

Проблемы и перспективы развития электронной музыки на рубеже веков.

Научный руководитель – Куриленко Елена Николаевна

Решетникова Алёна Андреевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра театрального искусства, Москва, Россия

E-mail: alenaaschn@gmail.com

Становление и развитие электронной музыки прошло несколько этапов, начиная с конструирования электроинструментов в начале XX века, что можно считать предварительным этапом без значительных художественных открытий. Второй этап ознаменовался появлением и признанием электронной музыки в конце 40-х годов XX века, когда она начала формироваться как в авангардных, так и в массовых жанрах.

Третий этап, начиная с середины 80-х годов, характеризуется повсеместным распространением цифрового инструментария, проникновением в музыкальный быт, образование и другие сферы. Эволюция электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) и музыкально-компьютерных технологий (МКТ) является закономерным этапом в развитии музыкального инструментария, предоставляя новые возможности для творчества.

Однако, развитие электронной музыки сталкивается с рядом проблем, особенно в сфере образования. Существует противоречие между доминированием электронного звучания в современной культуре и недостаточной реакцией системы образования на эти изменения. Наблюдается нехватка профессиональных музыкантов-электронщиков, особенно в синтетических и массовых жанрах, где их часто заменяют любители. Важной проблемой является отсутствие интереса и поддержки со стороны профессиональных музыкальных учреждений. Для решения этих проблем необходимо актуализировать опыт преподавания по классу электронных музыкальных инструментов, повышать квалификацию преподавателей в сфере цифрового инструментария и работы со звуком. Требуется расширение контингента преподавателей, привлечение молодых выпускников и организация курсов профессиональной переподготовки.

Открытие направлений образования на основе электронного музыкального инструментария в музыкальных ССУЗах и ВУЗах становится необходимостью. Разработка образовательного стандарта позволит вывести обучение в ДМШ/ДШИ по клавишному синтезатору и студии компьютерной музыки на предпрофессиональный уровень.

Важным направлением является подготовка концертных исполнителей-аранжировщиков на электронных инструментах, работающих в академических жанрах.

С точки зрения технологических и творческих аспектов, расширение звуковой палитры музыкального творчества является одним из ключевых преимуществ электроакустического материала. Электронное музицирование интегрирует композиторскую и исполнительскую составляющие, что способствует гармоничному развитию музыкальных способностей. Возрастает роль пользователя в управлении звуковыми данными с помощью компьютерных программ. Однако, существуют проблемы, связанные с использованием виртуальных VST-инструментов, такие как необходимость глубокого изучения возможностей МКТ, освоение информационных ресурсов и программно-аппаратных комплексов.

Важно сохранять тщательно настроенные переключатели при работе с плагинами, экспериментировать с электронными звуками и импровизировать. Одной из сложностей является сохранение "живого" звучания и акустических свойств в цифровой среде. МКТ

открывают новые возможности в создании музыкальных форм и структур. Важно понимать музыкальную форму и закономерности в создании музыкальных произведений. Музыкальные программы и виртуальные инструменты предоставляют новые возможности для творческого самовыражения, однако, существует проблема потери творческих идей в процессе работы с компьютерными программами.

Электронная музыка оказывает значительное влияние на культуру и искусство. Формируется новая звуковая аура, и развиваются музыкально-компьютерные технологии. Расширяются границы музыкального творчества и образования с использованием специализированного компьютерного обеспечения.

Появляется "музыка искусственного интеллекта", расширяющая возможности для творческого самовыражения. Электронная музыка играет важную роль в медиаиндустрии, включая кино, телевидение и рекламу. Важно уделять внимание формообразованию и выбору логики движения материала во времени.

В этическом и социальном контексте существует опасность вытеснения "живых" музыкантов автоматизированными системами. Важно сохранять баланс между технологиями и художественной ценностью музыкальных произведений. Проблема необдуманного использования высокотехнологичных ресурсов может привести к ухудшению общего музыкального тезауруса и негативному влиянию на массовую культуру. В то же время, МКТ предоставляют возможности для организации музыкально-творческого процесса для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Перспективы развития электронной музыки связаны с развитием музыкально-информационной общественной среды, совершенствованием МКТ и цифровых ресурсов. Расширяются возможности для реализации музыкантских возможностей в различных областях медиаиндустрии. Разрабатываются и преподаются курсы по методике преподавания композиции с использованием МКТ. Активное использование генеративных нейросетей в креативных индустриях упрощает процессы создания контента и позволяет экспериментировать с новыми формами самовыражения.

Таким образом, электронная музыка на рубеже XX-XXI веков представляет собой сложную и многогранную область искусства, сталкивающуюся с технологическими, образовательными, этическими и социальными вызовами, но и открывающую широкие перспективы для творчества и инноваций.

Источники и литература

- 1) Литература 1. Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Электроника в музыкальном искусстве: веление времени // Мир науки, культуры, образования. 2020 2. Красильников И.М. Три этапа развития электронной музыки и ключевая задача ее третьего этапа // Музыка и электроника. 2022. 3. Эркаяева Наргуль, Мамметсахедов Атамырат, Назаров Мухаммет, Назарова Байрамсолтан. Генеративные нейросети и их влияние на креативные индустрии // Наука и мировоззрение. 2024. 4. Кун Цзивей. Интеграция компьютерных технологий в музыкально-творческую деятельность // The Scientific Heritage. 2021 5. Сушкевич Н. С. Компьютерная музыка: о смыслах алгоритмов. // Вестник музыкальной науки. 2017 6. Мицкевич М.В. Музыкально-компьютерные технологии: опыт обращения к современным секвенсорам и проблемы написания музыки с использованием виртуальных VST-инструментов. // Мир науки, культуры, образования. 2021 7. Красильников И. М. Современное состояние и перспективы развития музыкального образования. // Отечественная и зарубежная педагогика. 2024 8. Фатьянова Е.А. Транскрипция для клавишного синтезатора на примере творчества Э. Артемьева, В. Мартынова, Ю. Богданова (пластинка "Метаморфозы") // Philharmonica. International Music Journal. 2021