

УДК 78.071.1:681.84

DOI 10.32461/2226-3209.1.2026.356302

Цитування:

Заря С. В. Концертна діяльність естрадних вокалістів у цифровому мистецькому просторі. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2026. № 1. С. 300–304.

Zaria S. (2026). Concert Activity of Pop Vocals in Digital Artistic Space. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald: Science journal*, 1, 300–304 [in Ukrainian].

Заря Світлана Валеріївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри естрадного співу
Київської муніципальної академії естрадного
та циркового мистецтва
<https://orcid.org/0000-0001-8047-7068>
s.zarya@kmaest.edu.ua

КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕСТРАДНИХ ВОКАЛІСТІВ У ЦИФРОВОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРИ

У статті досліджено трансформаційні процеси, що відбуваються у концертній практиці сучасних естрадних вокалістів під впливом цифровізації. **Мета дослідження** полягає у комплексному аналізі специфіки концертної діяльності вокалістів естрадного жанру в цифровому середовищі. Висвітлено нові форми концертної практики, зокрема онлайн-концерти, стримінгові виступи, та використання цифрових аудіо- і візуальних технологій у сценічній діяльності. Акцентовано увагу на розширенні професійних компетентностей естрадного вокаліста, який у сучасних умовах поєднує виконавські, медійні та технологічні навички. **Методологія** дослідження базується на міждисциплінарному підході. Використано культурологічний аналіз для вивчення трансформації соціокультурних функцій концерту, порівняльно-типологічний метод для зіставлення офлайн та онлайн-форматів виступів. У роботі уточнено поняття «цифровий сценічний образ», який тепер розглядається не лише через вокальну майстерність, а й через технологічну взаємодію артиста з віртуальним середовищем. Доведено, що диджиталізація змінює традиційну форму естрадного виступу, перетворюючи глядача зі спостерігача на активного співучасника мистецького процесу. **Наукова новизна** дослідження полягає у комплексному обґрунтуванні трансформації концертної діяльності естрадних вокалістів в умовах сучасного цифрового мистецького простору. **Висновки.** Доведено, що цифровий простір перестав бути лише засобом трансляції контенту, перетворившись на повноцінну творчу платформу. Встановлено, що цифровізація розширює межі сценічного образу естрадного вокаліста, дозволяючи використовувати мультимедійні ефекти для посилення емоційного впливу. Концертна діяльність у цифрову епоху постає як синтетична форма мистецтва, де вокальна майстерність залежить від технологічного супроводу.

Ключові слова: естрадний вокаліст, артист, концертна діяльність, цифровий мистецький простір, цифровізація, технології, стримінгові платформи.

Zaria Svitlana, PhD in Arts, Associate Professor, Head of Pop Singing Department, Kyiv Municipal Academy of Circus and Performing Arts

Concert Activity of Pop Vocals in Digital Artistic Space

The article examines the transformational processes taking place in the concert practice of modern pop vocalists under the influence of digitalisation. **The purpose of the study** is to comprehensively analyse the specifics of the concert activity of pop singers in the digital environment. New forms of concert practice are highlighted, in particular online concerts, streaming performances, and the use of digital audio and visual technologies in stage activities. The emphasis is on expanding the professional competencies of a pop vocalist, who in modern conditions combines performing, media, and technological skills. **The research methodology** is based on an interdisciplinary approach. Culturological analysis was used to study the transformation of the socio-cultural functions of a concert, and a comparative-typological method was used to compare offline and online performance formats. The work clarifies the concept of 'digital stage image', which is now considered not only through vocal skill, but also through the technological interaction of the artist with the virtual environment. It is proven that digitalisation changes the traditional form of pop performance, transforming the viewer from an observer into an active participant in the artistic process. **The scientific novelty** of the study lies in the comprehensive substantiation of the transformation of the concert activity of pop vocalists in the conditions of the modern digital artistic space. **Conclusions.** It is proven that the digital space has ceased to be just a means of broadcasting content, turning into a full-fledged creative platform. It is established that digitalisation expands the boundaries of the stage image of a pop vocalist, allowing the use of multimedia effects to enhance the emotional impact. Concert activity in the digital era appears as a synthetic form of art, where vocal skill depends on technological support.

