

**ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ**  
**Факультет аудіовізуального мистецтва та заочного навчання**  
**Кафедра аудіовізуального мистецтва**

**ТАЛАЦ НІКІТА ОЛЕГОВИЧ**

**Роль штучного інтелекту у розвитку творчого потенціалу людини в  
цифрову епоху**

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»  
зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво  
ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

Кваліфікаційна робота містить результати власних  
досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших  
авторів мають посилання на відповідне джерело

**Талац Нікіта Олегович**

Науковий керівник: Батюк Анна Анатоліївна  
доцент, к. держ. упр.

Харків - 2025

## ЗМІСТ

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВСТУП.....                                                                                             | 3  |
| РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ<br>ТВОРЧОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ.....                             | 5  |
| 1.1. Творчість як феномен людського досвіду: від ритуалу до<br>цифрового жесту.....                    | 8  |
| 1.2. Концепція авторства та оригінальності в умовах<br>технологічних змін.....                         | 9  |
| 1.3. Аналіз етичних, естетичних та правових викликів ШІ.....                                           | 11 |
| РОЗДІЛ 2. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ:<br>АНАЛІЗ ПРАКТИК І ЕСТЕТИЧНИХ<br>ТРАНСФОРМАЦІЙ..... | 13 |
| 2.1. Технологічна революція та трансформація творчих професій....                                      | 13 |
| 2.2. ШІ як інструмент розвитку творчого потенціалу: можливості,<br>переваги та обмеження.....          | 13 |
| РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО<br>ПРОЄКТУ “Don’t Wait” ЯК СИМБІОЗУ ЛЮДИНИ ТА ШІ.....       | 23 |
| 3.1. Концепція та драматургія проєкту «Don’t<br>Wait».....                                             | 23 |
| 3.2. Технології та інструменти ШІ у створенні аудіовізуального<br>твору.....                           | 29 |
| 3.3. Процес реалізації та оцінка особистого внеску автора.....                                         | 30 |
| ВИСНОВКИ.....                                                                                          | 40 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                                                                        | 42 |

## ВСТУП

### **Актуальність роботи.**

У ХХІ столітті творчість переживає найбільші зміни за всю історію. Цифрові технології, інтернет, домашні студії, мобільна обробка даних і поява штучного інтелекту буквально переписують підхід до творчості. Те, що раніше було доступно тільки професіоналам з дорогою апаратурою, зараз може створити людина з ноутбуком і бажанням вчитися. Саме тому сучасна епоха часто називається епохою відкритих можливостей для творчості.

Актуальність теми посилюється тим, що за останні роки світ креативних професій увійшов у фазу стрімкої трансформації. Індустрії музики, кіно, геймдеву, графічного дизайну, реклами, ілюстрації та цифрового мистецтва переживають різкий перехід у сторону автоматизації рутинних задач. У результаті роль людини зміщується від “виконавця” до “режисера процесу”, що більше концентрується на змісті, емоціях та унікальності твору. Штучний інтелект дає змогу творчим особистостям уникати технічного перевантаження, підвищувати продуктивність, а головне - сфокусуватися на ідеї, тобто на тому, що завжди було основою мистецтва.

Особливо важливо зазначити, що ШІ здатний відігравати ключову роль у підтримці творчих людей на початкових етапах шляху. Новачки, які не мають значного досвіду у музичній теорії, звукоінженерії, малюванні, 3D-моделюванні чи відеомонтажі, отримують можливість створювати роботи високого рівня завдяки інструментам, які автоматично підказують гармонійні рішення, генерують допоміжні матеріали, оптимізують процес або дозволяють у реальному часі експериментувати з ідеями. Такі можливості роблять творчість інклюзивнішою та доступнішою, а також сприяють формуванню нових поколінь авторів.

Крім того, ШІ стимулює розвиток міждисциплінарної творчості: музиканти створюють власні візуальні стилі для релізів, дизайнери працюють із генеративним саунд-дизайном, письменники створюють інтерактивні мультимедійні історії, а художники експериментують з анімацією та відео. Це формує нові жанри та напрями, які раніше були практично недоступні без великої команди спеціалістів.

Водночас важливим аспектом актуальності теми є збереження авторства та творчої індивідуальності людини. Незважаючи на високий рівень автоматизації, саме людина визначає стиль, емоційний посил, зміст і унікальність твору. ШІ у цьому контексті виступає як інструмент, що посилює можливості автора, але не замінює його роль. Особливо значущим стає питання поєднання людського бачення та машинної ефективності: така синергія дозволяє створювати продукти, що поєднують технічну якість, швидкість створення та глибокий творчий зміст.

### **Сучасний стан вивчення проблеми в науковій літературі.**

**Сучасна наукова база дослідження містить вагомі праці авторів, що досліджують роль штучного інтелекту. Зокрема, значний вклад в дослідження ролі ШІ та його впливу на сферу аудіовізуального мистецтва викладений в роботах таких вчених, як Волинець В. [], Майстренко-Вакуленко Ю. [], Миленький В. [], Санніков Є. [], Терешкун А. [], Фокс С. [], Ясакова К. [], та інші.**

У свою чергу, Юлія Трач визначає штучний інтелект як ефективний інструмент створення та аналізу творів мистецтва. Дослідниця розкриває потенціал використання технологій штучного інтелекту в креативному секторі та процесі створенню твору, зокрема в аспекті виконання рутинних та технічних завдань. Водночас авторка наголошує на ключовій ролі людини як генератора творчих ідей, підкреслюючи, що штучний інтелект має розглядатися насамперед як засіб оптимізації творчих процесів і дослідницьких процесів, а не як повноцінний суб'єкт творчості.

Однак незважаючи на чисельні публікації та дослідження в сфері впливу цифрових технологій на виробництво аудіовізуального продукту, недостатньо вивченим є саме зміни у творчому процесі створення аудіовізуального твору під впливом цифрових трансформацій, зокрема ШІ.

**Об'єктом дослідження** – є творчий процес створення аудіовізуальних творів.

У роботі розглядається творчість як динамічна взаємодія людини з інструментами, де результат залежить не лише від внутрішнього потенціалу автора (емоцій, досвіду, навичок), але й від зовнішніх факторів - технологій створення, обробки та візуалізації ідей.

**Предметом дослідження** - є інструменти штучного інтелекту, що впливають на розвиток творчого потенціалу та сприяють створенню більш інноваційного, креативного аудіовізуального твору.

Особливий фокус спрямований на ті етапи творчого процесу, які традиційно потребують високої технічної компетентності - музична продакшн-діяльність, аранжування, робота з аудіо, створення контенту та візуального супроводу, - і які сьогодні можуть бути значно оптимізовані, розширені або переосмислені за допомогою ШІ.

**Мета дослідження** - виявити та обґрунтувати можливості штучного інтелекту для розширення творчих здібностей людини в процесі створення аудіовізуальних творів та оптимізації технологічних процесів відеопродакшну.

