

УДК 130.2

Влияние искусственного интеллекта на развитие театра и киноиндустрии

Мурадова Сафура Рафик кызы

safmur07@gmail.com

Моторина Ирина Егоровна^(*)

imotorina@mail.ru

SPIN-код: 2099-8397

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрено влияние искусственного интеллекта на трансформацию театра и киноиндустрии в условиях цифровизации. Проанализирована интеграция ИИ-технологий в постановочный процесс, появление гибридных форм искусства. Раскрыты ключевые тенденции использования ИИ как вспомогательного инструмента для оптимизации творческого процесса, а не как замены человеческого фактора. Авторы приходят к выводу, что интеграция искусственного интеллекта в театральное и киноискусство создает синергию между технологическим прогрессом и творческим потенциалом, открывая новые возможности для развития при сохранении фундаментальных основ художественного выражения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, театральное искусство, киноиндустрия, цифровизация, инновации, творческий потенциал

The Impact of artificial intelligence on the development of the theatre and film industry

Muradova Safura Rafik Kyzy

safmur07@gmail.com

Motorina Irina Egorovna^(*)

imotorina@mail.ru

SPIN-code: 2099-8397

BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. This article examines the impact of artificial intelligence on the transformation of the theater and film industries in the context of digitalization. It analyzes the integration of AI technologies into the production process and the emergence of hybrid art forms. The paper reveals key trends in the use of AI as an auxiliary tool for optimizing the creative process, rather than as a replacement for the human factor. The authors conclude that the integration of artificial intelligence into theater and film creates a synergy between technological progress and creative potential, opening up new opportunities for development while preserving the fundamental principles of artistic expression.

Keywords: artificial intelligence, theatre arts, film industry, digitalization, innovation, creative potential

Введение. Стремительное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует множество сфер. Творческие индустрии, в частности театр и кино, не остаются в стороне. Это вызывает оживленные дебаты о том, как ИИ ме-

няет творческий процесс и профессиональные роли артистов и создателей. Новые технологические возможности открывают невиданные перспективы, но одновременно ставят серьезные вопросы, требующие вдумчивого анализа. Эпоха цифровых технологий открывает новую главу в истории театра и кино, предлагая беспрецедентные горизонты для художественного творчества. Искусственный интеллект становится катализатором прогресса, ускоряя создание произведений, совершенствуя их визуальное воплощение и углубляя связь с публикой. Вместе с тем, эти прорывы ставят перед нами и новые этические дилеммы, затрагивающие фундаментальные аспекты авторских прав и творческой свободы. Целью исследования является комплексный анализ театральной и киноиндустрии под влиянием искусственного интеллекта. Исследование направлено на выявление ключевых изменений в творческом процессе, инновационных подходов и моделей креативных индустрий. Задачи статьи: изучение новых форматов театральной и киноиндустрии; оценка влияния ИИ на качество и восприятие произведений искусства; выявление баланса между технологическими инновациями и творческим началом.

Материалы и методы. Исследование опиралось на анализ научных статей и монографий, посвященных воздействию ИИ на искусство и развлекательную индустрию, что помогает выявить основные идеи и тренды. Методология работы включает анализ, синтез, компаративный анализ, системный и междисциплинарные подходы.

Изучение и расширение сектора креативных индустрий исследуется в работах зарубежных авторов Д. Тросби [1], П. Фассела [2], Дж. Хокинса [3].

Анализ научных статей [4, 5] показал, как ИИ трансформирует творческие процессы и роль художников. В иммерсивном спектакле *Hollow* в Лондоне используется ИИ для создания интерактивного опыта, в котором зрители могут управлять сюжетом, взаимодействуя с персонажами через смартфоны. Мы изучили мнения специалистов в области кино и театра (сценаристов, режиссеров, актеров), чтобы понять, как они воспринимают влияние ИИ на свою профессию, репортажи о недавних забастовках работников киноиндустрии, связанных с автоматизацией труда и использованием ИИ, доступный на таких платформах, как *Variety* или *Hollywood Reporter*. Появляются документальные фильмы об искусственном интеллекте, например документальный фильм *AlphaGo*, который описывает использование ИИ в игре «Го», и его параллели с творческими процессами, такими как создание фильмов и театральных спектаклей [6].

Отечественные исследования данной проблемы представлены работами Н.В. Солдатовой, П.П. Танчинец, И.В. Зуйкова, Т.В. Астафьевой, М. Репиной, А.В. Шкаленко, Е.А. Фадеевой, К.А. Мызровой, Е.В. Рожковой, Э.В. Туманова, В.А. Владиславской, многочисленными материалами круглых столов, дискуссий и исследований.

Результаты. Проведенный анализ показал, что использование искусственного интеллекта является частью трансформации культуры в информационном обществе [4]. При этом существуют различные подходы к использова-

нию ИИ в театре и кино в разных странах и культурах. Так, в Великобритании появился проект Deepfake Shakespeare, где ИИ использовали для создания «новых» шекспировских спектаклей, а в Японии театральные постановки, использующие традиционные методы национального актерского мастерства.

