

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS WITH PROCEEDINGS OF THE

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

«Theoretical and practical aspects
of modern scientific research»

서울
대한민국

1 월 24 일
2025

서울 컨설팅 그룹 &
NGO European Scientific Platform

DOI 10.36074/logos-24.01.2025

”

ISBN (online) 978-89-5764-772-1
ISBN (print) 978-617-8440-30-5

서울 컨설팅 그룹 | European Scientific Platform

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

WITH PROCEEDINGS OF THE
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**«THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS OF MODERN
SCIENTIFIC RESEARCH»**

서울,
대한민국

1월 24일,
2025 년

Republic of Korea
«Case Co., Ltd.»

Ukraine
«UKRLOGOS Group»

2025

UDC 082:001
T 44

조직위원회 회장: Goldenblat M.¹

조직위원회 부회장: 김일찬 (Il Chan Kim)²

The organization on behalf of which the book is published:

¹ NGO European Scientific Platform, Ukraine

² 서울 컨설팅 그룹, Republic of Korea

레이아웃에 대한 책임: Bilous T. 책임있는 디자이너: Bondarenko I.

Recommended for publication by the Academic Council of the Institute of Scientific and Technical Integration and Cooperation. Protocol N° 3 from January 23rd, 2025.

Theoretical and practical aspects of modern scientific research:

T 44 Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Seoul, January 24, 2025. Seoul-Vinnysia: Case Co., Ltd. & UKRLOGOS Group LLC, 2025.

ISBN 978-617-8440-30-5

UKRLOGOS Group LLC, Ukraine

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

Case Co., Ltd., Republic of Korea

DOI 10.36074/logos-24.01.2025

회의의 목적은 지평을 확장하고자하는 사람들을 식별하고 과학적 상상력을 갖고 과학에 종사 할 수 있습니다. 과학적이고 실용적인 회의는 새로운 사람에 대한 인식에 열려있는 사람이 혁신으로 나타낼 수 있음을 보여줍니다.

The conference is certified by Euro Science Certification Group
(**Certificate N° 22679 dated July 28, 2024**);

The conference is also included in the catalog of International Scientific Conferences by ResearchBib; and registered by State Scientific Institution «Ukrainian institute of scientific and technical expertise and information» in the database «Scientific and technical events of Ukraine» (**Certificate N° 411 dated June 12, 2024**).

OUCI

Scilit

Bibliographic descriptions of the conference proceedings are indexed by Google Scholar, CrossRef, OpenAIRE, OUCI, Scilit, Semantic Scholar, Mendeley, WorldCat and ORCID.

UDC 082:001

© 회의 참가, 2025

© UKRLOGOS Group LLC, 2025

© 서울 컨설팅 그룹, 2025

© European Scientific Platform, 2025

© Case Co., Ltd., 2025

ISBN 978-617-8440-30-5

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

ВИКОРИСТАННЯ АІ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОСТАНОВЦІ КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ Левіт Д.	457
ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ Карашук В.	461
ВПЛИВ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО БІЕНАЛЕ НА РОЗВИТОК ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ Бойко В.І., Бреї Н.О., Овчарек В.Є.	463
ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА «АРТ-ВЕСЕЛКА»: АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Агєєнко Т.А., Нікуленко С.І.	466
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ: ПРОГРЕСИВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ Бондар Б.Ю.	470
ПОШУК УНІКАЛЬНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Новак С.В., Вежбовська Л.Р.	474
ТЕМА КОХАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТЕРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ТАКА ЛЮБОВ БУВАЄ РАЗ В НІКОЛИ»: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ Заверуха О.Л., Ланіна Т.О.	478

섹션 XXXII.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

ARTICLES

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Чеболда І.Ю., Кузик І.Р., Подтабачний М.М.	482
---	------------

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.101

ВИКОРИСТАННЯ AI ТЕХНОЛОГІЙ У ПОСТАНОВЦІ КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ

Лєвіт Дмитро¹

1. кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА

Штучний інтелект (AI) має значний потенціал для оптимізації режисерських рішень під час постановки концертних номерів. Сучасні технології дозволяють створювати технічно складні виступи, що візуально вражають і які раніше потребували великих ресурсів і часу. «Усвідомлюючи динамічність розвитку технологій та відповідні подальші зміни у свідомості людей, вважаємо беззаперечним великий потенціал подальшого розвитку та впровадження штучного інтелекту в різних галузях діяльності в майбутньому, зокрема в царині культури та мистецтва», – зазначає у своїй статті Асматі Чибалашвілі [1]. Одним із ключових інструментів є генеративні нейронні мережі, що допомагають режисерам створювати креативні концепції. Наприклад, компанія ObEN використовує технології ШІ для створення віртуальних аватарів артистів, що дозволяє їм одночасно бути присутніми в кількох місцях. Такий підхід активно застосовується під час турів, де артисти не можуть фізично відвідати всі заплановані міста.