**На основі поставленої мети визначені такі завдання дослідження:**

- окреслити роль ШІ як інструмента варіативності, прискорення і «провідника» ідеї у форму;
- проаналізувати етичні, естетичні та правові виклики застосування ШІ в процесі творчої діяльності;
- визначити основні суттєві зміни творчих професій під впливом розвитку цифрових технологій, ШІ та технологічної революції;

- виявити існуючі можливості, переваги та обмеження застосування інструментів ШІ для розвитку творчого потенціалу
- описати концепцію створення «Don't Wait» з фіксацією точок людського контролю;
- проаналізувати технології та інструменти застосування ШІ в виробництві аудіовізуальних творів;
- визначити механізми сприяння ШІ на розвиток творчого потенціалу автора.

**Методи дослідження.** У процесі виконання магістерської роботи застосовується комплекс методів, що дозволяє всебічно дослідити роль та можливості сучасних систем штучного інтелекту у творчій діяльності людини:

**1. Аналітичний метод.** Було використано для вивчення й узагальнення наукових джерел, статей, досліджень, кейсів та практичних прикладів застосування штучного інтелекту в музиці, дизайні, відеопродакшені та інших креативних галузях.

**2. Порівняльний метод.** Застосовано для зіставлення традиційних інструментів творчості (ручне написання музики, монтаж відео, створення графіки тощо) з інструментами, що інтегрують ШІ. Порівняння дозволило виявити переваги, недоліки, ефективність і потенціал гібридних робочих процесів “людина + ШІ”.

**3. Практичний експеримент.** Цей метод було використано в процесі тестування інструментів штучного інтелекту для створення творчого продукту, зокрема при написанні музичного твору, створення звукового дизайну, застосування алгоритмів для візуальних матеріалів, експериментуванню зі автоматизацією рутинних етапів продакшена.

**4. Метод проєктування.** Використано для розробки власного творчого проєкту - фінального музичного твору та супровідного відеоряду.

**5. Емпіричний метод (спостереження).** Цей метод дозволив зробити висновки щодо зручності, ефективності та гнучкості таких інструментів для новачків та досвідчених творчих користувачів.

**6. Метод експертної оцінки.** Було використано в процесі оцінки творчої роботи, а саме при залученні спеціалістів з аудіопродакшена, дизайну або суміжних сфер для оцінювання якості кінцевого результату, створеного за участю ШІ. Це дозволило визначити, наскільки конкурентним є творчий продукт і які аспекти потребують поліпшення.

**Наукова новизна та практичне значення** - у поєднанні теорії та «живої» практики: проєкт не лише обговорює, а інсценує взаємодію людини і ШІ. Практичне значення - у демонстрації конкретних методик безпечного, усвідомленого користування ШІ у музиці/відео: від формулювання запитів і збирання варіантів - до етичного позиціонування і коректного оформлення авторства.

**Практична частина роботи.** Створення музичного проєкту «Don't Wait», який став справжнім прикладом того, як ШІ може допомогти творчості народитися буквально «з нуля».

**Структура роботи.** Робота складається з трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 44 сторінки.

## **РОЗДІЛ 1.**

### **ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ**

#### **1.1. Творчість як феномен людського досвіду: від ритуалу до цифрового жесту**

Творчість завжди була способом, яким людина взаємодіє зі світом. У давнину вона проявлялася у ритуалах, символах, малюнках на стінах печер. Люди не просто передавали інформацію, вони намагалися зафіксувати емоції, власний погляд, слід своєї присутності. У середньовіччі творчість мала інший характер. Вона більше спиралася на традицію, канон і ремесло. Митець брав те, що існувало, і через майстерність зберігав це. Ідея була важливою, але її цінність нерідко визначалася технічною якістю виконання.

У модернізмі центр змістився в іншу сторону. Головним стала особистість художника. Тепер важливо не як саме створено твір, а що він означає, яку емоцію викликає. З'явився культ авторства і самовираження.

Цифрова епоха додає ще один вимір. Тепер творчість існує не тільки у фізичному просторі. Вона стає цифровою, швидкою, змінною і гнучкою. З'являються нові інструменти, нові формати та нові умови. Митець перестає залежати від фізичного матеріалу, часу і навіть від рівня власної технічної підготовки. У цифровому середовищі творчість стає більш доступною, що відкриває нові шляхи самовираження.

Таким чином, творчість зберігає одне головне значення в усі епохи. Це спосіб людини надати сенс власному досвіду, упорядкувати хаос навколо і знайти свою форму взаємодії зі світом. Змінилася лише мова і інструменти.

## **1.2. Концепція авторства та оригінальності в умовах технологічних змін.**

У минулі століття творчий шлях майже завжди починався з ремесла. Людині потрібно було роками вчитися малювати, грати на інструменті, володіти матеріалом або технікою. Без майстерності не було способу висловитися.

Цифрові інструменти змінили ці правила. Сьогодні для того, щоб створити музику, відео або картину, не потрібно витрачати десятиліття на навчання. Є програми, що допомагають будувати гармонію, малювати лінії, керувати кольором, вирівнювати звук. Є штучний інтелект, який може підказати структуру, запропонувати варіанти, допомогти зі складними ділянками. Проте це не означає, що ремесло зникло. Воно просто змінило позицію. Техніка перестала бути бар'єром. Тепер вона підсилює ідею, а не визначає її. Головним стає задум. Саме тому в сучасній культурі більше цінують не те, як майстерно намалювано або записано, а те, яку емоцію або думку несе твір. Важливо те, що хотів сказати автор, яку історію він передає, як він працює з сенсами. ШІ підсилює цю тенденцію, бо дозволяє зосередитись на ідеї. Митець менше часу витрачає на технічні труднощі і більше на створення смислового ядра твору.

Також важливо зволікти на те що поява ШІ породила багато дискусій про авторство. Якщо модель генерує зображення чи текст, чи вважається це авторським твором? Відповідь полягає в тому, що авторство визначається не технічним виконанням, а змістовним контролем. Автор зберігає себе, коли: формулює задум, формує параметри пошуку, відбирає варіанти, редагує результат, відповідає за зміст.

Алгоритм не має наміру, емоцій, переживань. Він не знає, що саме хоче сказати. Усе, що він робить, це обробляє запит і створює варіанти. Тому

творець все одно залишається людиною. Оригінальність також змінюється. Вона вже не дорівнює повністю ручному виконанню. Вона полягає в тому, як автор комбінує ідеї, як бачить і відчуває світ, яку логіку задає твору. Цього не може зробити алгоритм. Навіть найякісніша генерація часто здається глядачу холодною. Це тому, що людина впізнає людський намір, людську помилку, інтонацію, емоцію. Саме ці деталі створюють так зване людське тепло твору. Коли алгоритм створює варіант, він не вкладає в нього емоції. Він просто виконує шаблон. Лише людина надає фінальний характер, силу, драматургію. У комбінованих роботах, де ШІ і митець працюють разом, зберігається особливе відчуття поєднання емоції і точності.

