

Инновационные подходы к монетизации



ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА КОМПОЗИТОРА В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ

ЕВГЕНИЯ ЕВПАК, АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, 2024 Г.

Спойлер: Результаты исследования. Сегодня говорим о них.

Традиционные и инновационные способы монетизации творческого труда композитора в средневековье

Традиционные:

- музыкальная педагогика
- ритуальное церковное вокальное и инструментальное исполнительство полифонии
- сочинение мотетов, церковной музыки, симфоний по заказу

Инновационные:

- разработка системы нотации
- изобретение способов материальной фиксации музыкального знака с помощью технологии (нотопечатание, перфорирование шарманки)
- изобретение музыкальных инструментов и развитие тембров
- разработка нетрадиционных форм потребления музыки: музыкальная игра в кости

Традиционные подходы к монетизации творческого труда композитора

- музыкальная педагогика
- (ритуальное церковное) вокальное и инструментальное исполнительство (полифонии)
- сочинение (мотетов, церковной музыки, симфоний) по заказу
- лицензирование музыки
- музыкально-постановочная деятельность композитора (работа с оркестром) в исполнительском искусстве
- аранжировка на заказ
- написание переложений / создание ансамблевых и оркестровочных партитур на переработку / производное произведение

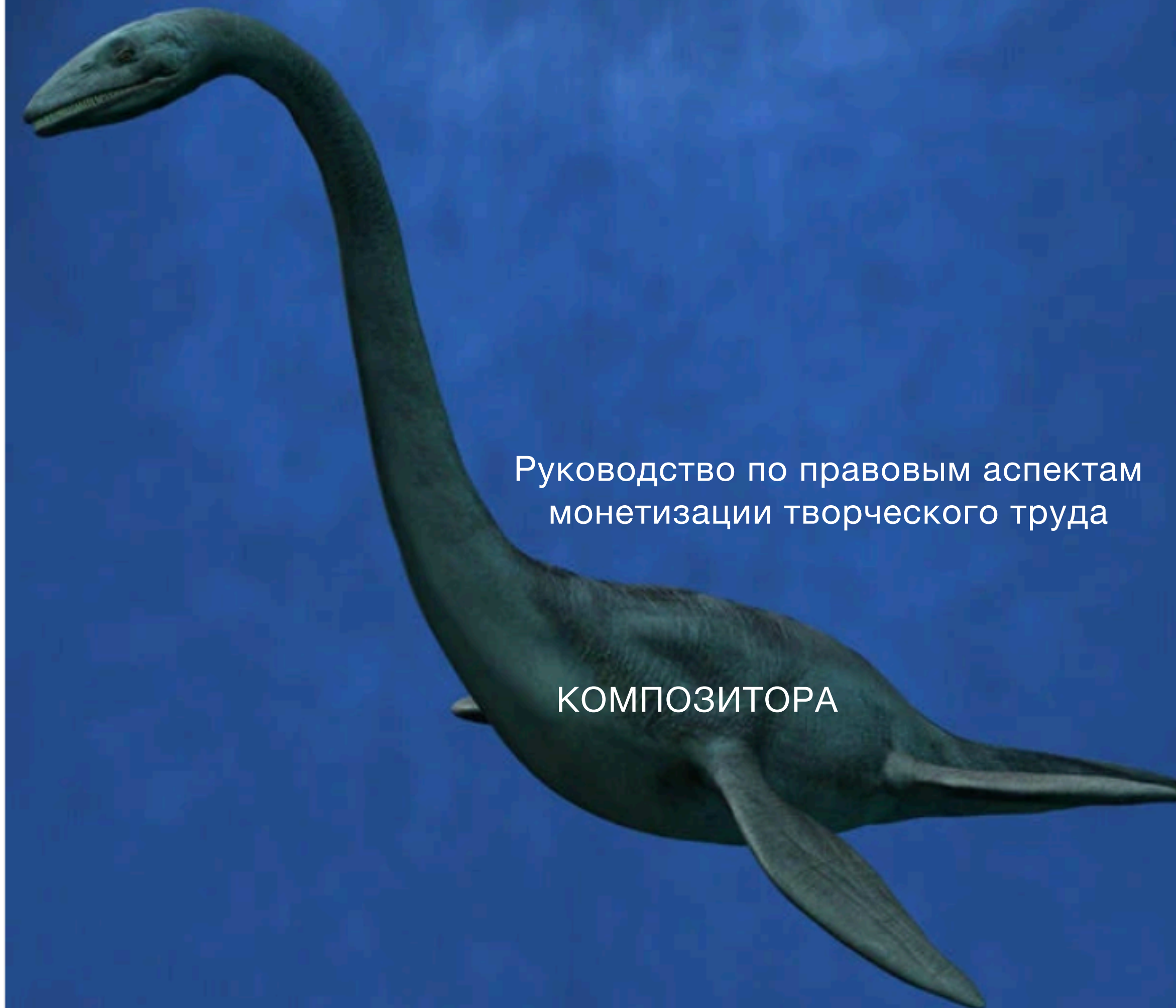
сегодня

Инновационные подходы к монетизации творческого труда композитора

- доход от музыкального меценатства / краудфандинга / грантов
- съём нот
- доход от изобретательства (изобретения новых музыкальных инструментов)
- доход от работы с музыкальными нейросетями
- проведение научных исследований / музыкальной экспертизы
- музыкальное блоггерство
- доход от нейросетевых клипов в стриминге
- заработок на музыкальных NFT

Цель:

(проект)



