics are developed. The author emphasizes the importance of using an integrated approach when planning and organizing future work within a collaboration among design professionals: the correct identification of bona fide partners, the desire and ability to work and develop, the use of innovative ideas, creative thinking, the creation of favorable conditions for activity and improvement of work dynamics. The purpose of the study is to analyze the future of the collaboration of designers and AIGC, to develop directions for improving the work dynamics. The main research methods: the method of analysis, comparison, logical reasoning. The future of the collaboration of designers and AIGC is analyzed. Directions for improving the work dynamics are developed. The creation of design collaborations in the era of digitalization is a new round in the development of art and creativity. This type of cooperation between specialists of various levels and profiles allows achieving high success in the development, design of products and their sale to the population. Creative approaches, creative ideas, unconventional thinking unite the participants of the working group. Using modern capabilities and technologies of artificial intelligence, such as AIGC, the work process becomes not only useful and exciting, but also allows you to create unique content, attract a wide range of potential audiences, create a unique brand of products, and expand sales channels. Therefore, the main task for the future is to find opportunities to improve the indicators of work dynamics, improve and expand communication channels of interaction, and create favorable conditions for the formation of a favorable climate within the collaboration.

For citation

Zhao Minglu (2024) *Budushchee kollaboratsii dizainerov i AIGC: sovershenstvovanie rabochei dinamiki* [The future of collaboration between designers and AIGC: improving work dynamics]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 307-314.

Keywords

Collaborations, designers, future, artificial intelligence, digitalization, work dynamics, improvement.

References

1. Alekseev A.G. (2022) *Dizain-proektirovanie* [Design engineering]. Moscow: Yurait Publ.
2. Kuptsova E.V. (2024) *Organizatsionnyi dizain* [Organizational design]. Moscow: Yurait Publ.

3. Kuzvesova N.L. (2024) *Graficheskii dizain: ot viktorianskogo stilya do ar-deko* [Graphic design: from Victorian style to Art Deco]. Moscow: Yurait Publ.
4. Lavrent'eva A.N. (ed.) (2024) *Tsifrovye tekhnologii v dizaine. Istoriya, teoriya, praktika* [Digital technologies in design. History, theory, practice]. Moscow: Yurait Publ.
5. Litvina T.V. (2024) *Dizain novykh media* [Design of new media]. Moscow: Yurait Publ.
6. Shokorova L.V. (2023) *Dizain-proektirovanie: stilizatsiya* [Design engineering: stylization]. Moscow: Yurait Publ.
7. Shokorova L.V. (2024) *Stilizatsiya v dizaine i dekorativno-prikladnom iskusstve* [Stylization in design and decorative and applied arts]. Moscow: Yurait Publ.
8. Strumpe A.Yu. (2022) *Dizain-proektirovanie* [Design engineering]. Moscow: Feniks Publ.
9. Zhdanov N.V., Skvortsov A.V. (2023) *Arkhitekturno-dizainerskoe projektirovanie: virtografika* [Architectural design engineering: virtographics]. Moscow: Yurait Publ.
10. Zherdev E.V. (2023) *Arkhitekturno-dizainerskoe projektirovanie: metafora v dizaine* [Architectural design engineering: metaphor in design]. Moscow: Yurait Publ.