

*Евпак Е.Г., старший преподаватель, Институт медиа НИУ ВШЭ,  
аспирантка 2-го года обучения, Школа дизайна НИУ ВШЭ [eevpak@hse.ru](mailto:eevpak@hse.ru)*

*Сковородников П.Ю., старший преподаватель, Школа дизайна НИУ ВШЭ  
[pskovorodnikov@hse.ru](mailto:pskovorodnikov@hse.ru)*

### **Сетевое искусство как новый тренд современного спекулятивного искусства: эксперименты с музыкой на Факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ**

Цифровизация креативных индустрий и связанные с феноменом цифровой трансформации творческих процессов технологические и социальные изменения в музыкальной индустрии в начале и первой половине 10х гг. XXI столетия спровоцировали новый всплеск исследовательского интереса к направлению музыкальной кибернетики в рамках изучения эстетики минималистической музыки массовой культуры и внедрению экспериментальной музыки в деятельность саунддизайнеров и саунд-артистов, активно выделившихся из сообщества творческих профессионалов в составе звукорежиссёров и шумовых оформителей аудиовизуального продукта.

В *фокусе* настоящего исследования находятся принципы формирования актуальной для эпохи цифровизации креативных индустрий инфраструктуры распространения музыкального продукта нового поколения, фундаментальный поиск парадигмы создания смыслов, управленческих и творческих подходов к формированию эстетики музыкальной ткани перформативных и стриминговых форматов аудиовизуального контента. *Объектом исследования* стали эксперименты студентов и преподавателей Факультета креативных индустрий по созданию, распространению и публичному живому исполнению аудиовизуальных произведений на стыке массовой музыкальной культуры и электронной экспериментальной музыки с применением технологий генерирования музыки сетевыми онлайн-сервисами и без таковых, с применением авторских композиторских подходов. *Предметом* исследования является модель музыкально-творческого процесса, вписываемая в реалии новой инфраструктуры креативных индустрий, существующих в условиях экономической и социальной неопределённости, и поиск универсального ценностного предложения для целевой аудитории, существующей в экосистеме с описанными параметрами.

Ключевые тезисы авторов можно резюмировать следующим образом:

(1) фактор неопределённости, выражающийся как в социально-экономическом контуре музыкального творчества сотрудников и студентов ФКИ НИУ ВШЭ, так и в численности состава творческих и перформативных коллективов определяет эстетику и композиционные принципы создания музыкальной ткани репертуара творческих коллективов и аудиовизуального контента;

(2) реалии геополитических и локальных инфраструктурных изменений в пост-ковидный период после февральских событий 2022 г. поменяли институциональный подход артистов и музыкальных коллективов, а также кураторов и продюсеров творческих проектов к конструированию партнёрских сетей для распространения (цифровой дистрибуции), промоутирования и публичного исполнения музыкального продукта на российском и мировом рынках;

(3) ключевым трендом к формированию ценностного предложения нового музыкального продукта является адаптивность нарратива и мифа, окружающих музыкальное творчество, к стратегически привлекательным направлениям развития технологий и отраслей реального сектора экономики (так, например, симфониетта «Случайный НЛО» в исполнении Дизайн-оркестра НИУ ВШЭ в рамках проведения философско-музыкального пати «Cosmic Bodies» группой проектов ФКИ НИУ ВШЭ в

экспозиции московского Музея космонавтики была встречена публикой и организаторами мероприятия с энтузиазмом);

(4) экспериментальное испытание онлайн-сервисов по генерации музыкального контента (Mubert, AIVA, TheWobMachine) показало, что подавляющее большинство распространённых на массовом рынке брендов остаются в поле спекулятивного искусства, не представляя реальной ценности по автоматизации творческих музыкальных процессов для композиторов и саунд-дизайнеров. Причиной тому является образовательный фактор: профессиональный бэкграунд создателей подобных онлайн-сервисов определяет заложенные в сервисы принципы работы слабого искусственного интеллекта и подходы к отбору сэмплов и алгоритмам анализа музыкальной ткани в библиотеках референсов. Верно и обратное: художник (композитор, саунд-артист) может использовать только понятные и применимые для задач временной и ресурсной оптимизации творческого процесса технологии. Этим в свою очередь объясняется ресурсно-ориентированная модель продюсирования музыкального контента нового поколения.