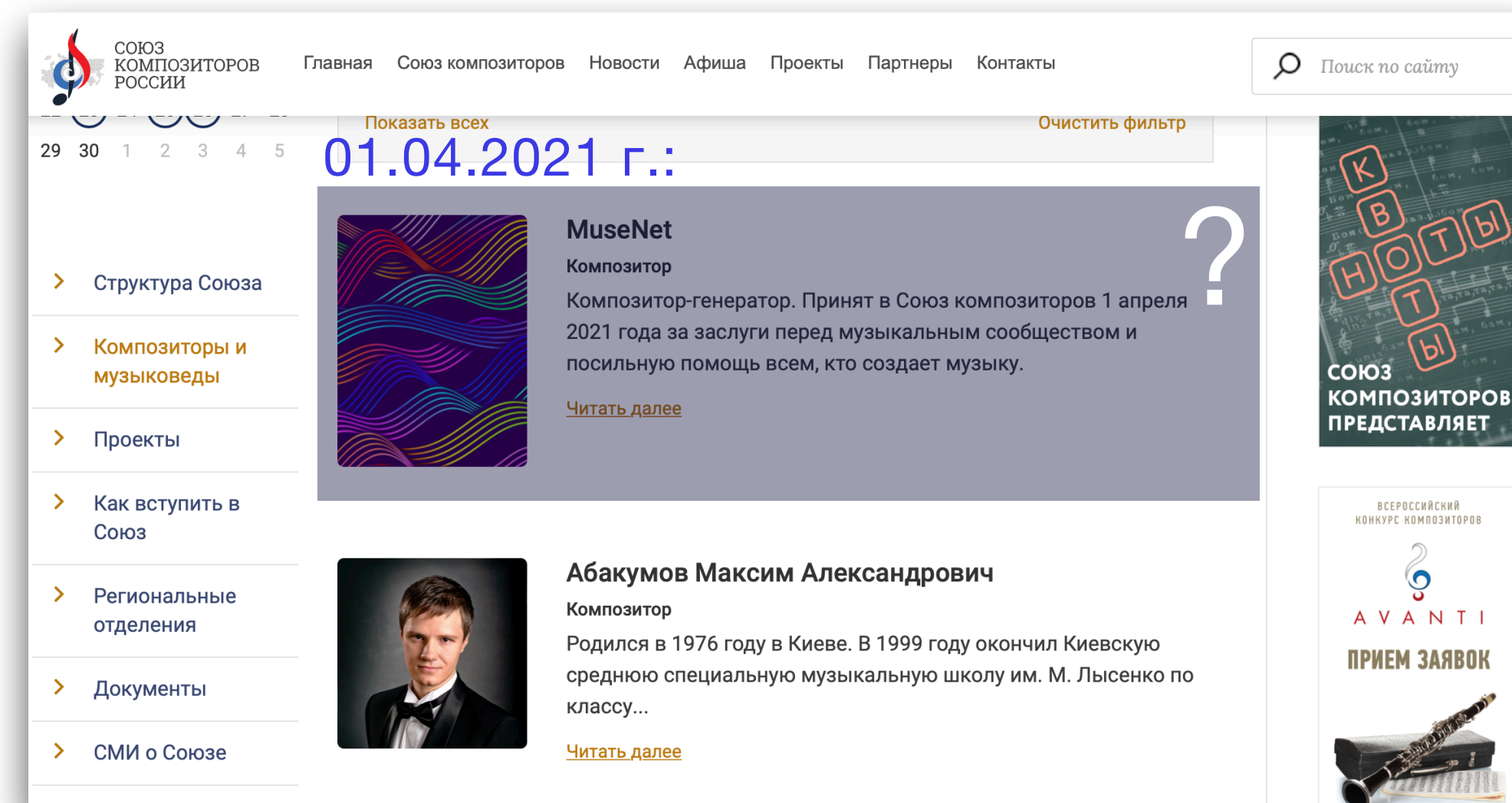
Руководство по правовым аспектам
монетизации творческого труда

КОМПОЗИТОРА

... даже если бы
Лохнесское чудовище
не существовало,
его следовало бы придумать!

Содержание

- **Контекст** проблемы монетизации творческого труда композитора
- Дефиниции профессионального стандарта «композитор»
- Актуальность темы исследования
- Дизайн исследования
- **Тренды монетизации труда композитора в средневековье**
- Содержание понятий «композитор» - «творческий труд» - «монетизация»
- **Результаты опроса** московских композиторов
- **Традиционные и инновационные подходы** к монетизации творческого труда композитора
- Дискуссия



Источник: Союз композиторов России. Официальный сайт.
URL: <https://unioncomposers.ru/composer/index/>

Контекст: «В 2022 г. в России был впервые разработан **профстандарт «композитор»**, с его утверждением эта профессия получит официальный статус. После получения композиторами правового статуса представители отрасли **впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.**» (СК РФ)

Topicality and relevance of the research (problem overview)

Experts of the National Council on Professional Qualifications have approved the professional standard on the profession of "composer"

1992: Boris Eltsin excludes the profession of "composer" from the State Register of professions

1992 – 2022: a profession of "composer" did not have an official status, though Russian creative HEIs have been yearly releasing graduates from composers faculties

2022: A professional standard on "composer" profession to be approved by the Ministry of Labor and Social Defence

A new professional standard for "composer": «to create music pieces»

Karina Abramyan, General Manager Russian Composers Union

“ It’s about *creating the original music compositions* for audio-visual pieces of intellectual property, for visual events; about composing music with application of digital technologies (digital audio workstations), about *arrangement* of the music compositions. Also, the professional function includes *creating (making)* original vocal, instrumental and vocal-instrumental compositions “

... but still: who will create music pieces: a human being or an Artificial Intelligence?

