

УДК 004.78

Чаус А.Г.

*студент природничо-математичного факультету,
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка,
м. Чернігів, Україна*

Цибко Г.Ю.

*к.п.н., доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки,
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка,
м. Чернігів, Україна*

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МУЗИЧНУ ІНДУСТРІЮ

Цифрові технології стали невід'ємною частиною музичного світу, відкриваючи нові можливості для музикантів. Вони не лише роблять музику більш доступною, але й радикально змінюють сам процес створення музики. Такі нововведення розкривають перед музикантами нові можливості, але вимагають і вміння пристосовуватися до постійних змін у музичній індустрії.

DAW, або цифрові звукові робочі станції, зробили створення музики більш доступним. З їхньою допомогою музиканти можуть легко складати, записувати, аранжувати та редагувати свою музику у віртуальній студії. Завдяки великій кількості віртуальних інструментів, ефектів і можливостей мікшування, доступних у DAW, музиканти можуть експериментувати зі звуком і досліджувати широкий спектр жанрів.

Раніше синтезатори були великими і дорогими, тепер доступні у вигляді програмних плагінів. За допомогою кількох клацань миші музиканти можуть створювати складні електронні звуки, імітувати старовинні аналогові синтезатори або створювати абсолютно нові звукові світи. Завдяки виробництву на основі семплів семплери дають змогу музикантам працювати з уже наявним звуком і переосмислювати його, стимулюючи творчість [1].

Наслідком цього всього стала електронна музика, новий музичний жанр, що народився в результаті численних досліджень зі створення нових музичних звуків. Крім того, технологічний розвиток також дозволив створювати нові музичні інструменти, тим самим розширюючи можливості вираження творчих здібностей музикантів. Це випадок Auto-Tune, яка дає змогу співакам миттєво коригувати

свій голос наживо. Він маскує невеликі помилки або недоліки голосу, а також використовується як засіб для отримання певних ефектів спотворення голосу, даючи свободу творчості артиста [2].

Музична індустрія намагається освоїти і технології штучного інтелекту. Технологія AI аналізує популярні композиції і на цій основі формує комп'ютерні музичні аранжування, включаючи певні жанри та пісні з текстами. Наприклад, Flow Machines — це музична програма з AI, яка може пропонувати мелодії, акорди, бас тощо. Інша музична програма, Jukebox, навчається на мільйонах пісень і здатна за допомогою AI створювати музику у стилі майже будь-якого виконавця. Компанія Amper пропонує інструмент штучного інтелекту, який дає змогу усім бажаючим легко створювати музику, а це призводить до формування активної музичної аудиторії [3].

Стримінгові сервіси, такі як Spotify, Apple Music та Amazon Music, дають змогу користувачам слухати музику будь-коли та будь-де без необхідності купувати фізичні копії. Це призвело до значної економії коштів у музичній індустрії. Розглянемо три аспекти такої економії.

1. Зниження виробничих витрат: стримінгові сервіси усувають необхідність випуску фізичних компакт-дисків. Це значно знижує виробничі витрати, оскільки музику можна легко завантажувати і поширювати в цифровому вигляді.

2. Жодних витрат на зберігання: раніше музичним лейблам доводилося зберігати велику кількість фізичних копій, що призводило до високих витрат на зберігання. Стримінгові сервіси усувають цю необхідність, оскільки музика зберігається в цифровому форматі та доступна на вимогу.

3. Зниження витрат на поширення: раніше музичним лейблам доводилося доставляти роздрібним торговцям фізичні копії, що спричиняло високі витрати на поширення. При використанні стримінгових сервісів цей крок виключається, оскільки музика передається безпосередньо користувачам.

Стримінгові сервіси дають змогу музичним лейблам і музикантам ділитися своєю музикою зі світовою аудиторією простим і економічним способом [4].

Цифрові технології справили величезний вплив на індустрію звукозапису, як позитивний, так і негативний. З одного боку, поява

Інтернету полегшила незалежне розповсюдження і просування музики, дозволивши музикантам охопити глобальну аудиторію без необхідності використання звукозаписної компанії.

Однак піратство і нелегальне скачування стали проблемою для галузі, впливаючи на доходи звукозаписних компаній і музикантів. Незважаючи на зусилля у боротьбі з піратством, як і раніше, існують проблеми із захистом авторських прав і справедливою компенсацією для артистів [4].

Цифрові технології кардинально змінили музичну сферу, зробивши музику доступною на кожному кроці. Тепер музиканти можуть швидко записувати, редагувати та ділитися своєю творчістю, а слухачі можуть насолоджуватися музикою у будь-який час, використовуючи стрімінгові сервіси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mitasha Vohra. The Impact of Technology on the Music Industry. October 17, 2023. URL: <https://aaft.com/blog/music/the-impact-of-technology-on-the-music-industry/> [Accessed 01 April 2024].
2. Pietro Nesci. La musica nel mondo del digitale: l'influenza delle nuove tecnologie e il ruolo dei Social Network. 13 Febbraio 2021. URL: <https://musitech.altervista.org/musica-nel-digitale-2/#futuro-musica> [Accessed 01 April 2024].
3. Поплавський М.М., Трач Ю.В. Цифровізація музичної індустрії: тенденції і перспективи. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. No 2. С.30–39.
4. Karl Isler. Digitalisierung in der Musikindustrie: wie it-innovationen kosten reduzieren können. 27.09.2023. URL: <https://www.hagel-it.de/it-insights/digitalisierung-in-der-musikindustrie-wie-it-innovationen-kosten-reduzieren-koennen.html#:~:text=Die%20Digitalisierung%20ist%20von%20entscheidender,und%20ihre%20Reichweite%20zu%20erweitern> [Accessed 01 April 2024].
5. La influencia de la tecnología en la industria musical y su evolución. 23 de septiembre de 2023. URL: <https://grog-music.net/tecnologia-musical/la-influencia-de-la-tecnologia-en-la-industria-musical-y-su-evolucion/> [Accessed 01 April 2024].

