

ARTS

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHOR AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Vassenkina M.

Bachelor's student

Kazakh National Academy of Choreography

Astana, Kazakhstan

Saitova G.

Candidate of Art History, Professor

Kazakh National Academy of Choreography

Astana, Kazakhstan

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Васенькина М.В.

бакалавр

Казахской национальной Академии хореографии

Астана, Казахстан

Сайтова Г.Ю.

Кандидат искусствоведения, профессор

Казахской национальной Академии хореографии

Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492559>

Abstract

This article explores the relationship between the author and artificial intelligence through the prism of theatrical art. The authors analyze the positive and negative aspects of the impact of innovative technologies on contemporary art. They examine the influence of artificial intelligence on various aspects of art perception across generations. They discuss the use of the stage as a new tool for artistic expression and the impact of modern technologies on it. Keywords: literary property, artificial intelligence, stage space, means of artistic expression. They offer their vision for solving the problem of the relationship between the author and artificial intelligence.

Аннотация

В статье исследуются взаимоотношения автора и искусственного интеллекта через призму театрального искусства. Авторы анализируют положительные и отрицательные стороны синтеза инновационных технологий и современного творчества. В статье описывается влияние искусственного интеллекта на различные аспекты восприятия художественного произведения разными поколениями. Обсуждается использование сценического пространства как нового инструмента художественного выражения и его связь с современными технологиями. Предлагают своё видение решения проблемы взаимосвязи автора и искусственного интеллекта

Keywords: artificial intelligence, literary property, means of artistic expression, stage space

Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, средства художественной выразительности, сценическое пространство.

Сцена является пространством для реализации синтетических видов искусства, таких как театр и балет. Таким образом сценическое пространство можно рассматривать как материально-пространственную структуру, в которой разворачивается действие спектакля. Поскольку сцена не всегда выступает главным местом действия, в дальнейшем в данном контексте будет использоваться термин «сценическое пространство». Это соответствует определению Патриса Пави, что «реальное пространство сцены, где действуют актеры, находятся ли они собственно на сцене или среди зрителей» [1, с. 366].

В современном театре режиссёры и балетмейстеры используют сценическое пространство не только как физическое, но и как художественное. В

него включается свет, звук, видеоматериал, расположение артистов в пространстве, реакция зрителя. Всё это формирует новые аспекты средств художественной выразительности, которые активно применяются в современном театре. При таком подходе пространство сцены «оживает» и способно влиять на сюжет. Контрастная смена световой партитуры, декораций или звукового оформления используется как инструмент перенаправления внимания зрителя и создания эмоциональных акцентов. Таким образом сценическое пространство становится связующим звеном между зрителем и внутренним состоянием персонажа или всего спектакля. Подобные приёмы вовлекают аудиторию в психоэмоциональную составляющую представления, усиливая эффект катарсиса. Передвижения са-

мих артистов внутри этого пространства также может выполнять выразительные и смысловые функции. Направление движения массы или солиста, его основные точки на которых разворачивается действие подчеркивает «важность» этого события в контексте сюжета. Активная смена «рисунка» в хореографии усиливает внутренние чувства персонажей, в особенности если работает масса. Наиболее сильный результат возникает при синтезировании всех средств художественной выразительности, когда слово утрачивает необходимость. Сценическое пространство начинает «говорить» само погружая зрителя в мир автора.

Подобный подход предполагает наличие качественного технического оснащения сценического пространства, что обуславливает тесную взаимосвязь театра с инновационными технологиями. В современном театре, помимо традиционных технических инструментов, таких как софиты, прожекторы, «пистолеты» и иное сценическое оборудование, всё чаще рассматривается использование искусственного интеллекта. Если традиционная техника требует постоянного участия человека в процессе управления, то современные исследования в области искусственного интеллекта направлены на развитие «самостоятельности» технологии. Что позволяет находить новые художественные решения. Например, «Театры Бродвея и «Современника» используют нейрографику — системы, создающие 3D-пространства через проекторы с ИИ-рендерингом. В постановке «1984» Нью-Йоркской оперы стены сжимались в такт музыке, их текстура менялась в зависимости от эмоций актеров» [2]. На основе подобного опыта уместно предположить, что у искусственного интеллекта есть большой потенциал в сфере сценографии.

Исследовательский проект «ETH Zurich — AIXStage». был направлен на разработку системы, способной к запоминанию и обучению, которая управляет видеопроекциями в зависимости от положения артиста на сцене и эмоционального содержания спектакля [3]. Подобные технологии уже нашли практическое применение в постановках Цирка дю Солей «Cirque du Soleil», где в Канаде и Австрии использовались системы «Zactrack Smart» и «BlackTrax». Во время репетиций данные системы проходят процесс обучения, что позволяет им автоматически настраивать освещение и видеопроекции в режиме реального времени, реагируя на движения артистов и динамику сценического действия. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в сценографию спектаклей «это не просто технологический эксперимент — это новая глава в истории человеческого творчества» [2].