AI composer

ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА МОСКВЫ В ЦИФРАХ

Законопроект № 474016-8

О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации

НА РАССМОТРЕНИИ

Паспортные данные

Субъект права законодательной инициативы	Депутаты Государственной Думы Д.Б.Кравченко, В.В.Селюков, А.А.Борисов, В.В.Павлов, С.И.Морозов, С.М.Борский, Д.В.Майданов, М.А.Топилин, Е.О.Иванченко, А.В.Выборный, О.В.Гарин, С.В.Колупно, З.А.Кузнецов, З.Г.Макин, С.В.Алтухов, Ю.А.Станевич, А.В.Варбужский, А.Ю.Киринский, А.Д.Жуков, П.О.Толстой, В.А.Даванков, А.В.Денин, А.Н.Свиридов, Д.Гусев, М.Г.Деллагин, А.В.Канав, В.А.Казиков, С.А.Наумов, Д.А.Пенцов, С.А.Гагарин, А.А.Максимов, И.А.Филатов, Н.В.Школкина, В.Б.Кидрев, А.Б.Говарин, Н.В.Новичков; Сенаторы Российской Федерации П.В.Тараханов, А.А.Клишас, Л.С.Гумерова, Г.И.Карелова, К.К.Долгов
Форма законопроекта	Федеральный закон
Ответственный комитет	Комитет Государственной Думы по экономической политике
Комитеты-соисполнители	Комитет Государственной Думы по культуре, Комитет Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству
Отрасль законодательства	090 000 000 Хозяйственная деятельность
Тематический блок законопроектов	Экономическая политика
Профильный комитет	Комитет Государственной Думы по экономической политике
Предмет ведения	Совместное ведение
Принадлежность к примерной программе	Включен в примерную программу решением Государственной Думы на январь 2024 года
Пакет документов при внесении	

Законопроект №474016-8 «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»

СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

Профессия "Композитор"

Приказ Минтруда России № 691н от 25 октября 2022 г.

приложение

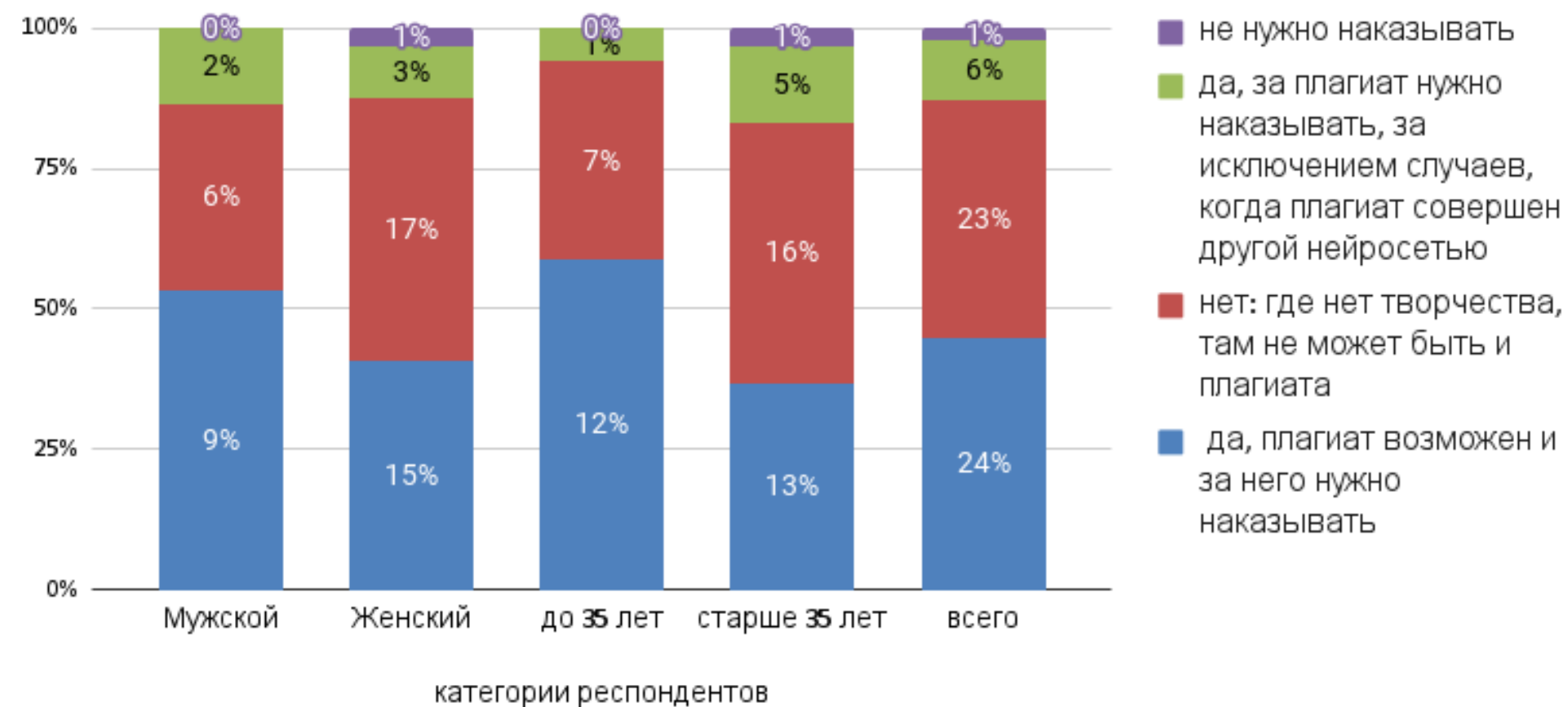
Приказ Минтруда России №691 от 25 октября 2022г. Приложение: профстандарт «Композитор»

Евпак, Консон (2021);
Евпак (2022)