Keywords: pop vocalist, artist, concert activity, digital artistic space, digitalisation, technologies, streaming platforms.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наукового осмислення нових форматів концертної діяльності естрадних вокалістів у цифрову епоху та визначення їх впливу на розвиток сучасного естрадного вокального мистецтва. Виклики останніх років, викликані пандемічними обмеженнями та воєнними конфліктами, спричинили трансформацію традиційної концертної естради. Це призвело до переходу від сценічного простору у віртуальний та ініціювало активний пошук альтернативних моделей комунікації між сучасним артистом та аудиторією. Цифровий мистецький простір перестав бути лише допоміжним інструментом для трансляції контенту, перетворившись на самодостатню платформу зі своєю унікальністю. Впровадження таких технологій, як «VR» (віртуальна реальність), «AR» (доповнена реальність) та «XR» (розширена реальність), кардинально змінює естрадного вокаліста. Сьогодні естрадний вокаліст - це універсальний артист, чий образ стає частиною комп'ютерних ігор та віртуальних світів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасної наукової думки та фахових джерел свідчить про трансформацію музичної індустрії під впливом цифрових інновацій. Дослідники, зокрема М. Поплавський, Ю. Трач [7] та А. Маринін [5], акцентують увагу на загальних тенденціях цифровізації та історичній ретроспективі переходу до новітніх технологічних стандартів у XXI столітті. Питання економічної ефективності та нових моделей монетизації через стрімінгові платформи «Spotify» та «Apple Music» ґрунтовно розглядають Ю. Карманська та В. Шебела [3], тоді як І. Пархоменко [6] аналізує правові аспекти функціонування музичного контенту як об'єкта авторського права. Л. Зданевич [2] робить акцент на онлайн-фестивалях і «VR-концертах» під час карантину. С. Заря [1] досліджує вплив цифрових технологій на естрадне вокальне мистецтво. Т. Лін, О. Стропольська, Л. Костенко [4] зосереджуються на технологіях «VR» у створенні інтерактивних музичних перформансів. У дослідженнях Н. Савастру, А. Стожок та М. Петренко [8] робиться акцент на впливі інноваційних технологій на українське музичне мистецтво, включно з цифровими концертами. Д. Тарковська [9] показує перспективи віртуальних концертів і роботизованих

музикантів, а S. Dredge [10], демонструє комерційний успіх «VR-концерту» Lindsey Stirling із застосуванням «XR-технологій».

Мета дослідження полягає у комплексному мистецтвознавчому аналізі трансформації концертної діяльності естрадних вокалістів у сучасному цифровому мистецькому просторі.

Виклад основного матеріалу. XXI століття стало епохою цифрової трансформації, яка докорінно змінила способи створення, презентації та сприйняття мистецтва. Концертна діяльність естрадних вокалістів більше не обмежується сценою філармонії чи концертного залу, вона активно інтегрується в цифровий мистецький простір. Традиційна концертна практика зазнає значних трансформацій, пов'язаних із поширенням онлайн-платформ, стрімінгових сервісів, соціальних мереж та цифрових технологій звукозапису та відеотрансляції. Унаслідок цього змінюються способи презентації музичного продукту, комунікації артиста з аудиторією та організації концертного процесу загалом. Сучасний естрадний вокаліст функціонує не лише як сценічний виконавець, але й як активний учасник цифрового медіасередовища, що потребує опанування нових форматів творчої самореалізації. Тим самим інтеграція мультимедійних технологій стають важливими складовими сучасної виконавської практики.

«Технології докорінно змінюють музичну індустрію. Лише за час пандемії користувачі звикли слухати живу музику онлайн, до цифрових шоу та інших інновацій, тому, можливо, ці звички залишаться й у період постпандемії. Складно передбачити, чи буде людям комфортно платити сотні доларів і перебувати в концертному залі з купою незнайомих, коли вони зможуть відчувати магію «живої» музики у власних домівках. І навпаки, музиканти, імовірно, нададуть перевагу виступам у прямому ефірі замість того, щоб миритися із виснажливим графіком турів і годинними зустрічами і вітаннями перед концертами» [7, с. 36].