Побочным эффектом вышеупомянутой интеграции инновационных технологий в творческую деятельность режиссёра можно определить, как, ускорение темпа-ритма готового художественного продукта. В погоне за вниманием современного зрителя, которое в следствии переизбытка доступной информации стало очень уязвимым, автор рискует «потерять» часть аудитории более старшего

поколения. «У поколения Z концентрация внимания на 25% ниже, чем у их предшественников. Миллениалы способны удерживать внимание 12 секунд, а центениалы — всего 8» [4].

Подобные изменения прослеживаются при сравнении любых двух художественных произведения последнего 10-тилетия и конца предыдущего века, будь то спектакль, книга или фильм. Темп развития сюжета, наличие вспомогательных сюжетных «веток», количество эмоциональных акцентов растёт в геометрической прогрессии, что создает сильные отличия восприятия художественного произведения зрителем разного поколения. Если для современной молодёжи подобный темп является привычным или даже необходимым для удержания внимания, то аудитория более старшего поколения воспримет как нечто непонятное с переизбытком акцентирующих на себе деталей. Это фундаментальная разница в восприятии художественного произведения формирует конфликт интересов, что для одних бессмысленный набор художественных «картин», для других целостный спектакль с захватывающим сюжетом.

В газете «The New York Times» театральный критик Майкл Полсон отмечает: «Технологии стали неотъемлемой частью сценических постановок. Это ответ на ожидания поколения, что выросло на коротких роликах с TikTok и Instagram» [5].

Развитие искусственного интеллекта и его участие в творческой жизни автора (режиссёра, балетмейстера) усугубляет разрыв восприятия. Раннее невозможные технические аспекты сценического оформления в настоящее время реализуется в пару «кликов». Также следует упомянуть сокращение количество работы для «живых» сотрудников, безусловно искусственный интеллект на нынешней стадии развития не способен полностью заменить человека в сфере искусства. Но вместе с его прогрессией возникают новые вопросы этической стороны проблемы.

«Кому принадлежит авторское право проекта созданного с помощью искусственного интеллекта?». У подобного художественного произведения есть как «живой» автор, так и «искусственный» соавтор. Или же он только инструмент для воплощения человеческой идеи? Ответ мы видим в том, что «ИИ» не способен создать что-то новое, он использует готовые данные из доступных источников. Синтезируя множество информации, основываясь на полученных от автора запросе и контексте, «ИИ» создает «новый» неузнаваемый вариант художественного проекта. Далее автор исправляет некорректные детали, уточняя направление своей мысли. Спустя некоторое количество попыток совместная работа приносит желаемый результат. Будет ли он воплощать первоначальный замысел? Или искусственный интеллект действительно стоит «вписать» в соавторы.

Искусство всегда отражает главные принципы и идеи человечества своего времени. В XXI веке этой идеей служит технологический прогресс. Вся повседневная жизнь современного поколения сосредоточена вокруг инновационных технологий,

постепенно они начинают интегрироваться не только в утилитарные сферы жизни, но и в творчество.

Современному автору сложно игнорировать эту тенденцию, оставаясь при этом востребованным специалистом. Поэтому важно уделять отдельное внимание изучению проблематики взаимосвязи автора и искусственного интеллекта, его влияние на развитие и восприятие художественных произведений. Некоторые компании уже начали задумываться о регламенте использования их технологий в творческих проектах, возможно и автору стоит задуматься о степени внедрения инновационных технологий в свои произведения. Чтобы осуществить свою идею без риска «подмены» содержания и морально-этических принципов своей работы. На наш взгляд Искусственный интеллект должен быть инструментом для воплощения идеи автора, который помогает осуществить её физическую оболочку без вмешательства в смысловую структуру.

Список литературы:

1. Пави П. Словарь театра / пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: Прогресс, 1991. - 504 с.
2. Капитон Першин. ИИ в театре 2025: как алгоритмы меняют искусство сцены. – Интернет-ресурс: <https://kapiton.ru/articles-ii-v-teatre-2025-kak-algoritmy-menyajut-iskusstvo-sceny/> (дата обращения 20.10.2025)
3. ETH Zurich. Design+: Intuitive and interactive design using AI and VR [Интуитивный и интерактивный дизайн с использованием ИИ и виртуальной реальности]. Интернет-ресурс: <https://ai.ethz.ch/research.html> (дата обращения 22.10.2025)
4. Татьяна Кощеева. Восприятие информации разными поколениями XYZ. Интернет-ресурс: <https://hubspeaker.kz/magazine/vospriyatiye-informatsii-raznymi-pokoleniyami-xyz> (дата обращения 21.10.2025)
5. Василина Думан. Искусственный интеллект на большой сцене: как технологии влияют на театры Бродвея. Интернет-ресурс: <https://zn.ua/TECHNOLOGIES/iskusstvennyj-intellekt-na-bolshoj-stsene-kak-tekhnologii-vlijajut-na-teatry-brodveja.html> (дата обращения 20.10.2025)