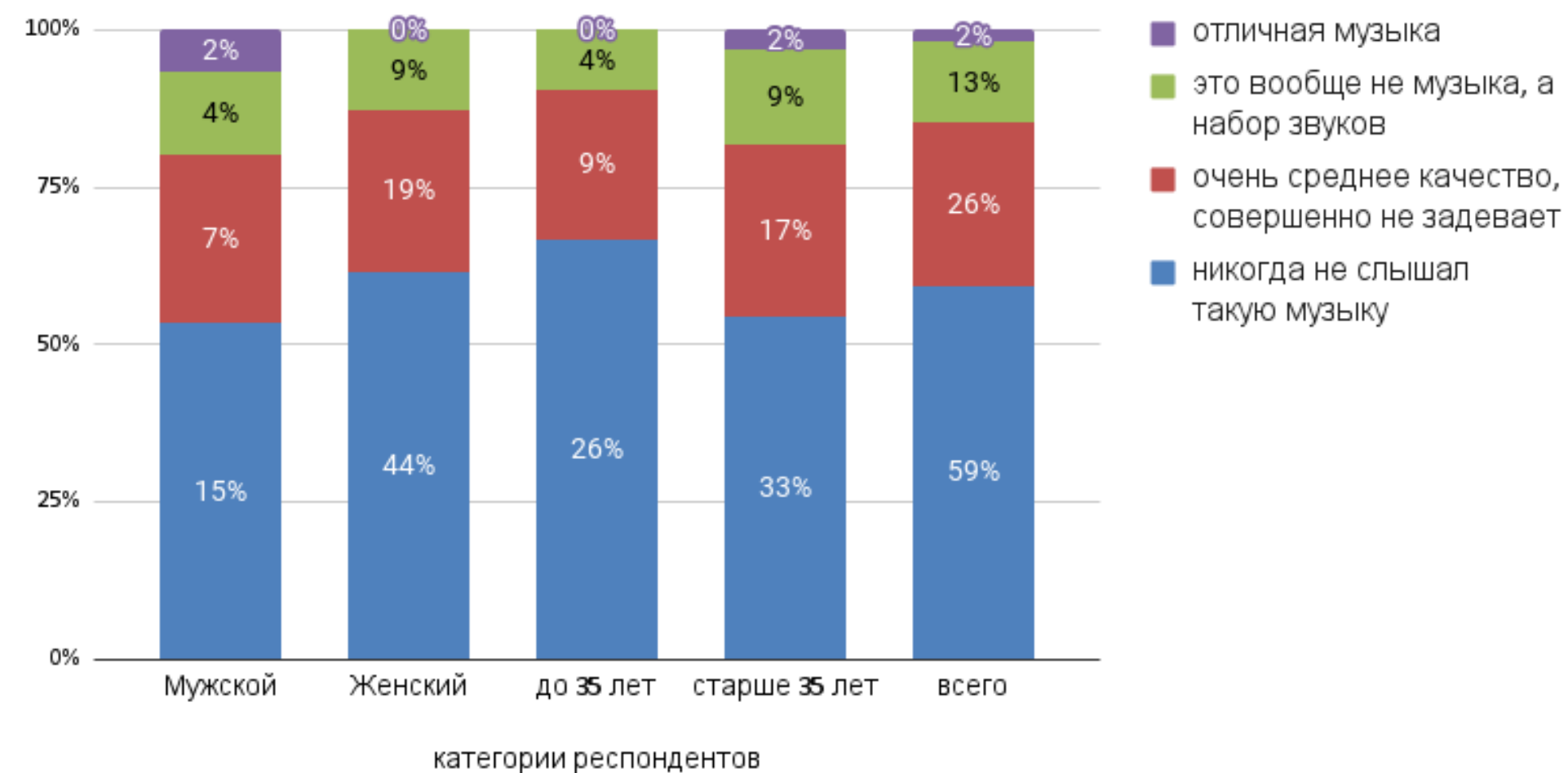
Власова, Гершман, Гохберг и др. (2021)
<https://measurecreativity.hse.ru/mirror/pubs/share/826631628.pdf>

Контекст: результаты опроса кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ (2024)

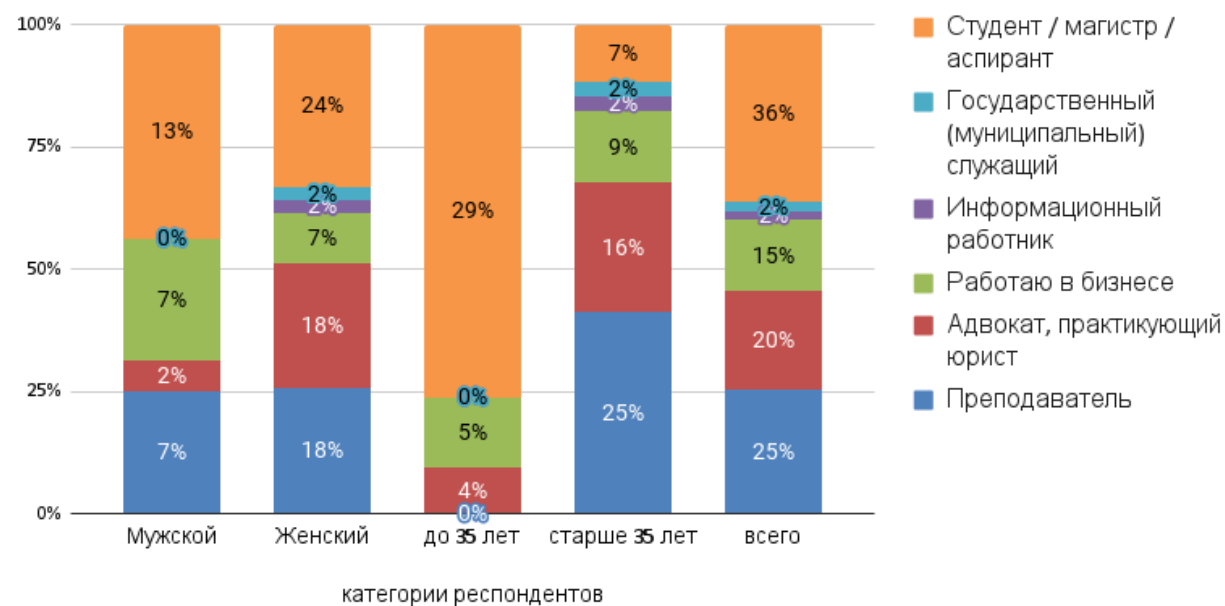
Возможен ли плагиат в отношении музыкальной композиции, которая сгенерирована нейросетью?