Пандемія COVID-19 стала поштовхом для переходу до цифрових форматів. Багато українських виконавців, зокрема Тіна Кароль, MONATIK та Джамала активно використовували онлайн-платформи для підтримки контакту з аудиторією. Сьогодні сценою для естрадного вокаліста стають:

«YouTube», «Instagram», «TikTok», «Spotify» та багато інших музичних каналів. Ці платформи виконують не лише функцію трансляції, а й формують імідж артиста, його бренд, стиль комунікації. У цифровому мистецькому просторі слухач стає активним учасником події, а саме: він коментує виступ у реальному часі, голосує за пісні, впливає на репертуар або підтримує артиста донатами. Таким чином формується новий інтерактивний тип комунікації та межа між сценою та залом стає умовною. Більшість артистів перейшли до онлайн-трансляцій, які варіюються від простих «домашніх» ефірів до професійних студійних проєктів.

У розвитку цифрової концертної діяльності важливу роль відіграють продакшн-агентства та компанії, які спеціалізуються на організації онлайн-трансляцій. В Україні такі послуги надають як великі медіаструктури, так і вузькопрофільні студії. Зокрема, «1+1 media» має технічні ресурси для реалізації масштабних телевізійних і онлайн-проєктів, включно з концертними трансляціями. Компанія «StarLightMedia» забезпечує продакшн багатоканальних зйомок і стримінгових подій високого рівня.

У XXI столітті стримінгові платформи відіграли важливу роль у розвитку музичної індустрії, дозволяючи прослуховувати музику онлайн, завантажувати її на цифрові пристрої та зменшити використання компакт-дисків. Виконавці укладають контракти з цими платформами, які поширюють їхні твори серед споживачів через окремі покупки або підписки [5, с. 313].

Раніше основним джерелом доходу естрадного виконавця були гонорари за живі концерти та виступи на офлайн-подіях. З появою цифрових платформ ситуація змінилася, артисти тепер отримують доходи не лише від прямих виступів, а й від стримінгу, роялті та продажу цифрового контенту на платформах «YouTube», «Spotify», «Apple Music» та інших. Це відкриває нові фінансові можливості, дозволяє монетизувати творчість навіть у періоди, коли офлайн-концерти обмежені. «Звісно, нині українські артисти мають доходи від стримінгових сервісів: «YouTube», «Spotify» і «Apple Music» [6, с. 90].

«За даними «Best Music», треки, які потрапляли до десятки, на стримінгах могли заробити в квартал до \$18 000. Ті, що не були на найвищих сходинках чартів, але залишались у сотні найпопулярніших, заробляли від \$3000–7000 у квартал» [3].

«Платформи, як «TikTok», «YouTube», «Spotify», перетворилися на головні канали дистрибуції, просування та споживання музики, вони забезпечують доступність контенту, дозволяючи виконавцям із будь-якого куточка світу ділитися своєю творчістю без посередників. «TikTok» став потужним інструментом «вірусності», де короткі фрагменти пісень можуть миттєво ставати відомими хітами, часто підкреслюючи роль звуку як основи для візуального контенту» [1, с. 81].

Стрімкий розвиток цифрових технологій у XXI столітті зумовив якісні зміни у сфері сценічного мистецтва, зокрема в концертній діяльності естрадних вокалістів. Сучасна сцена дедалі частіше виходить за межі фізичного простору, інтегруючись у цифрове середовище, де поєднуються музика, візуальні ефекти та інноваційні технічні рішення. Особливого значення набуває впровадження технологій віртуальної «VR», доповненої «AR» та розширеної реальності «XR», які трансформують традиційне уявлення про концерт як про подію, що відбувається виключно в межах концертного залу. Застосування цих інструментів не лише розширює художні можливості виконавців, а й формує новий формат взаємодії з аудиторією, забезпечуючи ефект занурення та інтерактивності.

Як приклад такого концерту, виступ Олега Винника, який зібрав НСК «Олімпійський». «Виступ артиста знімали на стадіоні, а шоу робили за допомогою доповненої реальності. Діджитальну фан-зону та сектори заповнили аватари відвідувачів. А кожна пісня супроводжувалась окремими візуальними рішеннями та анімаційними ефектами. Наприклад, під час виконання пісні «Молодої Вовчиці» співак дістав місяць з неба» [2].