### **1.3. Аналіз етичних, естетичних та правових викликів ШІ**

Класичні інструменти виконують дію: Гітара звучить, пензель малює, камера фіксує. ШІ відрізняється тим, що він не лише робить те, що вимагає автор, а пропонує варіанти. Він працює як потік можливостей. Якщо художник не впевнений, яку композицію вибрати, ШІ може показати десятки варіантів. Якщо музикант вагається з гармонією, модель може запропонувати ритмічні чи мелодичні ідеї. Це не означає, що ШІ творить замість людини. Він більше схожий на інтелектуальний накидач варіантів, на джерело натхнення. Головний ефект алгоритмічної варіативності полягає в тому, що митець перестає працювати в режимі один варіант за раз. Він отримує простір. І цей простір навчання, помилок, тестів і відбору прискорює творчий розвиток.

Таким чином, творчий процес стає схожим на діалог. Людина формує запит, отримує можливості, робить вибір, а ШІ пропонує нові шляхи. Це поєднання логіки, інтуїції та експерименту.

У цифровій творчості з'являються нові етичні питання. Важливо бути чесним у тому, як використовуються інструменти ШІ. Необхідно вказувати,

де саме застосовано генерацію, уникати презентації ШІ-контенту як власного ручного створення, якщо це не так.

Етика також означає повагу до навчальних даних, референсів, культурного контексту. ШІ не звільняє людину від моральної відповідальності за те, що вона робить. Навпаки, робить її ще важливішою, бо тепер творець керує інструментом, який здатен створити багато різних результатів.

Висновком до першого розділу буде те що творчість у цифрову добу зберігає свої основні принципи. Ідея все ще стоїть і буде стояти на першому плані, і хоча майстерність виконання вже ціниться не так як це було раніше, але не треба забувати що річ йде про паралельне досягнення як розвитку навичок, так і досягання гарного ідейного та технічного результату в створенні проекту. Ремесло перестає бути бар'єром, те що раніше могли робити виключно люди які витратили певну частину свого життя на опанування технік, зараз доступно всім бажаючим. І в контексті творчості це чудово, бо також через це задум творчого проекту набуває більшої ваги. ШІ стає каталізатором, але не автором. В той час як людина залишається центром, режисером і носієм змісту.

## **РОЗДІЛ 2**

### **ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ: АНАЛІЗ ПРАКТИК І ЕСТЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ**

#### **2.1. Технологічна революція та трансформація творчих професій**

Сьогодні мистецтво переживає один із найбільших зламів у своїй історії. Як колись поява фотографії змінила живопис, а кіно змінило театр, так сьогодні штучний інтелект змінює одразу всі сфери творчості. Те, що донедавна здавалося фантастикою, стало звичним цифровим інструментом, доступним у звичайному комп'ютері, ноутбукі чи навіть телефоні. Зображення, музика, тексти, відео, 3D-анімація, монтаж, кольорокорекція, генерація звуку - кожна з цих сфер отримала нову мову та нову швидкість.

Через це сучасний митець змушений переосмислювати свою роль. Тепер він більше не лише виконавець, а й координатор, режисер, куратор усіх творчих процесів. ШІ не забирає творчість у людини, але переносить акцент: від технічної майстерності до здатності організувати ідею, приймати рішення, створювати сенс.

Цей розділ присвячений саме цьому переходу - від «традиційної» творчості до гібридної, де людина і технологія працюють разом.

#### **2.2. ШІ як інструмент розвитку творчого потенціалу: можливості, переваги та обмеження.**

Штучний інтелект (ШІ), який ще донедавна асоціювався з технічними завданнями, сьогодні став інструментом, який може підтримувати митця у найрізноманітніших аспектах. Він аналізує, пропонує варіації, допомагає уникати технічних помилок, підказує, оптимізує робочий процес. Але попри це, головною у створенні сенсу залишається людина. Саме автор формує намір, ідею, стиль, емоцію. ШІ не відчуває, не проживає і не може створити

особистий досвід, тому він не є заміною, а лише підсиленням людського погляду.

У сучасному цифровому світі творчість перестала бути привілеєм вузького кола професіоналів. Вона стала доступною практично кожній людині, що має доступ до комп'ютера або мобільного пристрою. Проте, парадоксально, саме в епоху необмежених можливостей багато людей стикаються з труднощами у реалізації власних ідей. Високий поріг входу, складність технічних інструментів, нестача спеціальних знань та навичок стримують значну кількість потенційних авторів. У цьому контексті поява передових систем штучного інтелекту відкриває нову еру у розвитку креативних індустрій - еру, де творчість перестає бути обмеженою професійними бар'єрами і стає демократизованою.

Штучний інтелект сьогодні - це не просто технологія автоматизації, а інструмент партнерського типу, здатний доповнювати людську уяву та розширювати творчі можливості. Алгоритми генерації зображень, музики, відео, текстів, 3D-моделей, а також системи інтелектуального аналізу, редагування й оптимізації творчих матеріалів формують абсолютно новий підхід до креативної роботи. Вони вже зараз дозволяють авторам швидше проходити етап пошуку ідей, створювати концепції, візуалізації, чернетки, а також допомагають працювати з технічно складними процесами - від шумозаглушення в аудіо до кольорокорекції відео та моделювання у 3D.

У минулому кожна технологічна інновація спершу викликала страх. Художники боялися фотографії, бо думали, що вона «вб'є живопис». Театр боявся кіно. Музиканти критикували синтезатори. Але кожного разу траплялося одне і те саме: мистецтво не зникло, воно навчалося працювати з новим інструментом.

Сьогодні відбувається чергова така трансформація. ШІ не просто дає новий інструмент, а виступає «співрозмовником» у творчому процесі. Він здатен: запропонувати альтернативні композиційні рішення, підказати

варіанти гармоній, згенерувати візуальні ідеї, допомогти обрати структуру, змодельовати емоційну динаміку твору, створити прототип, який потім доопрацьовує людина і ще багато чого іншого.

Тобто митець уже не сам наодинці з чистим аркушем - поруч є алгоритм, який пропонує варіанти. При цьому рішення, відбір, зміст, емоція - повністю залишаються за людиною. Саме тому ШІ не займає місце автора, а лише розширює його можливості.

Музична індустрія зазнала однієї з найважливіших трансформацій. Те, що раніше вимагало студійного обладнання, років навчання та музичної освіти, тепер може робити людина, яка тільки починає свій шлях.

ШІ у музиці може генерувати чернетки ритмів, гармоній і мелодій, пропонувати емоційні варіанти звучання, створювати тембри, яких фізично не існує, аналізувати частотний баланс, допомогти з еквалізацією та міксом, проконсультувати щодо простору, панорами, компресії. Він дозволяє навчатися дуже швидко.

Те, що раніше займало місяці, сьогодні можна зрозуміти за дні: принцип роботи еквалайзера, міксу, реверберації, стерео, гейту, компресії, вирізання проблемних частот.

