

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ДИЗАЙНІ ОБКЛАДИНОК МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ: ТИПОЛОГІЯ ТА ВІЗУАЛЬНА МОВА

Вахович В. Р.

аспірант кафедри дизайну

Луцький національний технічний університет

Скляренко Н. В.

доктор мистецтвознавства, професор,

професор кафедри архітектури та дизайну

Луцький національний технічний університет

м. Луцьк, Україна

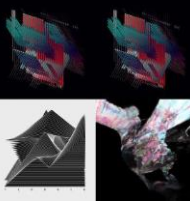

Розвиток генеративного штучного інтелекту суттєво змінив сучасний графічний дизайн, зокрема сферу музичної візуальної айдентики. Обкладинка альбому сьогодні виконує не лише декоративну функцію, а й стає частиною бренду артиста, елементом цифрової комунікації та інструментом маркетингу. Поява генеративних моделей на основі дифузійних моделей, GAN та мультимодального AI дала змогу створювати обкладинки музичних релізів без участі традиційного ілюстратора або фотографа. Це спричинило дискусії щодо естетики, авторства, унікальності та майбутнього професії дизайнера [1].

Сьогодні генеративні інструменти стали популярними завдяки швидкості створення контенту та доступності для користувачів, однак породили проблеми стандартизації стилю, етичних суперечок і втрати індивідуальності в дизайні [4]. У дослідженні Х. Цзоу, В. Чжан, Н. Чжао зазначається, що сучасний графічний дизайн на основі штучного інтелекту характеризується автоматизацією візуального мислення, швидким генеруванням концепцій та трансформацією ролі дизайнера від автора до редактора згенерованого матеріалу [5].

Огляд наведених джерел дозволяє виділити наступні питання, що викликають інтерес та дискусії, зокрема критика комерційного використання AI в музичній індустрії [1], теоретичне осмислення AI-зображень у контексті фотографічності й візуальної достовірності [2], а також аналіз AI як інструмента графічного проектування [4; 5].

Одним із найбільш показових прикладів AI-згенерованої естетики стала хвиля незалежних електронних та експериментальних релізів 2023–2025 років [3], що сформували джерельну базу дослідження. Для них характерні сюрреалістичні композиції, неонове освітлення, псевдо-3D об'єкти та надмірна деталізація. Такі візуальні рішення часто генеруються через Midjourney або Stable Diffusion. За особливостями створення зображень виділено основні типи AI-обкладинок, що представлено у таблиці 1.

Класифікація AI-обкладинок за способом створення

Тип	Обкладинка
Повністю AI-згенерована обкладинка	 <p>1 Kesha «Delusional» (2024)</p>
Гібридна AI-обкладинка	 <p>2 Andriy Kyrychenko «Maria» (2024) [3]</p>
Обкладинка, розширена за допомогою штучного інтелекту	 <p>3 The Beatles «Abbey Road»</p>
Генеративна обкладинка	 <p>4 Halina Rice «Elision» (2022)</p>
Колаж, склеєний вручну, але за допомогою штучного інтелекту	 <p>5 Archonic Muse «Indeliberate Sonic Visions»</p>

Повністю AI-згенерована обкладинка створена виключно генеративною моделлю за текстовим prompt. AI-обкладинки електронної музики, наприклад, створені через генератори на зразок AlbumCoverAI. Вони вирізняються футуристичною стилістикою та світловими ефектами (табл. 1:1). Ці роботи демонструють перевагу AI для швидкого створення креативного контенту, але мають помітні типові артефакти генерації: неприродні форми, повторювані текстури.

Гібридна AI-обкладинка сформована на основі поєднання фотографії, типографіки та AI-генерації. Показовим прикладом є “Maria” Андрія Кириченка (табл. 1:2). Обкладинка поєднує людський дизайн та AI-візуалізацію, натхненну творчістю Марії Примаченко [3]. У цьому проєкті AI використовується як інструмент стилізації та розширення візуальної мови культурної спадщини, проте не заміняє художника.