Новий феномен цифрової культури «VR-концерти» активно розвивається у трьох форматах. Сучасна класифікація концертів у цифровому просторі охоплює три ключові формати, а саме: трансляції реальних виступів у форматі 360°, що забезпечують глядачеві ефект присутності через «VR-окуляри» або панорамний огляд у смартфоні; повністю віртуальні шоу, де цифрові аватари реальних або вигаданих артистів діють у змодельованому середовищі завдяки технології «Leap Motion»¹, яка синхронізує рухи людини з її віртуальним втіленням а також перформанси з доповненою реальністю «AR», що базуються з віртуальними 3D-об'єктами безпосередньо на сцені. У 2019 році

Lindsey Stirling провела віртуальний концерт на платформі «Wave», виступаючи у вигляді цифрового аватара з захоплення руху в реальному часі. Трансляція була доступна як у «VR-додатку», так і через «YouTube» та «Facebook», що показало нові можливості інтерактивних онлайн-концертів і «XR-технологій» [10].

«Застосування віртуальних концертних просторів відкриває можливості не лише моделювати реальні сцени, а й створювати абсолютно нові акустичні середовища, що адаптуються до присутності слухачів. Інтерактивні музичні інструменти у «VR» знімають фізичні обмеження створення та виконання музики традиційними інструментами, стимулюючи виконавців змінювати звукові параметри через рухи або тактильну взаємодію» [4, с. 149].

«Одним з яскравих прикладів використання «VR-технологій» у сучасному музичному мистецтві України є виступ відомого гурту «ОНУКА» у 2018 році. Під час концерту колектив застосував віртуальну реальність для створення інтерактивного візуального контенту, який синхронізувався з музикою та транслювався через «VR-окуляри» [8, с. 224].

Ще один з найвідоміших прикладів шоу, який зробив американський репер - Travis Scott у грі «Fortnite» у 2020 році. «Віртуальний світ, нова музика та інтерактивна взаємодія залучили мільйони фанів, а 9-хвилинний виступ приніс артисту близько 20 мільйонів доларів, поєднавши ефектний маркетинг і значний прибуток» [9]. Разом із тим існують і значні виклики. Створення якісного цифрового концерту вимагає високих фінансових вкладень у професійне обладнання, студії та команду спеціалістів. Також артистам необхідно володіти технічними навичками або тісно співпрацювати з продакшн-агентствами. Окрім цього, конкуренція в цифровому просторі зростає, а перенасичення контентом ускладнює залучення та утримання уваги глядача. Незважаючи на ці труднощі, впровадження цифрових технологій стає необхідністю для сучасних виконавців, які прагнуть залишатися актуальними, розширювати аудиторію та формувати нові стандарти концертного досвіду.

У цифровому мистецькому просторі відбувається трансформація традиційного сценічного іміджу виконавця у так званий «цифровий сценічний образ», що формується засобами мультимедійних технологій, онлайн-платформ, віртуальних середовищ та стає

важливим інструментом комунікації естрадного вокаліста з аудиторією.

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі трансформації концертної діяльності естрадних вокалістів у цифровому мистецькому просторі.

Висновки. Цифровізація концертної діяльності естрадних вокалістів відкрила нові можливості для розвитку музичного мистецтва. Онлайн-трансляції, стримінгові платформи та «VR/AR/XR-технології» дозволяють створювати нові формати виступів, розширюючи межі сцени та взаємодії з аудиторією, створювати інтерактивний досвід та монетизувати свою творчість через роялті та продаж цифрового контенту. Українські виконавці активно використовують ці інструменти, поєднуючи камерні «домашні» ефіри, професійні студійні шоу та гібридні концерти, що транслюються на «YouTube», «Instagram» та інших платформах. Продакшн-агентства забезпечують високий рівень технічного та візуального оформлення трансляцій, що робить цифровий концерт повноцінним мистецьким продуктом. Отже, цифровий простір стає невід'ємною частиною сучасної концертної діяльності, а поєднання технологій, творчості та професійного продакшену визначає нові стандарти естрадного вокального мистецтва.

Примітки

¹ «Leap Motion», це високоточний контролер для відстеження рухів рук і пальців у 3D-просторі в реальному часі, що дозволяє керувати комп'ютером та «VR/AR-контентом» безконтактними жестами.