У цьому контексті музична частина проекту «Don't Wait» є живим доказом того, як швидко людина може освоїти складну сферу, якщо у неї є бажання та сучасні інструменти. Автор за короткий час самостійно:

- навчився записувати ритм і лід гітари
- освоїв роботу з DAW Reaper
- розібрався у принципах панорамування
- навчався працювати з шумами, фазою, частотами
- почав писати власні партії басу і барабанів не маючи абсолютної ніякої бази для початку
- розробив вокальну структуру
- Освоїв роботу у плагінах iZotope, FabFilter та багатьох інших

В сучасному світі штучний інтелект має величезний вплив на сучасну музичну індустрію. Цей вплив проявляється в п'яти основних вимірах:

**1. Демократизація створення музики.** Раніше написання музики вимагало інструментальної підготовки, знання теорії, дорогого обладнання, досвіду роботи у студії. А сьогодні почати розвиватись в сфері творчості може кожен. Алгоритми цифрових технологій пропонують акорди, барабани, мелодії, а людина може формувати з цього власний стиль. Suno, AIVA, Amper Music, Soundful - це лише приклади інструментів, які дають змогу авторам почати творити з нуля.

**2. Доповнення професійних музикантів.** Професіонали використовують ШІ для: аналізу структури, генерації референсів, створення ескізів соло, пошуку варіацій ритмічних малюнків, моделювання міксу перед записом. Це не замінює ремесло, але прискорює процес у рази.

**3. Нові жанри і форми.** ШІ дозволяє створювати гібридні стилі, які раніше були технічно складними: симбіоз електроніки і металу, симфонічні елементи у рок-музиці, змішування вокальних стилів, ритми, що були неможливі вручну.

**4. ШІ як партнер у студії.** Сьогодні музичні ШІ-плагіни (Neutron, Ozone, Gullfoss, iZotope, Waves AI-tools) здатні: пропонувати оптимальні еквалайзерні рішення, розраховувати панораму, підказувати звуковий простір, аналізувати спектр і частотні конфлікти, пропонувати пресети під конкретний жанр. Але вирішує завжди автор. ШІ не здатен «відчувати» емоцію соло чи вагу рифу.

**5. Людський сигнал і жива енергія** Навіть ідеально згенерована музика звучить "плоско" без людської інтерпретації. Тому жива гітара, справжній голос, помилки, подихи, мікродинаміка - це те, що не може відтворити ШІ повністю.

Поява інструментів штучного інтелекту для візуальної генерації стала одним із найбільш видимих і впливових зрушень у сучасній культурі. Якщо раніше створення художнього концепту вимагало тривалої роботи,

спеціалізованих технічних навичок і часто участі цілої команди фахівців, то сьогодні багато творчих завдань може виконати одна людина, використовуючи алгоритми генеративного ШІ. Це спричинило появу нової “мови образів”, де поєднуються людська інтенція, технічні можливості моделей та гнучкість штучного інтелекту.

Визначемо переваги використання ШІ у візуальному мистецтві

**1. Висока швидкість створення матеріалу.** Замість годин чи тижнів роботи художник отримує зображення за хвилини. Це дозволяє швидко тестувати ідеї, створювати численні варіанти концептів і оперативно реагувати на творчі завдання.

**2. Варіативність і широкі можливості експерименту.** Моделі ШІ пропонують практично необмежену кількість стилів, композицій і рішень. Те, що раніше вимагало тривалої підготовки або складних технік, сьогодні доступне експериментально: від фотореалістики до абстрактних чи гібридних форм.

**3. Пошук власного стилю.** Завдяки швидкій генерації художники можуть досліджувати різні образні мови, змішувати стилі та створювати унікальні композиції. Інструменти ШІ слугують своєрідною лабораторією творчих пошуків.

**4. Повторюваність та контрольованість образів.** Творець може зберігати промпти, працювати з одними й тими ж параметрами та відтворювати персонажів, сцени чи стилі у різних проєктах — це важливо для серіальної продукції, ілюстрацій чи анімації.

Окрім переваг ШІ важливо зазначити і ризики його застосування та виклики з якими може стикнутися автор.

**1. Можлива втрата авторського почерку.** Якщо художник повністю покладається на модель, його стиль може розчинитися в характерних патернах ШІ. Це ставить питання про індивідуальність та автентичність творчості.

2. **Схожість результатів між різними користувачами.** Оскільки багато людей використовує однакові моделі та поширені запити, візуальне поле починає уніфікуватися. Це ризик стандартизації креативності.

3. **Залежність від технологічних моделей.** Художник стає залежним від алгоритмів, їхніх оновлень, комерційних платформ і технічних обмежень. Це може впливати на свободу творчості.

4. **Етичні питання використання референсів.** Частина моделей тренується на роботах без згоди авторів, що створює дискусії про авторське право, відповідальність і коректність використання даних.

Сьогодні людина у роботі з ШІ виступає не лише творцем, а й куратором. Він: формулює промпти та концептуальну ідею, уточнює стиль, зміщує акценти, коригує образи, контролює композицію, здійснює ручне доопрацювання, виконує фінальний монтаж і надає роботі завершеності. Таким чином, креативність не зникає, а трансформується: художник працює не стільки з матеріалом, скільки з процесом його генерування.

Візуальна генерація зробила те, що раніше було під силу лише великим командам, доступним одній людині. Сьогодні митець може самостійно створити без великої команди та зайвих витрат: музичний кліп або відеофрагмент, серію ілюстрацій, 3D-моделі та рендери, персонажів для ігор чи анімації, концепт-арти для проєктів, короткі анімаційні ролики, навіть короткометражний фільм.

Таким чином, ШІ демократизує творчі процеси й робить візуальне мистецтво доступнішим, але водночас ставить нові питання про авторство, відповідальність і роль людини в епоху генеративних технологій.

Але важливо підкреслити: ШІ не «видає шедевр з нуля». Він працює на основі запиту, стилю, настрою, ідей, які задає людина. Якість результату напряду залежить від мислення автора: від того, наскільки точно він формує запит і наскільки вміє відбирати. Сьогодні художник перетворюється з «ремісника» на «режисера» образу.

GPT-моделі можуть створювати великі тексти, але вони не здатні відчувати. Вони не мають життєвого досвіду, травм, радості, смутку. Тому людська участь є критично важливою.

Системи ШІ суттєво змінюють підходи до письма, редагування та побудови тексту. Вони виконують значний обсяг рутинної роботи, пов'язаної з плануванням, створенням чернеток, редагуванням стилю, оптимізацією логіки викладу та спрощенням складних академічних формулювань. Такі можливості роблять ШІ цінним помічником у підготовці наукових, медійних та творчих текстів.