Обкладинка, розширена за допомогою штучного інтелекту, представляє собою ілюстрація або фото, створені людиною, але з AI-обробкою (табл. 1:3).

Генеративна обкладинка – це візуалізація, створена алгоритмічно на основі музичних параметрів (табл. 1:4). Такі експериментальні AI-обкладинки для гар та trap-релізів, згенеровані через Midjourney та DALL·E. Такі обкладинки орієнтовані на алгоритмічну впізнаваність у стрічці цифрових платформ, характеризуються здатністю до швидкої адаптації до трендів TikTok та Spotify.

Колаж, склеєний вручну, але за допомогою штучного інтелекту представляє монтаж із декількох AI-зображень із подальшим ручним редагуванням (табл. 1:5). Такі AI-обкладинки створені на основі аудіоаналізу. У цьому випадку AI стає не лише інструментом генерації зображення, а й системою синестетичного перекладу звуку у візуальну форму.

Важливою тенденцією сучасного AI-дизайну є стандартизація естетики. Багато AI-обкладинок є стилістично подібними та надмірно реалістичними, що спричиняє проблему візуальної одноманітності [1]. Разом з тим AI відкриває нові можливості для музикантів без дизайнерської освіти. Генеративні системи, такі як AlbumCover.art, Fotor AI Album Cover Generator, дозволяють оперативно створювати музичну графіку без значних фінансових витрат.

Таким чином, AI-обкладинки музичних альбомів є важливим феноменом сучасної цифрової культури. Вони демонструють трансформацію ролі дизайнера, появу нових естетичних шаблонів та зміну підходів до створення візуального контенту. Генеративний штучний інтелект не заміняє повністю людську творчість, але стає потужним інструментом для експерименту, автоматизації та швидкого виробництва графічного контенту. Найбільш перспективним напрямом сьогодні є гібридний підхід, у якому III використовується як

допоміжний інструмент, а концептуальне мислення та фінальне художнє рішення залишаються за дизайнером.

Література:

1. Bourton L. *POV: AI-generated album covers prioritise virality over creativity*. It's Nice That. 2024, February 22. URL: <https://www.itsnicethat.com/articles/pov-ai-generated-album-covers-prioritise-virality-over-creativity-220224> (дата звернення: 15.05.2026).

2. Hausken L. Photorealism versus photography: AI-generated depiction in the age of visual disinformation. *Journal of Aesthetics & Culture*. 2024. Vol. 16(1). Article 2340787. DOI: <https://doi.org/10.1080/20004214.2024.2340787>

3. Postrockcafe. ACL 2024 ~ The Year's Best Album Covers. A Closer Listen. 2024, December 9. URL: <https://acloserlisten.com/2024/12/09/acl-2024-the-years-best-album-covers/> (дата звернення: 15.05.2026).

4. Tang Y., Ciancia M., Wang Z., Gao Z. What's Next? Exploring Utilization, Challenges, and Future Directions of AI-Generated Image Tools in Graphic Design. arXiv. 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.13436>

5. Zou X., Zhang W., Zhao N. From Fragment to One Piece: A Survey on AI-Driven Graphic Design. arXiv. 2025. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.18641>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-630-3-45>

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

Вовк А. А.

аспірантка, асистентка кафедри дизайну

*Український Державний Університет імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна*

Креативні індустрії є важливим інструментом у створенні сприятливих умов для розвитку суспільства, створення доданої вартості та робочих місць. Креативні індустрії охоплюють широкий спектр секторів, які є невід'ємною складовою у розвитку економіки, культури. Серед них: мистецтво, дизайн, архітектура, виробництво мультимедійних продуктів, музеї та багато іншого. Окрім традиційних сфер діяльності креативні індустрії охоплюють наукові дослідження, освіту, туризм та інжиніринг. Усі ці види діяльності знаходяться на перетині між мистецтвом, бізнесом і технологічними інноваціями, що дає можливість прогресивно здійснювати розвиток країн в рамках стійкої