Кепке Константин Михайлович, преподаватель кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства образовательного центра современной музыкальной индустрии, Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Компьютерная оркестровка, создание киномузыки, музыки для рекламы и трейлеров.

На данный момент происходит масштабное увеличение производства видеоматериалов для различных интернет платформ, и телевизионных каналов; увеличение объемов производства сериальной продукции всех видов; развитие стриминговых сервисов доставки видео контента; уменьшение стоимости видеоподписок и их популяризация, связанная с самоизоляцией. В связи с изменением традиционного жизненного уклада, связанного с пандемией и самоизоляцией (сказывается на многих сферах деятельности - мир и рынок стремительно меняются и преобразуются) увеличивается потребление видео и аудиоконтента и в то же время уменьшается стоимость видеоподписок на стриминговые различные сервисы. Bcë вышеизложенное актуальности и высокой востребованности музыкального материала в разных стилях и жанрах.

Востребованность различного видеоконтента обрело массовый характер. Сериалы, аналитика, новости, тренинги, психология, экономика, финансы, политика, спорт — это далеко не полный список пользующихся спросом материалов, размещенных на разных стриминговых сервисах и видеоплатформах, где музыка является не просто частью оформления, но и определяет стиль, подчеркивает характер и индивидуальность. Возможность успешно вести свои передачи раньше была исключительно у телевизионных студий, на данный момент многие талантливые продюсеры и менеджеры успешно осуществляют такую деятельность самостоятельно.

В настоящее время создание музыкального материала предполагает необходимость использования компьютерных технологий и электронных музыкальных инструментов. Востребованность качественного музыкального материала постоянно увеличивается. Большинство различных композиций, от элементарных хлопков до эпических оркестровых многочастных произведений, создаётся музыкальными продюсерами иногда с командой, иногда только при помощи звукорежиссера, иногда только при помощи компьютера и студии. Естественно, если проект большой и бюджет позволяет, привлекаются специалисты, расписываются партитуры, арендуются студии, а также производится запись с живыми оркестрами и т.д. Но во многих случаях, связанных с разными обстоятельствами, музыкальные композиции создаются одним или несколькими людьми.

Такая ситуация сложилась в результате развития музыкальных компьютерных технологий и большого спроса на музыку.

Для подготовки профессионалов, обладающих такими знаниями и умениями, в центре современной музыкальной индустрии в учебный план введены дисциплины: "Современные музыкальные технологии", "Основы звукорежиссуры и студийной звукозаписи" и другие, которые дают возможность освоить многие необходимые навыки.

Музыкальные компьютерные технологии включают в себя не только навык работы с современным музыкальным программным обеспечением, но и знание современного электронного музыкального инструментария, саунддизайн, знание различных музыкальных стилей и направлений, включая гармонические/мелодические/тембральные и прочие аспекты. Созданию музыкальных этюдов отводится важнейшая роль в программе обучения.

Занятия проводятся в специальном компьютерном классе небольшими группами, где для каждого студента на рабочем месте, кроме самого компьютера есть миди клавиатура, профессиональная звуковая карта наушники и современное программное обеспечение (Cubase 9.5). Кроме этого в классе есть два фортепиано, одно обычное, второе — электронное, для разбора, сочинения, работы над мелодией, гармонией, аранжировкой.

Процесс обучения проходит в интерактивной форме с обязательным разбором материала на примерах и выполнением этюдных заданий. Большая часть заданий сразу оформляется в виде звучащих проектов, по мере усложнения которых студенты постепенно осваивают всё больше компетенций из списка необходимых. Поскольку область знаний при создании музыки на компьютере достаточно объемна, постепенное включение нового материала из разных областей знаний (например: сочинение, звукорежиссура и саунддизайн) происходит естественным и понятным образом, являясь частями одного целого в рамках конкретного задания. Кроме этого на старших курсах студенты работают в командах, с распределением определенных задач между участниками (например: есть режиссер, есть композитор, есть продюсер, есть звукорежиссер) которые вместе доводят идею до финального звучания. Часто готовые проекты передают для исполнения живым составом, состоящим из студентов инструменталистов, вокалистов.