Однак, попри високий рівень автоматизації, штучний інтелект не володіє повним спектром людської емоційності та інтерпретаційного досвіду. Він не здатний відчувати або точно відтворити сарказм, підтекст, болісний чи травматичний досвід, особисту іронію чи індивідуальний світогляд автора. Саме тому найвищої якості текстові продукти виникають у форматі співтворчості: ШІ структурує матеріал, тоді як автор наповнює його сенсом, емоційними нюансами та особистою позицією.

Сфера рухомого зображення переживає найдинамічнішу трансформацію. Завдяки алгоритмам генеративної візуалізації сьогодні можливо створювати відео, анімацію та спецефекти без складної технічної бази, що раніше була необхідною для роботи з кіноматеріалом. Однак важливо наголосити, що, попри технологічний прогрес, драматургія — серцевина кіно — залишається суто людською компетенцією, адже вона потребує розуміння конфлікту, пауз, напруги та емоційного ритму.

Сучасні інструменти — такі як *Runway*, *Pika Labs*, *Stable Video*, *Kaiber* — розширюють творчі можливості, дозволяючи: перетворювати фотографії в

анімаційні фрагменти, моделювати рух камери, генерувати CGI-елементи, стилізувати відео під різні історичні епохи, замінювати акторів або створювати цифрових персонажів, здійснювати автоматичний монтаж матеріалу.

Проте жодна з цих систем не здатна створити драматургію як логічну та емоційну структуру історії. ШІ генерує форму, але не зміст. Тому майбутнє кіно — гібридне, де алгоритми виконують технічну та чорнову частину роботи, а автор формує концепцію, смисли та художню манеру. Це відкриває нові жанри й форми: *AI-music-video*, *hybrid animation*, естетику “сновидінь”, відео-галюцинації, експериментальні абстрактні сюжети.

Розвиток генеративних технологій породжує цілу низку нових спеціальностей, які ще декілька років тому здавалися фантастичними. Серед них:

- AI-композитор,
- AI-куратор,
- prompt-інженер,
- digital scene designer,
- AI-концепт-художник,
- AI-вокал продюсер,
- neural colorist,
- генеративний режисер.

Фахівці майбутнього зобов’язані поєднувати творче мислення, технічну грамотність, розуміння принципів роботи алгоритмів, режисерське бачення процесу та міждисциплінарність. Творчість поступово стає полем, де

переплітаються мистецтво, програмування, дизайн, психологія сприйняття і візуальні комунікації.

Паралельно з новими можливостями постають і суттєві загрози:

- розмиття меж авторства,
- потенційні плагіати та копіювання стилів,
- неетичні дані в навчальних вибірках моделей,
- загроза повної автоматизації окремих творчих професій,
- можливість маніпуляції інформацією,
- ризик “стерилізації” мистецтва — зникнення емоційності та людського досвіду.

Вирішення цих питань полягає не у відмові від ІІІ, а в культурі його використання, що передбачає:

- чесність і прозорість творчого процесу,
- чітке зазначення внеску автора й алгоритмів,
- відповідальність за фінальний продукт,
- дотримання академічної доброчесності,
- критичне мислення та етичну рефлексію.

Етика взаємодії людини та ІІІ стає невід’ємною частиною сучасного мистецького поля. Коректне кредитування, відкритість методів роботи та збереження людської складової — це фундамент, на якому повинні будуватися нові творчі практики.

Висновком до другого розділу буде те що ІІІ - не ворог творчості. Він її каталізатор який розширбє можливості кожнох людини в самовираженні через творчість. При тому він не робить замість людини, але дає нові інструменти які дозволяють прискорити навчання в одній вбо декількох сферах, надати необмежену творчу бібліотеку лише по одному запиту, структурувати всю необхідну інформацію для більш зручного вивчення. ІІІ - лише бере на себе рутинні задачі які раніше забирали багато часу і сил у митців, а зараз Головним є авторський контроль і здатність людини формувати зміст не відволікаючись на рутинні задачі.



## РОЗДІЛ 3

### ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ПРОЄКТУ “UNIFIED” ЯК СИМБІОЗУ ЛЮДИНИ ТА ШІ

#### 3.1. Концепція та драматургія проєкту «Don't Wait»

Мистецький проєкт «Don't Wait» - це пісня та відеокліп, які поєднують людське і штучне начало, що приводить до швидкої і якісної реалізації проєкту навіть зауважуючи те що автор до початку роботи над проєктом ніколи не займався написанням музики та не вперше відкри для себе DAW інструменти.

Назва «Don't Wait» є символічною для пісні про яку йдеться мова. Бо це перший крок автора до написання музики і в самій пісні мова йдеться про те що в людини вийде все, якщо вона не буде відкладати початок і продовжить працювати незважаючи на труднощі

Основна ідея - показати, що ШІ може не замінювати людину, а підсилювати її слабкі та сильні сторони. Це не протистояння, а співпраця: митець формує задум, ШІ пропонує варіації, а людина завершує - шліфує, осмислює, надає характеру.

#### **Етапи створення музики.**

Важливо також те, що ця робота поєднує теорію та практику. В якості практичної частини створено авторський музичний проєкт «Don't Wait», який став першим музичним твором автора. Проєкт створено у дуже стислий термін. За кілька тижнів було опановано те, що зазвичай вимагає місяців та навіть років: роботу з DAW Reaper, написання барабанних партій з нулю, написання басу без досвіду, структурування гітарних рифів, запис, еквалізацію, міксування, роботу з різними плагінами, використання штучного інтелекту як консультанта та творчого помічника.

Фактично, цей проект показує, що сучасний художник може розвивати творчий потенціал навіть без класичної музичної освіти. Достатньо інтересу, терпіння, системної роботи та інструментів, які підтримують розвиток. Та це не каже про те що освіта не потрібна. Хоча навчання зі штучним інтелектом може здаватися ліпшим ніж в академії, часній школи або з репетитором, та навчаючись вдома можна пропустити найважливіші етапи розвитку творчої особистості, такі як: Знайомство з колегами по ремеслу, спілкування з професіоналами які можуть поділитися практичним досвідом з висоти того хто вже живе цим. І багато чого іншого. У випадку з «Don't Wait» ШІ став саме інструментом, який допомагав на кожному етапі: від вибору плагінів до аналізу міксу.

При цьому важливо підкреслити: всі ключові рішення приймалися людиною. ШІ не створював пісню замість автора, не визначав її зміст і не задавав її характер. Він був підтримкою, радником, джерелом варіативності, але не автором. Сенсація, емоція, концепція і фінальний вигляд сформовані автором власноруч.

Таким чином, вся робота загалом покликана показати, що штучний інтелект може стати важливою частиною творчого процесу без загрози для людської унікальності. Навпаки, правильне і свідоме використання ШІ дозволяє прискорити навчання та роботи над проектом, розширити технічні можливості, зменшити страх перед складністю інструментів і зосередитися на головному - на творчій ідеї.

Задача дослідження полягає у визначенні механізмів інтеграції штучного інтелекту у творчі процеси для розширення творчого потенціалу людини без нівелювання авторством, а підсилюючи його, на прикладі практичної демонстрації цих методів у межах проекту «Don't Wait».