### Список источников:

1. Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: A survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138-52160.
2. Charles H. Christiansen "Occupational Therapy: Performance, Participation, and Well-Being" Slack Incorporated; 3rd edition, 2004.
3. John K. Christiansen; Allan Hansen; Claus J. Varnes; Juliana H. Mikkola (2005). Competence Strategies in Organizing Product Development., 14(4), 384–392. doi:10.1111/j.1467-8691.2005.00358.x.
4. Datereportal // Digital 2021: Global Overview Report [Электронный ресурс] URL <https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-world-but-not-always-equally/>
5. Dietvorst, B.J., Simmons, J.P., & Massey, C. (2018). Overcoming algorithm aversion: People will use imperfect algorithms if the can (even slightly) modify them. *Management Science*, 64(3), 1155-1170.
6. William Duckworth "Virtual Music: How the Web Got Wired for Sound" Routledge, 2013.
7. Hilton A. M. Of worth and value: the human spirit and the cybercultural revolution // *Vital Speeches of the Day* – 1966. – Vol. 32, No. 11. – P. 335-341.
8. *Hmoud B., Laszlo V.* Will artificial intelligence take over human resources re- cruitment and selection // *Network Intelligence Studies*. 2019. Vol. 7. Iss. 13.
9. *HSE DESIGN ORCHESTRA performed the first concert in Power House.* (2022, July 12). HSE University Art and Design. URL: <https://design.hse.ru/news/2341>
10. HSE Design Orchestra feat. Jennie Moz-Art — Ra-in-B-ow Patterns. (n.d.). URL: <https://bfan.link/rainbow-patterns>
11. IPQuorum Voice. Новая классика: какое будущее ждёт музыкальную индустрию. *Forbes*, URL: <https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/387223-novaya-klassika-kakoe-budushchee-zhdet-muzykalnuyu-industriyu>
12. Ajay Kapur. A History of Robotic Musical Instruments. In *Proceedings of the International Computer Music Conference*, 2005.
13. G. Mazzola et al., *Basic Music Technology*, Computational Music Science, Springer Nature, Switzerland AG, 2018. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-00982-3\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00982-3_3).
14. "Non-Player Piano" sound performance. (n.d.). In *Kepler's Gardens*. Retrieved October 15, 2022, from <https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/non-player-piano/>

15. *Oswal N., Khaleeli M., Alarmoti A.* Recruitment in the era of industry 4.0: Use of artificial intelligence in recruitment and its impact // *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*. 2020. Vol. 17 (8). P. 39–47.
16. David Psenicka. Automatic Score Generation with FOMUS. In *Proceedings of the International Computer Music Conference*, 2009.
17. Rogers E.M. *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. – NY: Free Press, 2013. – 543 pp.
18. *West D., Allen J.* How artificial intelligence is transforming the world, BROOKINGS, Tuesday, April 24, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.brookings.edu/research/how-artificialintelligence-is-transforming-the-world/>
19. Гершман М.А., Демьянова А.В., Куценко Е.С., Тюрчев К.С. *Эффекты коронакризиса для креативной экономики*. Москва, 2021.
20. Дискуссия «Генеративная музыка. Инструмент творчества или замена музыкантам и композиторам?» // *Created in Moscow*, программа второго дня конференции Российской Креативной Недели, 27 августа 2021 г. – режим доступа: <https://rcw2021.moscow/prog>
21. Евпак Е. Г. [«Media Sharks» НИУ ВШЭ — цифровое музыкальное издательство в классическом вузе](#) / Пер. с англ. // *Наука телевидения*. 2022. Т. 18. № 2. С. 171-214.
22. Евгения Евпак. Трансмедийный эксперимент с ремиксами песни #кофь // YouTube-канал лейбла Media Sharks НИУ ВШЭ. сентябрь 2022 г. – URL: <https://youtu.be/lPrscUWDEMQ>
23. Зеленцова Е.В., Гладких Н.В. *Творческие индустрии. Теории и практики*. Москва: Т8, 2021.
24. Как алгоритмы Яндекса создали музыку по мотивам Скрябина // YouTube-канал Яндекс, 13 июня 2017 г. – URL: <https://youtu.be/Q76Nbrk1InA>
25. Колбер Ф. *Маркетинг культуры и искусства* - М: Издатель Васин А. И., 2004 г.
26. Котлер Ф., Шефф Дж. *Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств* - М.: Классика-XXI, 2012.
27. *Культура и культурные индустрии в РФ: аналитика 2018–2020. Результаты комплексного исследования (изд. 6-е, испр. и доп.)* / гл. ред. Е.А. Сафронов. М.: Интермедиа, 2020. URL: [https://www.intermedia.ru/uploads/culture\\_research\\_analitika-2020.pdf](https://www.intermedia.ru/uploads/culture_research_analitika-2020.pdf)
28. *Культуромания* // Любимова: цифровизацию культуры остановить невозможно [Электронный ресурс] URL <https://kulturomania.ru/news/item/lyubimova-tsifrovizatsiyu-kultury-ostanovit-nevozmozhno/>
29. Леднева О.В. Статистическое изучение уровня цифровизации экономики России: проблемы и перспективы // *Вопросы инновационной экономики*. – 2021. – Том 11. – № 2.
30. Напреенко И., Рондарев А. *Практики музыкального потребления россиян. Основные особенности и тренды*. М.: Институт исследований культуры НИУ ВШЭ, 2022. 86 с. URL: [https://ics.hse.ru/data/2022/02/07/1746109252/music\\_final\\_01.02.pdf](https://ics.hse.ru/data/2022/02/07/1746109252/music_final_01.02.pdf)
31. Ольга Соркина. Супераппы, супербандлы и суперфанаты: пути развития музыкального стриминга на мировых рынках, 14 октября 2020 г., VC.RU - <https://vc.ru/services/166467-superappy-superbandly-i-superfanaty-puti-razvitiya-muzykalnogo-striminga-na-mirovyh-rynках>
32. Даниил Прокофьев (2022). «В условиях освоения космоса говорить о встрече человеческого с нечеловеческим можно на разных языках» / 9 ноября, Высшая Школа Экономики. URL: <https://www.hse.ru/news/life/794096740.html>
33. Указ Президента РФ от 10.10.2019 No 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».
34. Хакатоны по искусственному интеллекту // *Россия — страна возможностей* [Электронный ресурс]. URL: <https://hacks-ai.ru/>