Нравится ли вам музыка, которая сгенерирована нейросетью?



Сферы деятельности респондентов опроса

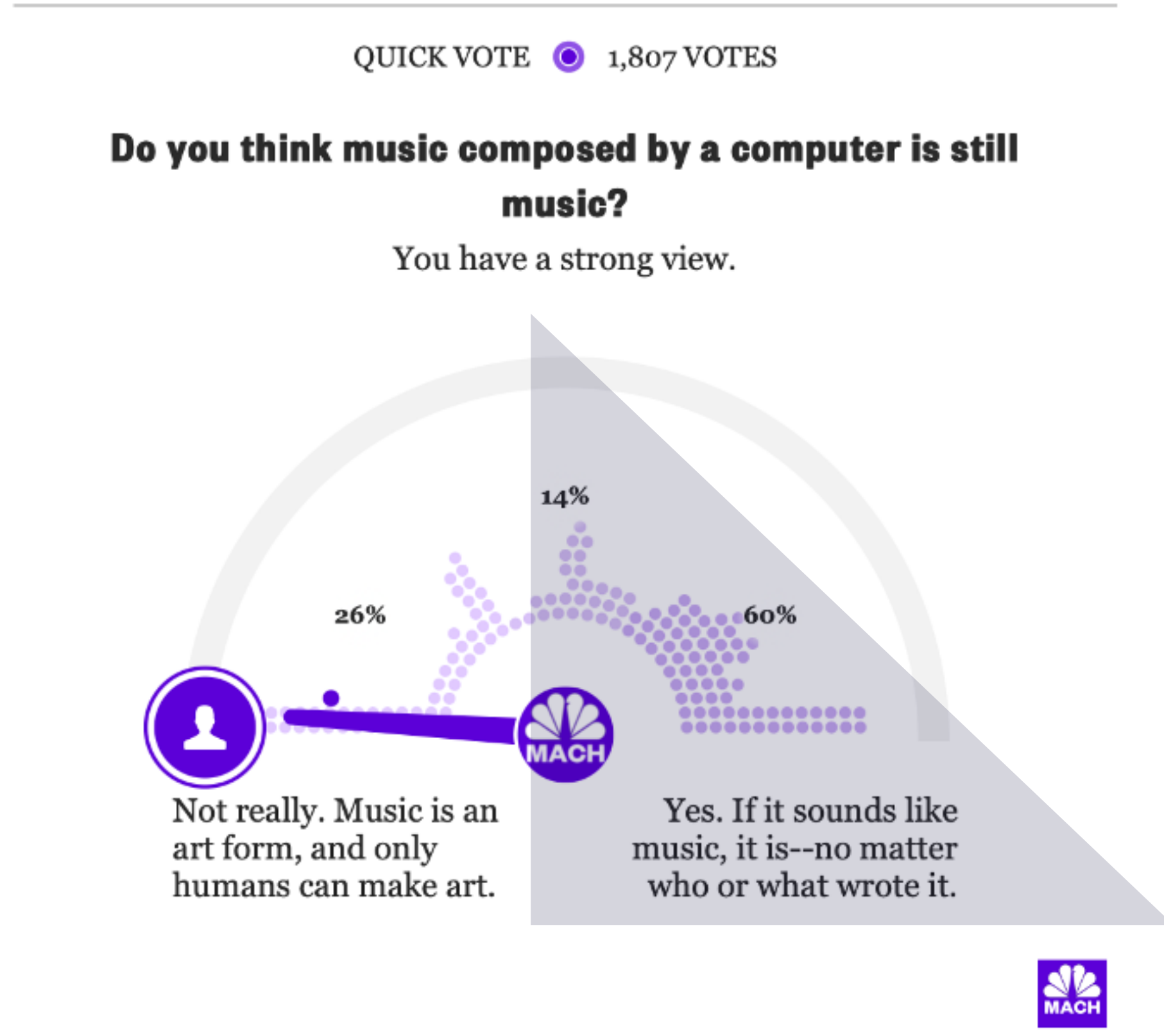


Вопросы в отношении монетизации творческого труда композитора:

- чем будет заниматься композитор, когда нейросетевая музыка станет повсеместно распространяемой?
- как изменятся условия охраны труда и защиты авторских прав на музыкальные произведения в эпоху коллабораций антропоморфных композиторов с нейросетями?
- какие традиционные и инновационные методы монетизации творческого труда композиторов существуют сегодня, и у каких из них есть перспективы развития в посткопирайтовую эпоху?

В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контекст: доверять ли музыкальной нейросети писать музыку?



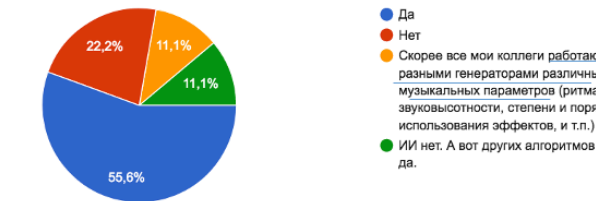
Источник: Barret & Ward (2019-2023)

<https://www.nbcnews.com/mach/science/ai-can-now-compose-pop-music-even-symphonies-here-s-ncna1010931>

Промежуточные результаты пилотного исследования: мнения московских композиторов о перспективах развития направления генеративной музыки

Приходилось ли Вам или Вашим коллегам участвовать в создании музыкальных произведений, написанных с применением алгоритмов искусственного интеллекта по генерации музыки?