### **Ідея та форма**

Основу пісні створено вручну: гітарні партії написані автором у стилі сучасного хард-року / металу, натхненному звучанням Metallica - «72 Seasons

Album», «Load Album», «Re-Load Album ». Хоча в процесі бралися не лише реальні референси а також проводилася консультація із ШІ.

Автор пропонував ШІ основну ідею, драматургію та свої власні бажання до пісні використовуючи такий промпт: *«допоможи придумати ідею для моєї першої авторської рок-пісні. Хочу, щоб тема була мотиваційною — про те, що не можна чекати ідеального моменту, потрібно діяти, боротися і йти до мети, навіть коли важко. Хочу створити драйвовий приспів і потужну драматургію, щоб пісня звучала як особисте звернення до слухача. Дай концепцію, настрій і чорновий набросок тексту.»*

Після чого автор отримав перший, дуже віддалений від фінального результату, тестовий набросок, але це вже був початок:

### **Концепція :**

Пісня — це звернення до людини, яка постійно відкладає власне життя “на завтра”. Це історія про те, як час проходить, поки ти чекаєш сигналу, знаку, ідеального моменту — але він ніколи не приходить. Тому головна думка проста: діяти треба не коли зручно, а коли страшно і важко.

Музика — драйвова, з напором, з відчуттям, що ти говориш слухачеві прямо в обличчя. Енергія раннього рок-н-ролу, але з сучасним “bite”.

### **Verse(draft):**

|       |       |           |       |         |
|-------|-------|-----------|-------|---------|
| Ти    | все   | шукаєш    | день, | коли    |
| Зірки |       | зійдуться | якось | так,    |
| Щоб   | хтось | прийшов   | і     | сказав: |

“Пора, починай.”

А час  
Тече повз тебе знов,  
І кожен твій новий крок  
Стає “потім”, стає “після”,  
Стає “ще не сьогодні”.

### **Pre-chorus(draft):**

Але ніхто не відкриє двері,  
Ніхто не скаже: “Твій час настав.”  
Це маєш зробити ти.

### **Chorus (draft):**

Тож встань!  
Бо світ не зрушить, поки ти мовчиш.  
Не жди  
Ідеального моменту — він не прийде.  
Йди сам,  
Хоч важко, хоч темно, хоч серце болить.  
Бо шлях починається тільки тоді,  
Коли ти робиш крок.  
**Сам.**

### **Bridge (draft):**

Якщо чекаєш знаку —  
Ось він.

Автор отримав приблизу концепцію з якої можна почати працювати, і найголовніше, вона вже відповідала його бажанням і ідеї. У той час коли нас часто зупиняє білий аркуш, тут ми вже мали чернетковий варіант

### **Ідея, структура та драматургія.**

“**Don't Wait**” побудовано на ідеї надихання на дії які приносять користь в життя людей. Ніколи не треба здаватися та чекати що щось зробиться за тебе. Суттю пісні є тема "Щастя приходить лише до тих хто за нього б'ється":

- **Інтро** - поява думки, зародження ідеї;
- **Куплет 1** - Анології які зрозумілі всім слухачам майже кожного віку;
- **Перед-приспів 1** - Спонування на дії
- **Приспів** - Надихаючий приспів кажучий про те що кожен може стати щасливіше, треба лише намагатися;
- **Куплет 2** - Нові анології та ситуації які зрозумілі всім;
- **Перед-приспів 2** - Спонування на дії
- **Приспів** - Повторення першого приспіву
- **Соло** - Емоційний вибух;
- **Куплет 3** - тиха та спокійна лірика в якій йдеться про те що людини важко, вона намагається але інколи здається що все марно.
- **Приспів** - Знову повторення приспіву

Драматургічно твір побудовано на близькій для людей проблемі: "Я не зможу досягти успіху", "Все марно", "Нічого не вийде", "Я не вмію" і тому подібні. Але насправді кожен спроможний зробити своє життя краще, і так, це не просто, але воно точно того варте. Нагадую що автор до початку роботи в очі не бачив ні програми в яких йому потрібно буде працювати, та необхідних навичок в нього також небуло, але було величезне бажання почати і зробити.

Пісня починається з вільної і навіть мотивуючої мелодії зі структурою наростання, але потім обривається і переходить в більш бунтарський, руйнівний мотив який символізує надломленність та жагу протистояти, але після цього лейтмотив стає більш драйвовим та повітряним. Ця секція передає

роздуми героя, де він нарешті заглянув в себе і почав задавати питання, і після ознайомлення з рифом куплету відбувається пауза, як момент для вдиху та риф продовжується але вже в супроводі вокалу.

Вокальна партія розповідає про стандартні ситуації в житті кожної людини, коли в неї є вибір, зробити перший крок чи знайти причину через яку він не буде цей крок робити. Це подається в іронічній манері з підколками аби задіти слухача. Потім пісня переходить до секції с перед-приспівом яка складається з простого тексту та драйвового рифу в якому співак закликає про те що все може статися або зараз, або ніколи і все залежить лише від вибору людини.

В приспіві пісня збавляє оберти і з напруженого тиску переходить в воздушний монолог про те що людина буде щасливою поки вона робить для цього все. Що хоча іноді життя відвертається від нас, але це не зупинить нас від жаги перемогти і знайти своє щастя. Це все відбувається в супроводі акомпаніменту гітар, барабанів та басу. В кінці приспіву автор прокрикує строчку в якій закликає не чекати а робити.

Потім пісня повертається до соновного бунтарського мотиву але з мелодійною еволюцією для утримки уваги слухачів, та як символ надлому і прогресії.

Після чого пісня переходить до другого куплету де суттєво повторюється та сама тема але іншими словами, ще більше тиснувши на болюче місце слухача який хоче але не робить. І далі пісня знову переходить до секцій де повторється той самий спонукаючий перед-приспів, та надихаючий приспів.

Далі починається секція гітарного соло яке стає емоційним піком, набираючи оберти и штовхаючи слухачів до дій та зміни свого життя на краще.

Після соло пісня сильно скидає оберти для розрядки та видиху. змість бунтарського мотиву грає красива мелодія з чистого звуку без перевантаження, та співається третій куплет в якому дії відбуваються від абстрактного образу людини що намагається але щастя все ще не приходить, яка замучена та знесилена, та мелодія починає набирати обертів та драйву і

переходить в фінальний приспів з ще більше надихаючим ефектом. Це кульмінація пісні в якій підсумовується весь пройдений шлях, під час якого людина всеж обрела своє щастя через боротьбу за нього.

### **3.2. Технології та інструменти ШІ у створенні аудіовізуального твору.**

ШІ застосовано не як генератор, а як помічник і каталізатор ідей:

- для підбору гармонійних варіацій ритму та темпів;
- для створення попередніх вокальних демо, написанні тексту пісні;
- для моделювання простору (реверберації, панорамування, FX).

