

الذكاء الاصطناعي في الفنون الإبداعية: من القماش إلى الكود

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PI2-114

هدف الكورس

بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم كيف تعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيل التخصصات الفنية.
- استكشاف الأدوات والمنصات الرئيسية المستخدمة في فن الذكاء الاصطناعي والتصميم.
- التعاون مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال بصرية، موسيقية، وسردية.
- تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على الكتابة، الأصالة، والهوية الإبداعية.
- تطبيق أطر أخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الفنون.
- تجربة سير عمل إبداعية هجينة تشمل إدخال الإنسان والآلة.
- بناء ممارسات فنية تواكب التغيير التكنولوجي.

الجمهور

هذه الدورة مثالية لـ:

- الفنانين البصريين، والمصممين، والموسيقيين، وخلقي الوسائط المتعددة.
- التقنيين الإبداعيين ومحترفي وسائط التفاعل.
- طلاب الفن، والمربين، والباحثين.
- منسقو مؤسسات الثقافة ومنتجو الفن الرقمي.
- المبتكرون العاملون في مجالات الأزياء، والسينما، والهندسة المعمارية، أو الأدب.
- كل من يهتم بمستقبل الفن والإبداع مع الذكاء الاصطناعي.

منهجية التدريب

تُعتبر هذه الدورة تدريبية عملية بامتياز، حيث تدمج بين الاستكشاف المفاهيمي وتجريب أدوات الذكاء الاصطناعي. سيقوم المشاركون بتحليل دراسات حالة للذكاء الاصطناعي الإبداعي، واستكشاف أدوات التصميم، والمشاركة في إنشاء مشاريع باستخدام النماذج التوليدية، والتأمل في الطبيعة المتطورة للإبداع. تُدعم عملية التعلم من خلال المناقشات الجماعية، والأمثلة البصرية، والعمل الموجه على المشاريع.

الملخص

اندماج الذكاء الاصطناعي والفنون الإبداعية يعيد تعريف مفهوم الإبداع والتخيل والإلهام. من الموسيقى المُنشأة بواسطة خوارزميات والتصميم المساعد بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى اللوحات الرقمية والتثبيتات الفاخرة، الذكاء الاصطناعي يصبح في الوقت نفسه أداة وشريك في التعبير الفني. يستكشف هذا الدورة كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي لعملية الإبداع عبر تخصصات تشمل الفنون البصرية، الموسيقى، الأدب، الأزياء، ووسائط التفاعلية.

سيكتشف المشاركون الأدوات، والتقنيات، والحوارات الأخلاقية وراء المحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي. من خلال تمارين تفاعلية ودراسات حالات من الحياة الواقعية، تمنح هذه الدورة الفنانين والمصممين والإبداعيين القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي كشريك في الابتكار ـ سواء لتسريع سير العمل، استكشاف أشكال جديدة من السرد، أو التعاون في إنشاء مع أنظمة ذكية.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to AI in the Creative Arts

- What is creative AI? Definitions and applications.
- From traditional to computational art: a historical overview.
- Key technologies: neural networks, GANs, transformers, diffusion models.
- The role of AI as a tool, collaborator, and generator.
- How creatives are using AI across industries.
- Case study: AI-generated fashion, poetry, and visual design.

Section 2: Tools and Platforms for Generative Creativity

- Overview of AI tools for artists (DALL·E, Runway, Midjourney, Stable Diffusion).
- Music and audio generation (AIVA, Amper Music, Google Magenta).
- Text-based creation (ChatGPT, Sudowrite, Jasper).
- Interactive and immersive tools (Unity + AI, AI in AR/VR).
- How to prompt and guide AI for desired outcomes.
- Demo and hands-on: generating visuals and music with AI.

Section 3: Human-AI Collaboration in Creative Workflows

- Designing creative processes with AI as co-creator.

- AI-assisted ideation, sketching, and editing.
- Combining traditional methods with digital augmentation.
- Creative coding and generative art programming (p5.js, Processing).
- Project planning: AI's role from concept to execution.
- Examples of collaborative art exhibitions and AI performances.

Section 4: Authorship, Ownership, and Ethical Considerations

- Who owns AI-generated art? Legal and copyright perspectives.
- The ethics of style mimicry and cultural appropriation.
- Transparency in AI-assisted creative work.
- Balancing originality, automation, and human intention.
- Risks of bias and exclusion in generative models.
- Frameworks for ethical use and responsible storytelling.

Section 5: Future Trends and Building a Creative AI Practice

- Emerging trends: AI in fashion, film, theatre, and literature.
- The rise of no-code tools for artists.
- Collaborative communities and open-source creative AI.
- Career opportunities and digital monetization in AI-generated art.
- Building a personal or professional AI-augmented creative portfolio.
- Final project: conceptualize and present an AI-powered creative piece.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة، CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

التصنيفات

الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات, الترفيه والضيافة والرياضة, تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر, التكنولوجيا

مقالات ذات صلة

ما هي أهمية التعاطف في القيادة؟

في عالم القيادة الحديث، يتزايد الاهتمام بأهمية صفات القائد، ومن بين هذه الصفات الرئيسية تبرز بشكل لافت صفة التعاطف. فالتعاطف لا يقتصر على مجرد مظهر إنساني، بل يمتد ليكون أحد العوامل الحيوية في تحقيق القيادة الفعالة.