

сольних виконавців, зокрема, пошукові одночасного вирішення естетичних і реабілітаційних завдань.

Усі фестивальні проекти також продовжували практику онлайн-формату, яка вперше була впроваджена у зв'язку з карантинними обмеженнями, що впровадили в Україні через поширення COVID-19 у 2020 р., коли й вперше виникла потреба в новому способі мислення та пошуку нових форм проведення фестивальних проектів.

Окремо хотілося б виділити всеукраїнський фестиваль-конкурс «На хвилях Дніпра», який уперше був проведений Дніпровським державним цирком, тому що в рамках його проведення була розглянута проблема стосунків між людьми з інвалідністю та суспільства, і до сьогодні вона, як правило, розглядається переважно в соціальному аспекті. А фестиваль-конкурс «На хвилях Дніпра» запровадив практику участі дітей з вадами, чим, на нашу думку, сприяв загальнокультурному розгляду цієї проблеми, допоміг побачити в людях з інвалідністю, особливостями розвитку, насамперед, творчих людей, а не об'єкт соціальної допомоги.

Отже, у м. Дніпро за останній рік відбулась низка культурно-мистецьких подій — всеукраїнських фестивалів-конкурсів. Успішним прикладом творчої роботи в царині культурного фестивального життя м. Дніпро можна вважати діяльність Дніпровського державного цирку, КДЦ на Єрмолової, ПК «Шиннік», які є постійною творчою лабораторією з розвитку культурного життя дітей та молоді України. Кожен із названих фестивальних проектів докладає зусилля для динамічного розвитку, змінюється залежно від своїх ціннісних, естетичних та концептуальних засад, шукає нові шляхи до творчого життя, незважаючи на проблеми сьогодення.

П. Митуріч, А. Ландік

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ

P. Miturich, A. Landik

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UKRAINIAN CINEMATOGRAPHY

Штучний інтелект, або ШІ — це низка технологічних алгоритмів, які здатні виконувати завдання, прогнозувати, надавати поради, рекомендації, знаходити рішення базуючись на великій кількості даних. Тобто виконувати інтелектуальну діяльність без прямої участі людини.

У сучасному цифровому світі штучний інтелект відіграє одну з ключових ролей у багатьох сферах нашого життя, і кіноіндустрія не є виключенням. Українське кіно, незважаючи на свою молодість, також використовує технології для поліпшення процесу створення фільмів. У цій доповіді ми розглянемо різні аспекти використання штучного інтелекту в українському кіно, надавши конкретні приклади інновацій.

1. Генерація сценаріїв.

Штучний інтелект активно використовується кінорежисерами та сценаристами для аналізу даних та генерації нових оригінальних сюжетів для українських фільмів. ШІ використовує глибокі нейронні мережі для вивчення великої кількості літературних творів та сценаріїв і створює на основі цих даних спеціальні алгоритми, які водночас генерують нові сценарії з урахуванням стилістики та сюжетних аспектів. Крім того, штучний інтелект може аналізувати сюжетну структуру вже популярних фільмів і визначати основні етапи та поворотні моменти сюжету. За допомогою цієї

інформації система рекомендує найкращу сюжетну лінію або оригінальну розробку для подальшого розвитку сюжету.

Важливо зазначити, що наразі штучний інтелект є лише інструментом для сценаристів, які можуть вносити зміни, доповнювати та адаптувати згенерований матеріал. Використання штучного інтелекту в написанні кіносценаріїв може значно прискорити процес створення проєкту та його виробництва і внести інновації в кіноіндустрію.

2. Покращення візуальних ефектів.

Також українські кіностудії активно використовують штучний інтелект для створення вражаючих візуальних ефектів. Глибокі нейронні мережі забезпечують більшу реалістичність та увагу до деталей, підвищуючи якість візуальних ефектів, таких як вогонь, дим, вода, світло, емоції, міміка обличчя та реалістичні рухи.

Технологія «DeepfakeAI» наразі є найбільш поширеною та корисною технологією в Україні, яка дозволяє використовувати штучний інтелект для маніпуляцій з аудіо-та відеоматеріалами у більш реалістичний спосіб.

Наприклад, компанія FILM.UA використали цю технологію, для зміни зовнішності одного з акторів серіалу «Метелики». Студія Postmodern Digital також застосувала алгоритми машинного навчання для створення реалістичних CGI-персонажів у фільмі «Захар Беркут». Ці технології також орієнтовані на виявлення та автоматичну корекцію недоліків у візуальних ефектах, забезпечуючи вищу якість готового матеріалу, тим самим роблячи значний внесок у економію бюджету проєктів.

3. Персоналізована рекомендація контенту.