Штучний інтелект відкриває безліч можливостей для оптимізації процесів режисури концертних номерів, дозволяючи створювати ефектні та технічно досконалі постановки.

Відомим прикладом є виступ Бейонсе на фестивалі Coachella у 2018 році, де ШІ допомагав у створенні світлових ефектів і синхронізації їх із музикою [9]. Для досягнення цього результату використовували алгоритми машинного навчання, що аналізували динаміку пісень, рухи артистки та стиль її виконання. Це дозволило створити максимально інтегрований і гармонійний візуально-звуковий ефект. У подібний спосіб працює й алгоритм EDX Live, який аналізує темп і структуру музики, щоб адаптувати світлове шоу в реальному часі, як це було реалізовано під час виступів The Chemical Brothers.

Одним із найяскравіших прикладів є використання ШІ для генерації візуального контенту, який гармонійно інтегрується в загальний концепт

виступу. Під час туру Coldplay «Music of the Spheres» у 2022 році були залучені алгоритми, що синхронізували світлові ефекти з ритмічними структурами пісень. Завдяки цьому досягли повної синхронізації між музикою, рухами артистів та візуальними елементами. ШІ також використовувався для аналізу кольорових схем і естетики альбому, щоб створити цілісний візуальний стиль [4].

Ще одним важливим прикладом є застосування технологій доповненої реальності (AR) на концертах. На виступах Тревіса Скотта у віртуальному світі Fortnite глядачі стали свідками унікального шоу, де доповнена реальність, підсилена ШІ, створювала величезні тривимірні об'єкти, що взаємодіяли з виконавцем [10]. Ця інноваційна форма взаємодії з аудиторією стала проривом у режисурі цифрових концертів. Також ШІ здатен аналізувати рухи артистів і створювати для них віртуальні аватари, як це було реалізовано на шоу японської співачки Хацуне Міку, де її голограма рухалася в ідеальній синхронізації з живим виконанням.

Інші технології, такі як автоматизовані системи управління світлом, звуком і сценою, допомагають оптимізувати роботу режисера. Наприклад, платформа Notch використовує алгоритми ШІ для створення інтерактивної графіки в реальному часі, що застосовувалася під час турів The Weeknd. Система дозволяє адаптувати візуальні елементи залежно від виконання пісень, інтенсивності вокалу та емоцій виконавця. Усі ці приклади свідчать про те, що інтеграція ШІ в режисерську практику вже зараз підіймає мистецтво постановки концертних номерів на новий рівень, надаючи режисерам потужні інструменти для реалізації найсміливіших ідей.

Ще один реальний приклад – використання ШІ для створення голограмних виступів. У 2012 році на фестивалі Coachella була представлена голограма Тупака Шакура, яка виконувала хіти разом із Dr. Dre і Snoop Dogg [8]. Хоча основна частина роботи полягала у створенні голограми, саме алгоритми ШІ допомогли синхронізувати рухи, міміку і голос, що створило ілюзію реальної присутності артиста на сцені. Співіснування, співпраця та співтворчість між людьми і системами ШІ сьогодні є надзвичайно важливими напрямками досліджень. Колаборативне мистецьке виконання серед людей є однією з тих сфер, де ці явища найбільш помітні, і тому це ідеальна сфера для вивчення основ співпраці між людиною та ШІ [7].

Інший напрямок – це використання технологій аналізу великих даних для планування та адаптації шоу. Група Muse під час свого туру «Simulation Theory» застосувала ШІ для аналізу реакції фанатів на попередніх концертах, щоб створити ідеальний порядок виконання пісень і візуальні ефекти для майбутніх виступів [2]. Схожі алгоритми використовувалися під час підготовки

섹션 31.

