

до режисури, розширюючи можливості взаємодії між аудиторією та сценічним дійством.

Музична індустрія активно використовує штучний інтелект. Алгоритм AIVA створює класичну музику в стилі Бетховена та Моцарта, а OpenAI Jukebox генерує сучасні пісні, імітуючи вокал та стиль популярних виконавців. Першою піснею, написаною ШІ, стала “Daddy’s Car”, створена компанією Sony у 2016 році. Вона стилістично нагадує музику The Beatles, що показує здатність алгоритмів наслідувати відомих виконавців. Хоча ШІ вже може писати музику, композитори все ще відіграють ключову роль: вони використовують алгоритми для натхнення, пошуку нових гармоній та генерації унікальних звукових ефектів.

Попри широкі можливості, використання ШІ в мистецтві викликає низку етичних дискусій. Одним із головних питань є проблема авторського права — якщо картина або пісня створена алгоритмом, кому належать права на цей твір? Також дискусії ведуться щодо того, чи здатен ШІ повністю замінити художників, музикантів і режисерів. Чи може алгоритм не лише аналізувати та копіювати стиль відомих митців, а й створювати щось принципово нове? Дехто вважає, що ШІ лише імітує творчий процес, не маючи справжньої інтуїції, емоцій та внутрішнього переживання, які притаманні людині. Однак інші розглядають його як потужний інструмент, який може розширити можливості митця, допомогти експериментувати та вдосконалювати творчий процес.

Отже, штучний інтелект відкриває для сучасних мистецьких практик безмежні можливості. Цифрові актори, інтерактивні вистави, алгоритмічна музика, генеративні картини тощо — усе це є свідченням виходу за межі традиційних мистецьких форм. Проте, попри технологічні досягнення, справжня цінність мистецтва залишається в руках людини-творця; ШІ — не заміна митця, радше — його союзник, який допомагає створювати щось нове, незвідане та надихаюче.

Г. Чернова

АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ Й ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

G. Chernova

CURRENT TRENDS IN THE EVENT INDUSTRY: INNOVATIVE APPROACHES AND DIGITAL TECHNOLOGIES

У сучасному світі івент-індустрія стрімко еволюціонує, трансформуючись під впливом сучасних технологій та змін у споживчих очікуваннях. Організація заходів вже давно вийшла за межі традиційних форматів, адже учасники прагнуть не просто присутності, а й отримання унікального досвіду, занурення в подію завдяки інноваційним рішенням. Цифрові технології відіграють ключову роль у цьому процесі, сприяючи персоналізації заходів, підвищенню залученості аудиторії та оптимізації організаційних процесів.

Соціальні зміни та розвиток технологій значно прискорили перехід до онлайн та гібридних форматів заходів, зробивши їх новим стандартом у сфері організації подій. Це спричинило зростання попиту на технологічно просунуті рішення та вимагає від організаторів івентів адаптації до нових умов. Водночас швидкий розвиток цифрових інструментів створює конкуренцію серед компаній, які змушені впроваджувати інновації з метою збереження власної дієвої

конкурентоспроможності. Дослідження сучасних трендів в організації івентів крізь призму інноваційних підходів і цифрових технологій є актуальним і має значний практичний інтерес з боку спеціалістів івент-менеджменту.

Технологічний прогрес невинно змінює всі сфери життя людини — від комунікації до дозвілля, впливаючи на щоденні процеси та відкриваючи нові можливості завдяки інноваційним розробкам. Івент-індустрія не стала винятком: сучасні технології дедалі активніше впроваджуються в організацію заходів, сприяючи автоматизації, персоналізації та інтерактивності. Учасники ринку, які прискорено адаптуються до цифрових трансформацій, отримують конкурентні переваги, тоді як ті, хто не встигає за трендами, ризикують втратити актуальність.

Сучасні технології не лише розширили горизонти організації подій, а й створили передумови для гнучкого та інтерактивного досвіду учасників, що визначає майбутні вектори розвитку івент-індустрії.

Онлайн-івенти, тобто заходи, що транслюються інтернет-мережею або інтегровані в цифрові платформи для спільної взаємодії, разом з ними віртуальні події, які залучають передові аудіовізуальні технології AR та VR, демонструють кардинальну зміну підходів до організації заходів. Особливо помітною є трансформація у випадку VR-івентів, де учасники взаємодіють із повністю штучно створеним середовищем — від окремих цифрових об'єктів до цілих віртуальних світів, які не мають прямого зв'язку з їхньою фізичною реальністю.