Издаются специализированные журналы по искусственному интеллекту и его применению в театре и кино, такие как Journal of Performing Arts или Journal of Creative Technologies. Публикуются отчеты организаций, занимающихся развитием киноиндустрии и театра, например Американской гильдии сценаристов или международных театральных ассоциаций, отчет The Future of Work in the Creative Industries от Всемирного экономического форума, анализирующий влияние ИИ на занятость в креативных профессиях, включая театр и кино.

Одной из самых заметных тенденций является автоматизация ряда процессов в производстве фильмов. ИИ способен анализировать сценарии, предсказывать кассовые сборы и даже участвовать в процессах пост-продакшн: «...применение ИИ в сфере креативных индустрий имеет плюсы, такие как, во-первых, скорость, позволяющая существенно сократить время выполнения поставленных задач; во-вторых, низкая стоимость, что стало возможным благодаря автоматизации рутинных задач, сокращается необходимость в ручном труде (например, видеоредакторы на базе ИИ и инструменты для генерации 3D-графики помогают сосредоточиться на ключевых аспектах проекта); в-третьих, точность, которая важна, например, для создания дизайна и графики» [7]. Однако такая автоматизация также ставит под угрозу традиционные роли многих специалистов. Например, ярким примером является использование ИИ в написании сценариев, что вызывает опасения у сценаристов, как это было в случае с Sunspring, короткометражным фильмом, сценарий которого был сгенерирован ИИ (GPT-2). К негативным сторонам использования ИИ можно отнести угрозу увольнения сотрудников, выполняющих рутинную работу, отсутствие у ИИ творческого подхода, эмоциональной составляющей (можно предположить, что в будущем этот вопрос будет решен), вопрос о принадлежности авторства произведений, другие этические и юридические проблемы [7]. Несмотря на определенные успехи ИИ и в театре, и в киноиндустрии, нельзя не учитывать, что «творческие задачи обычно требуют некоторой степени оригинальности мышления, большого опыта и понимания аудитории...» [8]. А это все-таки прерогатива человека.

С другой стороны, ИИ открывает новые горизонты для творчества в театре. Иммерсивный театр имеет потенциал использовать ИИ для персонализации опыта зрителей. ИИ помогает не только в создании таких спектаклей, но и в использовании анализа предпочтений зрителей для более точного управления репертуаром. Например, театры могут использовать данные о просмотрах и взаимодействиях, чтобы адаптировать свои программы, основываясь на интересах аудитории.

Обсуждение полученных результатов. Автоматизация процессов, таких как анализ сценариев и пост-продакшн, позволяет значительно ускорить со-

здание контента и снизить затраты. Примеры использования ИИ в фильмах, таких как «Лев», демонстрируют, как новые технологии могут улучшить визуальное качество и упростить производственные процессы. Забастовки сценаристов и актеров свидетельствуют о реальных опасениях по поводу влияния автоматизации на их свободу и возможности для профессионального роста. Это вызывает необходимость в открытом диалоге о том, как обеспечить защиту рабочих мест в условиях растущей автоматизации. Использование технологий *deepfake* и ИИ для создания контента поднимает серьезные правовые и этические вопросы об авторских правах и целостности произведений искусства. Как защитить артистов от возможных злоупотреблений, связанных с их образом и работой? Этот аспект нуждается в глубоком обсуждении и установлении новых норм.

Заключение. ИИ может значительно изменить театральное и кинематографическое искусство, создавая как возможности, так и вызовы. Необходима активная работа на всех уровнях — от правительств до профессиональных ассоциаций и самих индустрий, чтобы адаптироваться к новым условиям и найти баланс между инновациями и защитой профессионалов. Это требует, как осознания потенциала технологий, так и осторожности в их применении, чтобы сохранить ценность и уникальность гуманистического подхода в искусстве.

Список источников

- [1] Тросби Д. *Экономика и культура*. Москва, НИУ ВШЭ, 2013, 159 с.
- [2] Фассел П. *Класс. Путеводитель по статусной системе Америк*. Москва, НИУ ВШЭ, 2021, 280 с.
- [3] Хокинс Д. *Креативная экономика: как превратить идеи в деньги*. Москва, Финансовая корпорация Открытия, 2011, 253 с.
- [4] Bakhshi H. et al. The Impact of Artificial Intelligence on the Creative Industries. Creative Industries Policy and Research Consortium, 2019.
- [5] McCormack J. et al. Artificial Intelligence and the Future of Film: A Critical Review. *Journal of Cinema Studies*, 2020.
- [6] AlphaGo. Документальный фильм об использовании ИИ в игре «Го» и его параллелях с творчеством. URL: https://vk.com/video-105196334_456239137 (дата обращения 18.08.2025).
- [7] Мызрова К.А., Рожкова Е.В., Туманов Э.В., Владиславская В.А. Особенности применения искусственного интеллекта в креативных индустриях. *Креативная экономика*, 2025, т. 19, № 2, с. 303–320. <https://doi.org/10.18334/ce.19.2.122571>
- [8] Шкаленко А.В., Фадеева Е.А. Влияние искусственного интеллекта на креативные индустрии: тенденции и перспективы. *Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика*, 2022, т. 24, № 3, с. 44–59.