

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-19>

**DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGY IN FRENCH THEATER**

**РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦІЇ**

Khoptynets Ye. A.

*Postgraduate student
at the Organization of Theatrical
affairs Igor Bezgin Department
I.K. Karpenko-Karyi Kyiv National
University of Theatre, Cinema
and Television
Kyiv, Ukraine*

Хопгинець Є. А.

*аспірантка кафедри організації
театральної справи імені І. Д. Безгіна
Київський національний університет
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
м. Київ, Україна*

Штучний інтелект на сьогодні у XXI столітті є центральною частиною технологічної революції, яка охоплює багато секторів, зокрема культуру та виконавське мистецтво. Від підготовки до лаштунками до створення вистави на сцені. Інтеграція штучного інтелекту у сфері культури відкриває величезне та захоплююче поле можливостей. Актуальність даного дослідження в тому, що поглиблене вивчення впливу штучного інтелекту на індустрію сценічного мистецтва ставить під сумнів майбутні перспективи цього симбіозу між технологіями та мистецтвом.

Штучний інтелект почав стрімко розвиватись в середині XX століття, а саме поняття ввів професор дартмутського коледжу Джон МакКарті у 1956 році. Інтеграція штучного інтелекту у світ мистецтва не нова. У 2000-х роках працівники сфери мистецтва розглядали штучний інтелект як інструмент для розширення меж творчості, як на театральних майданчиках чи концертних залах, так і в приміщеннях музеїв та галерей. В нашому сучасному світі технологічний прогрес розвивається з геометричною прогресією, а також з'являються нові цифрові інструменти і тому штучний інтелект поступово зарекомендує себе як важливий компонент сценічного виробництва, беручи участь у розробці інтерактивних декорацій, анімації віртуальних персонажів або навіть оптимізації управління ресурсами.

Міністерство економіки, фінансів та індустрії з 2017 року розпочало дискусію навколо розвитку штучного інтелекту. Це має форму національної стратегії, розділеної на два етапи між 2018 і 2025 роками. Франція – піонер інновацій у 2030 році – це одна з цілей плану

«Франція 2030», представленого Президентом Республіки. І на це виділено майже 2,5 мільярда євро з плану «Франція 2030». І в цю стратегію також включили конкурс проектів, присвячених сектору культури.

Цей конкурс проектів буде оголошено у 2024 році. Він спрямований на підтримку швидкої адаптації культури до технологій штучного інтелекту.

Основні виклики трансформації культурних секторів це – розвиток нового культурного та мистецького досвіду, боротьба з дезінформацією, захист авторських прав та інтелектуальної власності, що є важливим етапом в організації театральної діяльності Франції.

12 вересня 2023 року у Національну Асамблею була подана Пропозиція до закону, №1630, яка спрямована на регулювання штучного інтелекту через авторське право [2]. У документі вказано, що існує велика економічна, культурна та правова проблема, пов'язана зі швидким розвитком штучного інтелекту, яку необхідно вирішити терміново.

Стаття L. 112-1 Кодексу інтелектуальної власності передбачає, що «положення цього кодексу захищають права авторів на всі твори розумової діяльності, незалежно від жанру, форми вираження, якості чи призначення».

Стаття L. 121-1 Кодексу інтелектуальної власності передбачає, що «автор має право на повагу до свого імені та своєї роботи».

Зіткнувшись із штучним інтелектом, який розвивається семи-мільними кроками, законодавець має обов'язково захищати авторів і митців, які творять та інтерпретують згідно з гуманістичним принципом, у юридичній згоді з Кодексом інтелектуальної власності.

Але поки вирішуються організаційні питання, то завдяки штучному інтелекту створюються інтерактивні вистави, прогрес яких змінюється залежно від реакції аудиторії, яку збирає та досліджує штучний інтелект. Театральні та концертні зали оснащуються системами, які інтегрують штучний інтелект для кращої адаптації освітлення та звуку або для надання глядачам ефекту повного занурення в дійство, яке відбувається на сцені. Деякі з таких інновацій демонструвалися на престижних сценах, таких як Опера Гарньє чи Палац Конгресів, таким чином змінюючи враження публіки.

Штучний інтелект допомагає в управлінській діяльності аналізувати дані про продажі квитків, кількість відвідувачів та за допомогою цього розробляти більш складні маркетингові стратегії та оптимізувати взаємодію з глядачами. Це дозволяє краще передбачати попит, ефективніше планувати ресурси та прогнозувати технічне обслуговування

обладнання. Театри та культурні центри Франції вже покладаються на ці технології, щоб покращити свої послуги та задовольнити глядачів.

Окрім цього за допомогою штучного інтелекту можливий розвиток сценографії, яка реагує в режимі реального часу на рухи танцюристів, вокальні модуляції співаків або навіть взаємодію з публікою. Таким чином, митець може вести діалог із твором, створюючи унікальний перформанс. Ця взаємодія між сценічним майданчиком та технологією збагачує не лише зміст вистав чи концерту, але й те, як воно сприймається глядачами. Команди інженерів штучного інтелекту, інтерактивних дизайнерів і митців співпрацюють, щоб створювати вистави, які розширюють межі мистецького вираження.

Діяльність штучного інтелекту відкриває захоплюючі перспективи, але він також піднімає важливі питання про художню автономію та місце людської творчості. У таких закладах, як національні драматичні центри чи паризькі театри, ці питання набувають особливого значення.

Штучний інтелект пропонує величезну кількість можливостей, але важливо продовжувати досліджувати його потенціал, усвідомлюючи етичні та практичні обмеження. Співпраця між людьми та машинами на основі взаємної поваги, посилення унікальних людських можливостей і постійне осмислення соціального та культурного впливу штучного інтелекту у виконавському мистецтві – все це виклики, які необхідно вирішити на майбутнє. Такі структури, як Комеді Француз Національний Театр, уже вивчають ці питання, щоб гармонійно інтегрувати штучний інтелект у свої програми.

Література:

1. Lacreme.ai URL: <https://www.lacreme.ai/post/ia-salles-de-spectacle>
2. L'Assemblée nationale URL: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b1630_proposition-loi
3. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie URL: <https://www.economie.gouv.fr/strategie-nationale-intelligence-artificielle#>