Сьогоднішні культурно-розважальні івенти активно інтегрують передові технології, що змінюють їхній формат і структуру. Використання VR- та AR-рішень, стримінгу, симуляції (моделювання), безконтактної реєстрації, інтерактивних діаграм і цифрових схем залів, гейміфікації заходів, «розумного одягу» та багатифункціональних застосунків формує нову епоху у сфері івент-менеджменту. Крім того, стрімке впровадження популярних систем відеозв'язку, зокрема Zoom, GoToMeeting, FreeConferenceCall, ClickMeeting та RingCentral, не лише спрощує комунікацію між організаторами та учасниками, а й сприяє зміні традиційних підходів до проведення заходів. Це призводить до трансформації самої сутності івент-індустрії, впливаючи на сталі культурні моделі, соціальні норми та цінності, змінюючи концепцію розваг у сучасному соціумі.

У свою чергу, й доповнена реальність (AR) стрімко набирає популярності в івент-сфері завдяки простоті використання та мінімальним технічним вимогам. На відміну від віртуальної реальності (VR), AR не потребує спеціально обладнаного простору чи додаткового обладнання. Достатньо смартфона та відповідного додатку, що відкриває широкі можливості для інтеграції технологій в івент. AR залучають до організації квестів і розважальних ігор, підсилюючи залученість учасників, крім того, у створення інтерактивних фотозон, презентацій продукції та послуг тощо.

Змішана реальність (MR) об'єднує можливості AR і VR, створюючи ще глибше занурення в цифрове середовище. Завдяки цій технології учасники не лише бачать реалістичне зображення, але й можуть взаємодіяти з ним та іншими учасниками заходу. Водночас MR вимагає спеціалізованого обладнання та підготовленого простору, що обмежує її масове використання, проте відкриває унікальні можливості для проведення інтерактивних виставок, імерсивних ігор і презентацій.

Однією з найдорожчих, але ефектних технологій сучасних івентів є 3D-mapping (відеомеппінг). Технологія дозволяє транслювати високоточні графічні зображення на тривимірні поверхні, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Вона застосовується

для проєкцій на фасади будівель, сценічні декорації, скульптури та інші об'єкти, перетворюючи їх на динамічні мультимедійні інсталяції. Поєднання відеомепінгу із сенсорними технологіями дає змогу учасникам взаємодіяти з візуальним контентом у реальному часі, що додає заходу унікальності та інтерактивності. Технологія притаманна сучасним артпроєктам, фестивалям, шоу-програмам, концертам, виставкам, презентаціям тощо, які залишають яскраві враження у глядацької аудиторії.

Популярність таких форматів у XXI ст. лише зростає, що підтверджує їхню вагомую роль у сучасному культурно-мистецькому просторі. Переформатування івент-сфери свідчить не лише про технологічний прорив, а й про новий рівень взаємодії учасників із контентом, де реальність поступається місцем цифровим та інтерактивним можливостям.

Отже, у річищі окреслення технологічних трендів івент-менеджменту та перспектив подальшого розвитку галузі, слід визначити, що під впливом інноваційних технологій та цифрових рішень сучасна івент-індустрія зазнає кардинальних і незворотних змін. Традиційні формати заходів поступаються місцем інтерактивним, технологічним і персоналізованим, підвищуючи рівень залученості аудиторії та оптимізуючи організаційні процеси. AR, VR- та MR-технології, гейміфікація, стрімінг, 3D-mapping і багатфункціональні мобільні застосунки відкривають нові можливості для створення унікального досвіду учасників, змінюючи концепцію взаємодії з контентом.

Популярність AR- та VR-технологій у поєднанні з MR-інструментами нині актуалізує занурення учасників у інтерактивні та мультимедійні середовища. 3D-mapping і сенсорні технології реалізують акцентуацію видовищності та інтерактивної взаємодії з контентом. Такі зміни не лише перетворюють «форму» івентів, а й трансформують наявні культурні моделі, соціальні норми та споживчі очікування.

Тож інноваційні підходи та цифрові технології визначають подальший розвиток івент-індустрії, створюючи перспективи запровадження нових форматів і підвищення рівня їх ефективності у світлі набуття нового естетичного досвіду учасників.

Т. Солодка

НОВІТНІ ФОРМИ СУЧАСНИХ АРТПРАКТИК

T. Solodka

NEW FORMS OF CONTEMPORARY ART PRACTICES

Сучасне мистецтво стрімко модифікується під впливом технологічного прогресу, змінюються інструментарій взаємодій просторів, митців і глядачів. Технологічні новації, цифрові медіа, інтерактивні системи та новітні підходи відкривають нові можливості для митців, що зумовлює необхідність всебічного вивчення основних тенденцій поступу сучасних артпрактик, які стають все більш актуальними в глобальному мистецькому контексті.

Інтерактивні перформанси й імерсивний театр вважаються одними з найпотужніших векторів розвитку сучасного сценічного мистецтва, коли глядач вже не є пасивним спостерігачем, а постає активним співучасником дії. Художники та режисери дедалі частіше використовують технології віртуальної (VR) і доповненої