9 ответов



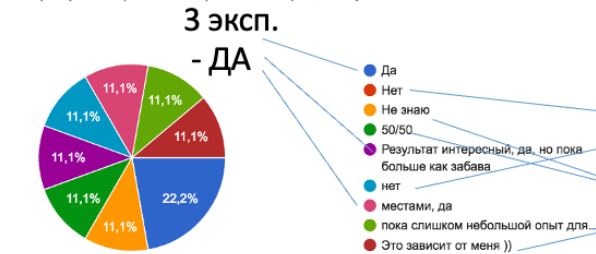
Теперь подумаем о будущем. Считаете ли Вы, что сервисы генеративной музыки в перспективе (когда-нибудь) смогут полноценно заменить живого композитора и вытеснить его из музыкальной индустрии?

9 ответов



Понравился ли Вам результат работы сервиса генерации музыки?

9 ответов



3 эксп. - ДА
2 эксп. - НЕТ
5 эксп. - не уверены

Link: <https://forms.gle/Z4J1ca78ALGbiKsF8>

Перспективы влияния генеративной музыки на индустрию: мнения московских композиторов

- Способен ли антропоморфный композитор выполнять задачу лучше, чем сервис генеративной музыки? Почему?

- Считаете ли вы, что использование сервисов генерации музыки облегчает композитору задачу по сочинению / аранжировке?

- Хотите ли вы предложить какие-либо изменения законодательных мер культурной политики для того, чтобы избежать в будущем потенциальный вред антропоморфным композиторам со стороны музыкальных нейросетей (NFT)?

Аргументы	«да»			«не уверен»		
	«да»	«не уверен»	«нет»	«да»	«не уверен»	«нет»
Число респондентов	4	2	3	2	2	3
Аспекты живого исполнения, искусство человеческой природы	ИИ генерирует миллиарды вариантов музыкальных паттернов, не решая проблемы художественной ценности музыкального материала	ИИ не может существовать музыка ИИ без присутствия человека, который будет следить за деятельностью NFT	Могут. В решении повседневных задач и создании коммерческой и рекламной музыки	В основном только отвлекают	Пока что ИИ решает обычные задачи и не сочиняет художественно значимой музыки без концепции и контекста. Поэтому в основном всё зависит от типа музыки.	

Разделение процессов на «человеческие» и «роботизированные» в случае выполнения разнообразных задач

Источник: Евпак & Консон (2021)

Контекст: алгоритмизация музыкального творчества и исполнительства не нова: примеры алгоритмизации в истории музыкального наследия

Год	Разработчик	Концепция	Пример сочинения	Технология	Генерируемые элементы музыкального языка
XI век	Гвидо д'Ареццо	За каждым тоном мелодии закреплялась гласная латинская буква.	Гл. 17 трактата «Микролог»	музыкальное шифрование	Силлабическая одноголосая мелодия на основе текста
1660	Атанасиус Кирхер	Автомат Кирхера: прототип шарманки Трактат «Musurgia marvelous»	«Прекрасная Катрин»	механическая музыка	тембры музыкальных инструментов в заданном стиле (зафиксированном насечками на барабане), воспроизводимые с помощью трубчатых механизмов
XVIII век	Вольфганг Амадей Моцарт	Музыкальная игра в кости	«Филармоническая забава, или Простой способ для сочинения бесконечного числа менуэтов и трио без знания правил контрапункта»	гармонически сочетающиеся между собой музыкальные фразы на нотоносцах нанесены на дощечки / игральные кости/ и могут произвольно комбинироваться игроками	Лёгкие менуэтные и вальсовые мелодии, мажорные, с чередованием тоники и доминанты и временным отклонением в субдоминанту
1781	Йозеф Гайдн				
1957	Ньюман Гутман Рудольф Зарипов	Генерирование компьютерной программой мелодии по заданному алгоритму	Silver Scale (17") The ILLIAC Suite	Музыка, сгенерированная компьютером	Одноголосая мелодия (похожая на пищание принтера), атональная, построенная на звуках уменьшенного септаккорда

Источники:

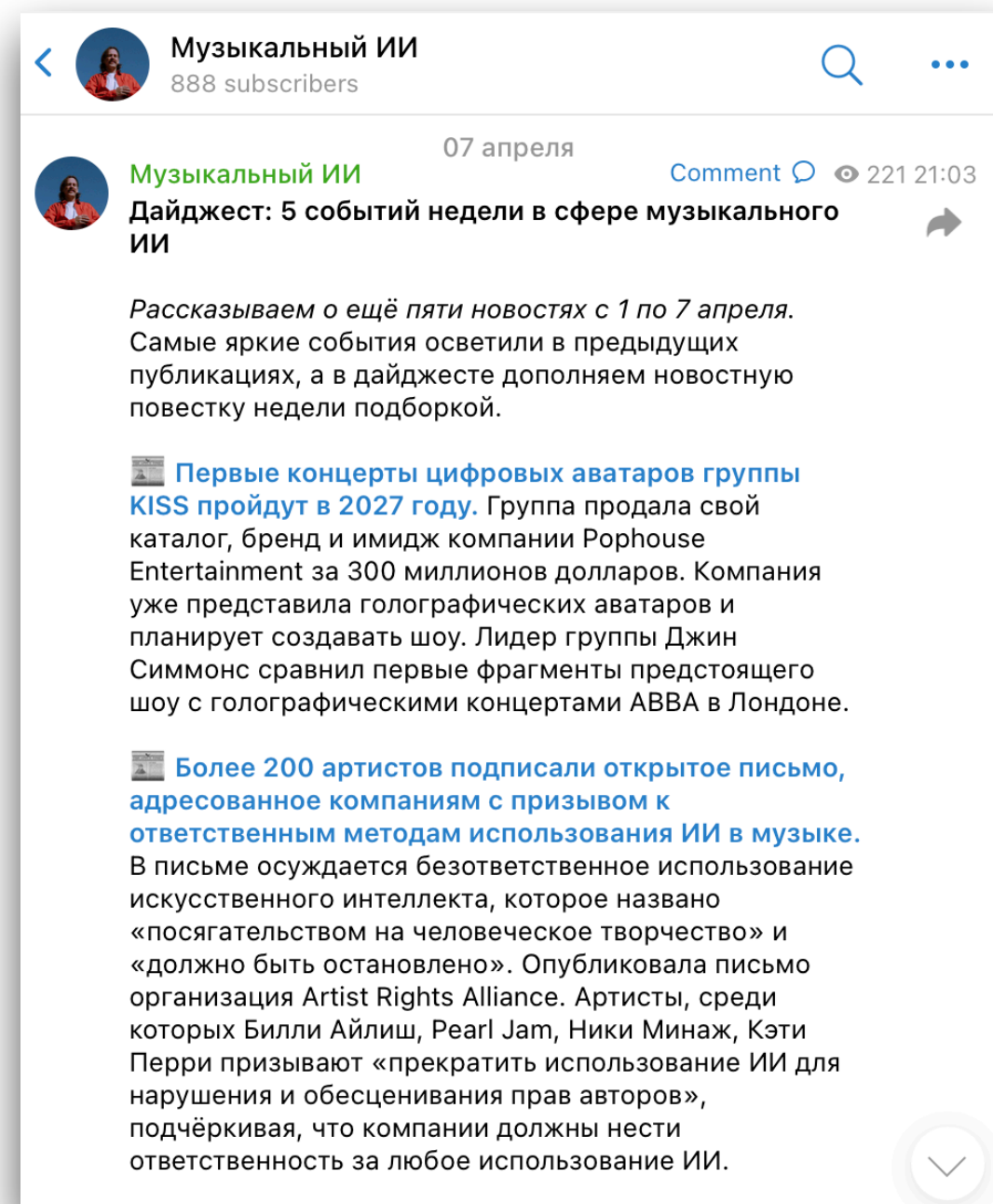
- (1) Лапина А.И. Применение информационных систем с искусственным интеллектом в музыке: история, возможности, результаты/ Прикладные цифровые технологии и системы XXI века: экономика, менеджмент, управление персоналом, информационная безопасность, право. Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции. Владимир, 2023. С. 119-129. <https://sovman.ru/wp-content/uploads/2023/06/S10.pdf>
- (2) Абрамова А. И. Нейросети в автоматизации музыкального процесса/ Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики. – 2022. – С. 44-46. <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/12/МК-1585-1.pdf#page=44>

ЕВПАК ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, АСПИРАНТКА АШ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ, 2024 Г.

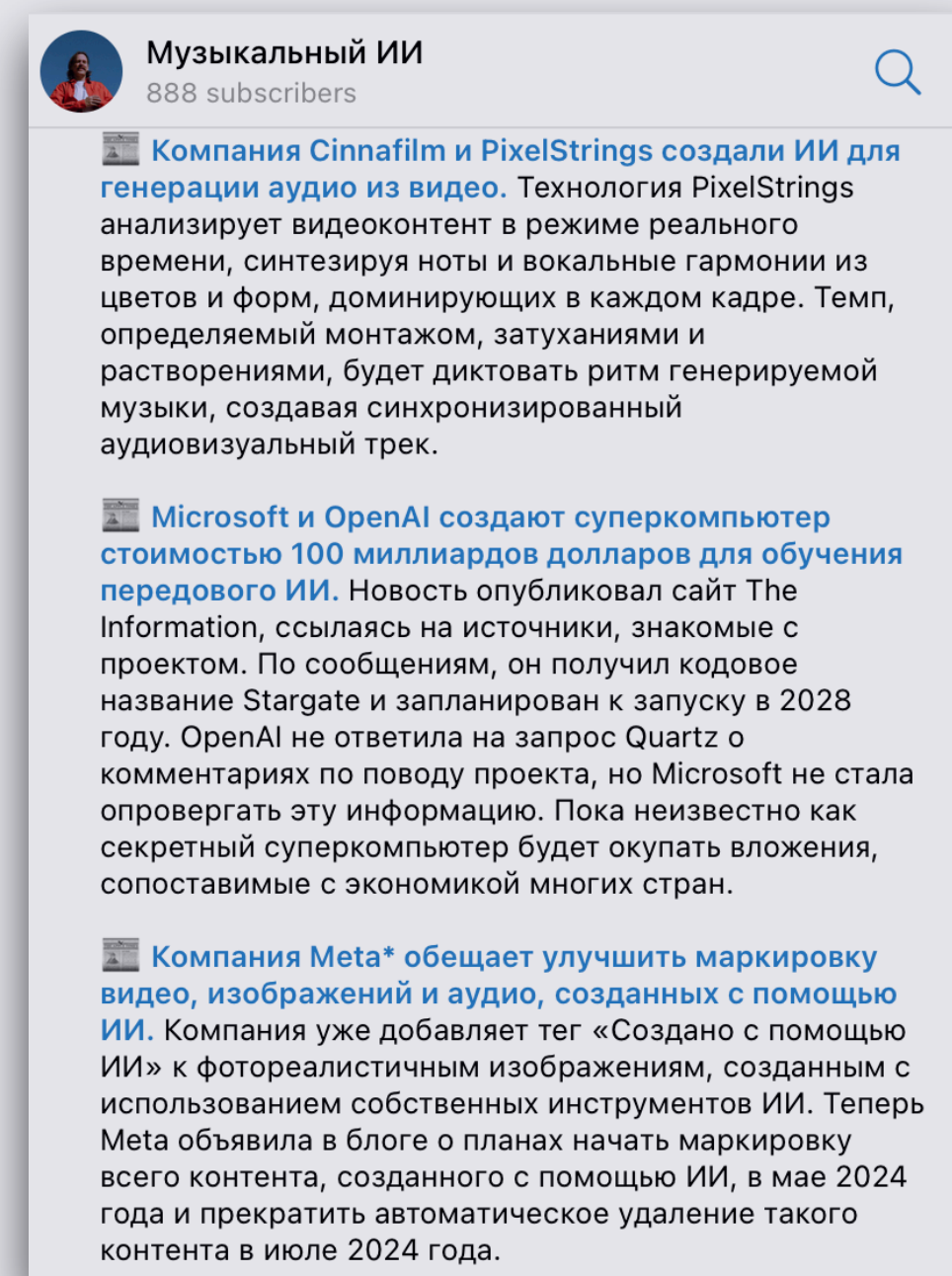
Контекст: юридически неоднозначные достижения генеративной музыки сегодня (весна 2024 г.)