Також ШІ використовувався для створення додаткових шарів звучання - фонового шуму, атмосферного ембієнту, електронних акцентів.

- Консультування на етапах запису, еквалізації інструментів та фінальної звукової доріжки
- Пошук необхідних матеріалів, плагінів, програм для роботи над проектом
- Допомога з використанням прокрам та плагінів, детальне пояснення їх функцій та підбір налаштувань під конкретний проект (Don't Wait)

#### **Запис і зведення.**

Запис проведено з використанням гітари форми *Explorer* LTD EX-200 Customized (EMG 85x/60a set), (комбінованого підсилювача Marshall Code 25 в ролі аудіоінтерфейсу для запису інструментів).

Зведення здійснювалось у DAW Reaper, де ШІ-плагіни (наприклад, iZotope Neutron / Ozone) використовувались для міксування, еквалізації та мастерингу.

При цьому фінальні рішення - рівень, панорама, тон - ухвалювались виключно автором.

### **3.3 Процес реалізації та оцінка особистого внеску автора:**

1. Етап - Підготовка: написання сценарію, формування музичного і візуального задуму за допомогою референсів та консультування зі ШІ.

2. Етап - Створення музики: гітарні рифи, барабанні партії, структура, вокальні лінії, зведення.

Текст пісні:

**Verse 1:**

And now

It's 3 AM again

You dreaming in your had

Thinking how

your life will change at sunrise of the day

But mornings that you skip

Have nothing left to give

After all

Are you able to reach goals that you dream?

Pre-chorus:

Now or never

It's now or never

And it's now or never

HEY! HEY! HEY! HEY!

Now or never

It's now or never

And it's now or never

HEY! HEY! HEY! HEY!

Chorus:

Fight

You will never, ever die

If you just keep trying

But sometimes things get SUFFOCATING

So

You have to stay strong

'Cause living on your own

Is a fight with

"Not now" and "later"

DON'T JUST WAIT NOW

Verse 2:

You say

"That change is on its way!"

But every single day

You stall again —

Convincing yourself that life begins next day

You pray for luck to come

But hope alone won't pave

You're standing still

while all your dreams are washing all away

Pre-chorus 2:

Now or never

It's now or never

And it's now or never

HEY! HEY! HEY! HEY!

Now or never

It's now or never

And it's now or never

HEY! HEY! HEY! HEY!

Chorus:

Fight

You will never, ever die

If you just keep trying

But sometimes things get

SUFFOCATING

So

You have to stay strong

'Cause living on your own

Is a fight with

"Not now" and "later"

DON'T JUST WAIT NOW

-----

Guitar Solo

- - - - -

**Verse 3:**

I've  
Been walking tired and slow,  
With nowhere left to go,  
And every win felt smaller than the pain.

But  
If I give up tonight,  
Erase the will to fight,  
Then all I've carried turns to nothing in the end.

So  
I take a breath again,  
Rise even if I bend  
'Cause all I've lost would matter if I

**Chorus 3:**

Fight  
I will never, ever die  
As long as I keep trying.  
Yeah, sometimes life is  
SUFFOCATING...

But  
I know that I'm still strong,  
And standing on my own  
I fight through  
"Not now" and "later."

I'LL DO MY THING RIGHT NOW!

**Українська версія:**

Куплет 1:

І знов

Третя ночі б'є,

У мріях голову твою веде,

Думаєш,

Як життя зміниться із першим промінцем.

Та ранки, що проспав,

Нічого не дали,

Скажи мені

Як ти досягнеш мрій, що бережеш в собі?

Бридж:

Тільки зараз - або ніколи!

Зараз - або ніколи!

Зараз - або ніколи!

ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ!

Зараз - або ніколи!

Зараз - або ніколи!

Зараз - або ніколи!

ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ!

Приспів:

Бийся!

Ти ніколи не помреш,  
Якщо не перестанеш йти.  
Та інколи все стає  
НЕСТЕРПНИМ.

Тож  
Ти мусиш бути сильним,  
Бо жити сам-на-сам  
Це бій із  
“Не зараз” і “Потім”.  
НЕ ЧЕКАЙ ТЕПЕР!

Куплет 2:  
Ти кажеш:  
“Зміни вже в дорозі!”  
Та кожного нового дня  
Зупиняєшся знов  
Переконуючи себе, що все почнеться завтра.

Ти молиш - хай прийде шанс,  
Та віра одна не веде шляхів.  
І ти стоїш на місці,  
Поки всі твої мрії змиває течія.

Бридж 2:  
Тільки зараз - або ніколи!  
Зараз - або ніколи!  
Зараз - або ніколи!  
ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ!  
Зараз - або ніколи!

Зараз - або ніколи!  
Зараз - або ніколи!  
ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ! ГЕЙ!

Приспів 2:

Бийся!  
Ти ніколи не помреш,  
Якщо не перестанеш йти.  
Та інколи все стає  
НЕСТЕРПНИМ.

Тож  
Ти мусиш бути сильним,  
Бо жити сам-на-сам  
Це бій із  
“Не зараз” і “Потім”.  
НЕ ЧЕКАЙ ТЕПЕР!

- - - - -

Гітарне соло

- - - - -

Куплет 2:

Я  
Йшов виснажений й повільний,  
Не маючи куди,  
І кожна перемога меркла поруч з болем.

Та  
Якщо здамся сьогодні,  
Зітру бажання битися  
Усе, що ніс, обернеться на порох у кінці.

Тож  
Я знову вдихну,  
Підіймусь, хоч і гнусь,  
Бо все, що втратив, матиме вагу - якщо я...

Приспів 3:  
Бийся!  
Я ніколи не помру,  
Поки не перестану йти.  
Так, інколи життя буває  
НЕСТЕРПНИМ...

Та  
Я знаю: я міцний.  
І стоячи один  
Я проб'юсь крізь  
“Не зараз” і “Потім”.  
Я ЗРОБЛЮ ЦЕ САМЕ ЗАРАЗ!

3. Етап - Інтеграція ІІІ: створення візуалізацій, допоміжних, звукових ефектів.

4. Етап - Монтаж і фіналізація: поєднання реального та віртуального матеріалу, колор-грейдинг, титри.

5. Етап - Публічна презентація: демонстрація кліпу та пояснення його концепції під час захисту магістерської роботи.

Незважаючи на участь ІІІ, всі ключові рішення - композиційні, естетичні, змістові - ухвалювались автором.

ІІІ слугував як інструмент творчого пошуку, але не як джерело сенсу.

Таким чином, «Don't Wait» підтверджує головну тезу дослідження:

ІІІ може допомогти створити форму, але зміст завжди належить людині.

### **Висновки до третього розділу.**

Мистецький проєкт «Don't Wait» став практичним втіленням філософії співіснування людини і технології.

Він доводить, що мистецтво не зникає під натиском алгоритмів - воно трансформується, зберігаючи душу, але набуваючи нових форм. Робота демонструє, що майбутнє творчості — не в опорі ІІІ, а у свідомому партнерстві з ним.