Література

1. Заря С. Вплив цифрових технологій на формування естрадного вокального мистецтва. *Київське музикознавство* № 4, 2025, С. 78-86.
2. Зданевич Л. Онлайн-фестивалі, вертикальні концерти та стадійні шоу у VR: як українські музиканти виступали під час карантину. 2020. URL: <https://liroom.com.ua/articles/online-concerts-new-formats/>
3. Карманська Ю. Шебела В. Від 1000 доларів до 6000 доларів на місяць. Spotify, Apple і YouTube дали українській музиці нове дихання. Скільки виконавці заробляють на стрімінгах. URL: <https://forbes.ua/lifestyle/spotify-apple-music-i-youtube-music-dali-ukrainskiy-muzitsi-nove-dikhannya-skilki-ta-yak-vikonavtsi-zaroblyayut-na-strimingakh-28122022-10774>
4. Лін Т., Спольська, О., Костенко, Л. Використання віртуальної реальності у створенні інтерактивних музичних перформансів. № 2 (2025): Південноукраїнські мистецькі студії. С.147-154.

5. Маринін А. Трансформація цифрових технологій у музичній індустрії в кінці ХХ – початку ХХІ століття. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал*. 2024. № 2. С. 311–315.

6. Пархоменко І. Функціонування музичної індустрії в сучасній Україні: від концерту до одиниці авторського права. *Українські культурологічні студії* 1 (12): 88–93. DOI: [https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1\(12\).19](https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).19)

7. Поплавський М., Троч Ю. Цифровізація музичної індустрії: тенденції і перспективи. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2022. № 2. С. 30–39.

8. Савастру Н., Стожок А., Петренко М. Аналіз впливу інноваційних технологій на сучасне музичне мистецтво України. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2025. Вип. 87, том 2. С. 220–226.

9. Тарковська Д. Віртуальні концерти та музика роботів. Яке майбутнє чекає музичну індустрію. URL: <https://life.nv.ua/ukr/amp/novitehnologiji-v-muzici-virtualni-koncerti-shtuchniy-intelekt-50342199.html>

10. Dredge S. Lindsey Stirling to perform a virtual concert using startup Wave. URL: <https://musically.com/2019/08/22/lindsey-stirling-to-perform-a-virtual-concert-using-startup-wave/>

References

1. Zaria, S. (2025). The influence of digital technologies on the formation of pop vocal art. *Kyiv Art Studies*, (4), 78–86 [in Ukrainian].

2. Zdanevych, L. (2020). Online festivals, vertical concerts and stadium shows in VR. <https://liroom.com.ua/articles/online-concerts-new-formats/> [in Ukrainian].

3. Karmanska, Yu., & Shebela, V. (2022). From \$1000 to \$6000 per month. Spotify, Apple and YouTube gave Ukrainian music a new breath. *Forbes Ukraine*. <https://forbes.ua/lifestyle/spotify-apple-music-i-youtube-music-dali-ukrainskiy-muzitsi-nove-dikhannya-skilki-ta-yak-vikonavtsi-zaroblyayut-nastrimingakh-28122022-10774> [in Ukrainian].

4. Lin, T., Spolska, O., & Kostenko, L. (2025). The use of virtual reality in creating interactive music performances. *Pivdennoukrainski Art Studies*, (2), 147–154 [in Ukrainian].

5. Marynin, A. (2024). Transformation of digital technologies in the music industry. *Herald of the National Academy of Culture and Arts Management*, (2), 311–315 [in Ukrainian].

6. Parkhomenko, I. (2023). Functioning of the music industry in modern Ukraine. *Ukrainian Culturological Studies*, 1(12), 88–93. DOI: [https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1\(12\).19](https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).19) [in Ukrainian].

7. Poplavskiy, M., & Trach, Yu. (2022). Digitalisation of the music industry: trends and prospects. *Herald of the National Academy of Culture and Arts Management*, (2), 30–39 [in Ukrainian].

8. Savastru, N., Stozhok, A., & Petrenko, M. (2025). Analysis of Innovative Technologies' Impact on Contemporary Music in Ukraine. *Current Issues in the Humanities*, 87(2), 220–226 [in Ukrainian].

9. Tarkovska, D. (2023). Virtual concerts and robot music. *NV Life*. <https://life.nv.ua/ukr/amp/novitehnologiji-v-muzici-virtualni-koncerti-shtuchniy-intelekt-50342199.html> [in Ukrainian].

10. Dredge, S. (2019). Lindsey Stirling to perform a virtual concert using startup Wave. Music Ally. <https://musically.com/2019/08/22/lindsey-stirling-to-perform-a-virtual-concert-using-startup-wave/> [in English].

Стаття надійшла до редакції 08.01.2026

Отримано після доопрацювання 10.02.2026

Прийнято до друку 17.02.2026

Опубліковано 31.03.2026