На українських онлайн-платформах штучний інтелект також використовується для надання персоналізованих рекомендацій фільмів глядачам. Система враховує історію переглядів глядача, аналізуючи, які фільми вже були переглянуті, і які з них отримали позитивну реакцію, враховує власні оцінки фільмів, а також залишені іншими глядачами коментарі та відгуки. На основі отриманих даних система створює унікальний профіль користувача, який включає в себе всі вподобання, жанри, акторів, режисерів тощо. Прикладом є такі українські сервіси, як: «Megogo» та «Sweet TV». Вони використовують саме ці алгоритми аналізу даних, щоб рекомендувати фільми користувачам на основі їхньої історії переглядів і вподобань. Варто зазначити, що система здатна швидко адаптуватися до змін у смаках глядача та нових фільмів, виходячи за межі своїх статичних рекомендацій.

4. Аналіз аудиторії.

У світовій кіноіндустрії штучний інтелект використовують не лише для візуалізації, а і для аналітики та подальшого прогнозування проєкту. Таким чином, спеціально навчені нейронні мережі здатні проаналізувати реакцію аудиторії на фільм, сюжет, досліджувати глядацькі смаки, сучасні тренди, враховувати відгуки критиків і навіть прогнозувати майбутні касові збори. Деякі алгоритми спроможні до вивчення патернів поведінки глядачів, таких як перегляди, перерви та повторні перегляди. Це також допомагає чіткіше розуміти, які саме частини фільму привертають найбільше уваги та викликають зацікавленість. Крім того, система аналізує демографічні дані глядачів, такі як вік, стать, місцезнаходження, тощо. Ця інформація дозволяє створювати контент, який відповідає цільовій аудиторії і може використовуватися для вдосконалення майбутніх проєктів, орієнтуючись на певні сегменти глядачів.

5. Підвищення ефективності маркетингу.

Для покращення маркетингової тактики українські кінокомпанії часто використовують штучний інтелект. Використовуючи аналітичні алгоритми, аналізуючи вподобання аудиторії, прогнозуючи тенденції, попит глядачів та дані соціальних мереж для визначення популярності контенту, студії можуть створювати цільові рекламні кампанії. Включення штучного інтелекту в рекламну стратегію може покращити, максимізувати ефективність та точність спрямування, зробивши рекламу більш відповідальною та привабливою для цільової аудиторії.

Таким чином, штучний інтелект справді відіграє важливу роль у розвитку українського сучасного кіно. Він став помічником майже у всіх сферах кінематографу, включаючи розробку сценарію, спецефекти, дослідження аудиторії та маркетинг. Потенціал штучного інтелекту можна у короткометражному фільмі українського програміста Володимира Алексеєва «Порожня кімната», який був повністю згенерований за допомогою системи штучного інтелекту. Образи, сценарій з репліками головних героїв, зокрема, голоси персонажів — усе це авторство штучного інтелекту. Навіть музику до стрічки «Порожня кімната» також було згенеровано за допомогою нейромережі. Правомірно припустити, що впровадження штучного інтелекту може означати новий етап розвитку українського кіновиробництва.

Т. Харитонова

ТЕАТРАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ: ОНЛАЙН-ТЕАТРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. НОВІ ГОРИЗОНТИ ТА ВИКЛИКИ

Т. Kharytonova

THEATRE REVOLUTION: ONLINE THEATRES IN THE MODERN WORLD. NEW HORIZONS AND CHALLENGES

У сучасному цифровому віці театральні вистави стають доступними для глядачів за допомогою Інтернету. Онлайн-театри, представляючи новий вимір вистав, стають не лише відповіддю на технологічні виклики, а й креативним експериментом у світі мистецтва.

Переваги онлайн-театрів включають глобальний доступ до вистав, зручність перегляду, інтерактивність та збереження мистецького надбання. Глядачі можуть насолоджуватися виставами з будь-якого куточка світу, долучатися до обговорень та взаємодіяти з артистами через онлайн платформи.

Однак, на фоні цих переваг, виникають і виклики: технічні проблеми, відсутність фізичної взаємодії та атмосфери театального залу можуть вплинути на глибину сприйняття вистави. Також зростає конкуренція з іншими формами розваг та розвитку.

Онлайн-театри сприяють розвитку нових форм та жанрів, таких як інтерактивні вистави, використання віртуальної реальності й експерименти з монтажем та форматом. Це сприяє відкриттю нових можливостей для творчості та взаємодії митців зі своєю аудиторією.

Онлайн-театри відкривають нові можливості для глобальної театальної спільноти та дозволяють адаптуватися до змін у сучасному світі. Цей перехід від традиційного до віртуального театру вказує на необхідність розглядати мистецтво не лише як втілення на сцені, а й як взаємодію в кіберпросторі.