CULTURE AND ART

шоу шведського діджея Avicii, коли програма автоматично відбирала найпопулярніші треки для сет-листа на основі даних із платформ стрімінгу. «Від адаптації сет-листа в реальному часі на основі реакцій аудиторії до покращеного звукового інженерінгу за допомогою ШІ – ці приклади живих виступів ілюструють, як ШІ трансформує спосіб сприйняття музики на концертах» [3].

Що стосується інтерактивних елементів, тут також досягнуто значного прогресу. У 2024 році під час виступу Біллі Айліш у турі «Happier Than Ever» використовували систему AI-режисури для інтерактивного відображення анімованих елементів на екранах, які змінювалися залежно від реакції глядачів. Алгоритм аналізував звуки залу, інтенсивність оплесків і коментарі у соціальних мережах у реальному часі, змінюючи візуальний контент, щоб зробити шоу більш динамічним [5].

Важливо зазначити, що ШІ здатний допомогти не лише у технічних аспектах, а й у творчому пошуку. Генеративні моделі, такі як DALL-E або MidJourney, дозволяють створювати концепт-арт сценографії, які режисер може адаптувати до своїх потреб. Наприклад, при постановці складних номерів із використанням доповненої реальності ШІ може згенерувати унікальні візуальні образи, які будуть інтегровані у виступ. Це суттєво розширює творчий інструментарій режисера, дозволяючи реалізувати навіть найсміливіші задуми. Наприклад, використання алгоритмів для 3D-моделювання сценічного простору допомогло реалізувати складний номер Lady Gaga на церемонії «Grammy Awards 2016», де кожен елемент світла та декорації був прорахований за допомогою ШІ, щоб максимально підкреслити її виступ [6].

Таким чином, ШІ вже зараз активно використовується у концертній практиці, і його можливості для режисури значно виходять за межі простого автоматизування процесів. Технології ШІ пропонують нові інструменти для творчості, допомагають режисерам досліджувати нові горизонти сценічного мистецтва та відкривати перед артистами і глядачами неймовірні можливості. З огляду на це, ШІ стає невіддільною частиною сучасної режисури. Він не лише автоматизує рутинні завдання, а й допомагає створювати номери, які залишають незабутнє враження на глядачів. Це новий етап у розвитку концертного мистецтва, де технології і творчість працюють у тандемі для створення яскравих і дивовижних шоу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Чібалашвілі, А. (2021). Штучний інтелект у мистецьких практиках | *Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО*. URL: <http://sm.mari.kyiv.ua/article/view/248425> (дата звернення: 09.01.2025).

- [2] BTec DomHoward. Muse | Simulation Theory World Tour 2019 Full Fan Film | 4K UHD, 2020. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=E3zesEyUgIY> (date of access: 09.01.2025).
- [3] Empress. AI in Live Performances: The Future of Concerts. *Empress*. URL: https://blog.empress.ac/ai-in-live-performances-the-future-of-concerts-clq3o7h11886341wr3oasjpeav/?utm_source=chatgpt.com (date of access: 09.01.2025).
- [4] JTE. COLDPLAY Live Berlin & Frankfurt | Compilation | World Tour 2022, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zup8mQT-5gc> (date of access: 09.01.2025).
- [5] K8 Concerts. Billie Eilish | FULL SHOW | Omaha, NE | November 17, 2024 | LIVE | Hit Me Hard and Soft: The Tour, 2024. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rOPjCQwWTbl> (date of access: 09.01.2025).
- [6] Metatube. El tributo de Lady Gaga para David Bowie en los GRAMMY 2016, 2024. *Dailymotion*. URL: <https://www.dailymotion.com/video/x8v8krs> (date of access: 09.01.2025).
- [7] Saffiotti, A, Fogel, P, Knudsen, P, de Miranda, L, & Thorn, O (2020). On Human-AI Collaboration in Artistic Performance. *First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI*, 38-43. <https://ceur-ws.org/Vol-2659/saffiotti.pdf> (date of access: 09.01.2025).
- [8] SnoopDoggTV. Tupac Hologram Snoop Dogg and Dr. Dre Perform Coachella Live 2012, 2012. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y> (date of access: 09.01.2025).
- [9] thelanoz video Comeback. Beyoncé - Beychella (Live from Coachella Valley Music & Arts Festival 2018) [Remastered 60FPS], 2023. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ouaXMfzGjCo> (date of access: 09.01.2025).
- [10] Travis Scott. Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical (Full Event Video), 2020. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAIVC8qU> (date of access: 09.01.2025).