## ВИСНОВКИ

Магістерська робота «Роль штучного інтелекту в розвитку творчого потенціалу людини в цифрову епоху» та мистецький проєкт «Don't Wait» показали, що ШІ - це не альтернатива людині, а її новий інструмент самовираження який допомагає як розвивати техніки так і ігнорувати не потрібні етапи роботи, або автоматизація цих рутинних задач на користь пріоритетної роботи над ідеєю проєкту.

Сьогодні, коли технології стають невід'ємною частиною нашої свідомості, головним питанням більше не є «чи може машина творити?», а «як людина з її допомогою розширює власну уяву?». У той час коли багато людей на початку прориву технологій ШІ лякалися того що багато спеціалістів залишаться без роботи через автоматизування їх процесів, люди які йшли в ногу з часом опанували технології ШІ і змогли не тільки покращити та прискорити результати, тим самим відчинивши двері в нові можливості майже всіх творчих сфер, але й донести що це відкриває двері також і новачкам які тепер можуть втілювати свої ідею не маючи десятиліття досвіду за плечима. І хоча з однієї сторони може здатися що це обезцінює досвід і майстерність спеціалістів, та не треба забувати про те що якими б технології не були, але ідея та мислення як реалізатора проєкту це теж важливий навичок, особливо коли людинає має стати по суті директором проєкту який контролює все етапи і аспекти створення та реалізації.

Розглянуті у роботі теоретичні, етичні, психологічні та естетичні аспекти доводять: творчість у цифрову добу не втрачає людського змісту а навпаки стає ще більше ціннішим. В момент коли кожен може зробити ідеальну в технічному плані картинку важливим стає не краса самої картини а її значення і те що вона має донести. Аспект ідеї в творчості і раніше був одним із найважливіших, але зараз суть роботи частіше куди важливіша за її технічний стан, ремесло поступається місцем ідеї, головна цінність полягає у здатності мислити, відчувати й осмислювати.

Штучний інтелект знімає бар'єри, які раніше стримували митців без академічних знань або ресурсів. Він демократизує творчість, відкриваючи двері тим, хто раніше не міг реалізувати свій потенціал. Проте справжня сила ШІ проявляється лише тоді, коли людина не віддає кермо, а тримає його в руках.

Практична частина - пісня і кліп «Don't Wait» - стали експериментальним підтвердженням цих тез. Це практичне доведення як авторне маючи ніякого музичного, композиційного або хоч якогось іншого навчання в сфері музики, але маючи бажання творити і сучасні технології зміг за дуже стислий час зробити свій перший крок у нову для себе індустрію відразу отримавши і готовий проект на достатньому рівні технічності для того щоб конкурувати на ринку, та так само і отримавши найцінніший досвід у роботі над всіма аспектами та етапами всього проекту.

Проект доводить, що гармонія між людиною і технологією можлива, якщо обидві сторони виконують свою роль: ШІ допомагає будувати форму, а людина працює над драматичною, ідейною та емоційною частиною проекту. Людина майбутнього — це не антипод технології, а її режисер, куратор і співтворець який мислить, відчуває та надихається. І саме в цьому - головний сенс магістерського дослідження: Прогрес не знищує людяність, якщо людина не забуває, заради чого вона творить.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аріелі Д. *Передбачувана ірраціональність*. - Київ: Наш Формат, 2020.
2. Биков В. Ю. *Інформаційне суспільство: виклики та ризики для освіти і культури*. - НАН України, 2015.
3. Волинець В. Вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво: можливості та виклики. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2023. Т. 6. № 1. С. 21–31. URL: <https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283933>
4. Волинець, В. (2023). Вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво: можливості та виклики. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 21–31. <https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283933>
5. Гараніна, Н. *Цифрове мистецтво: нові медіа і трансформація естетичного досвіду*. - К.: КНУКиМ, 2020.
6. Катков Ю. І., Зінченко О. В., Прокопов С. В., Боутенок А. Г. Дослідження засобів підвищення ефективності створення відеоконтенту високої якості. Наукові записки УНДІЗ. №3(59). 2020. DOI: 10.31673/2518-7678.2020.033242
7. Майстренко-Вакуленко Ю. Мистецтво генероване штучним інтелектом: Поп-арт ХХІ століття. Дизайн у просторі новітніх технологій: збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, квітень 2024 р.). Київ, 2024. С. 123–124. URL: <https://er.nau.edu.ua/items/cbb3516d-1add-4737-a4e7-1d9e0e3abe07>
8. Миленський В., Терешкун А., & Ясакова К. (2025). Дослідження ролі штучного інтелекту у створенні нових форм візуального мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук, 85(2), 110–111. Режим доступу: [https://aphnjournal.in.ua/archive/85\\_2025/part\\_2/19.pdf](https://aphnjournal.in.ua/archive/85_2025/part_2/19.pdf)

9. Санніков Є. В. (2024). Проблема авторства та етика використання штучного інтелекту для створення візуальних творів. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 132–133. Режим доступу: <https://ukrainianartscience.in.ua/index.php/uad/article/download/243/210>
10. Трач, Ю. В., 2021. Штучний інтелект як інструмент творення та аналізу творів мистецтва. Культура і мистецтво у сучасному світі, 22, сс.164–173.
11. Фокс, С., 2024. Музика та штучний інтелект – нові технології у творчості. Speka Media, [online]. Режим доступу: <https://mediacom.com.ua/muzika-ta-shtuchnij-intelekt-novitexnologii-u-tvorchosti/>
12. Хомський Н. *Про природу мови та розуму*. - К.: Темпора, 2018.
13. Штучний інтелект в мистецтві, 2020. SFII – Український фонд стартапів, [online]. Режим доступу: <https://sfii.gov.ua/shtuchnij-intelekt-v-mistectvi/>
14. Anderson, C. *The Creative Machine: AI and the Future of Art*. - London: Routledge, 2022.
15. Boden, M. A. *Creativity and Artificial Intelligence*. - Artificial Intelligence Journal, Vol. 103, 1998.
16. Colton, S., Wiggins, G. *Computational Creativity: The Philosophy and the Practice*. - AI Magazine, 2012.
17. Crawford, K., Paglen, T. *Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning Training Sets*. - 2019.
18. *European Parliament Report on AI and Cultural Creativity*. - Brussels, 2023.
19. Harari, Y. N. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. - Harper Collins, 2017.
20. Herndon, H. *PROTO* [Альбом]. - 2019.
21. Manovich, L. *AI Aesthetics*. - Moscow: Strelka Press, 2018.
22. McCormack, J., Gifford, T. *Human and Artificial Creativity: A Hybrid Relationship*. - Springer, 2021.

23. Mitchell, M. *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*. - Farrar, Straus and Giroux, 2019.
24. Official AI tools documentation: OpenAI ChatGPT, Midjourney, RunwayML, AIVA, Suno, 2023–2024.