Тренды инноваций генеративной музыки с 02.04.2024 по 07.04.2024 г. (@Gensound)

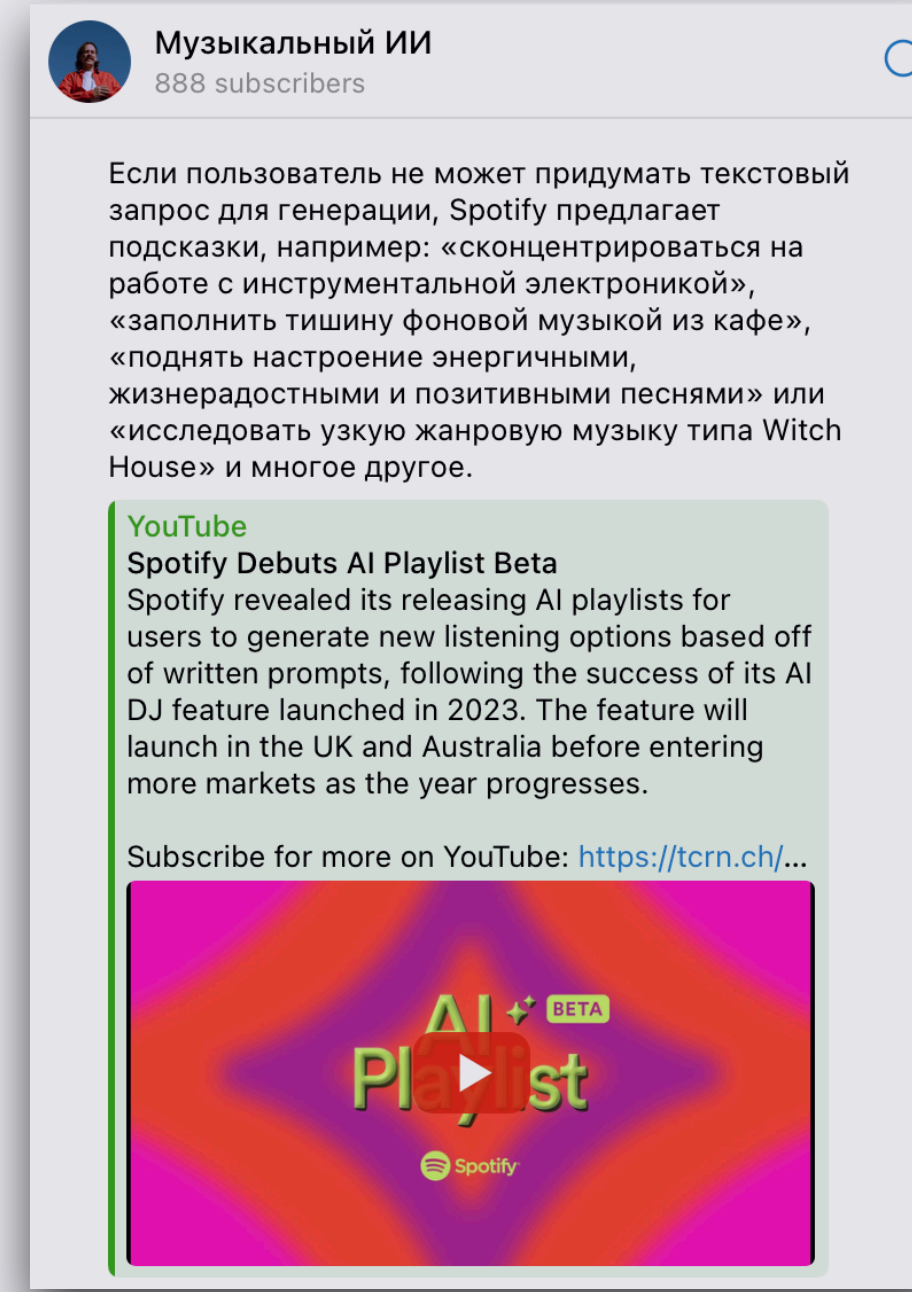
Цифровые аватары музыкальных артистов: сцена и кулуары



Генерация аудио из видео и маркировка генеративного контента



Фоновая музыка в заданном стиле по промптам от Spotify



Нейросетевая «дошлифовка» вокального исполнения



КОНТЕКСТ, предметное поле и дефиниции



КОНТЕКСТ, предметное поле и дефиниции

Законопроект № 474016-8 “О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации”,
принят в первом чтении Комитетом Государственной думы по экономической политике 28.11.2023 г.

Композитор может быть причислен к категории *субъектов креативных индустрий*, если документально установлено по данным отчетности из налоговых органов, что творческая деятельность композитора носит коммерческий характер, и связана с “созданием, продвижением на внутреннем и/или внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов”.

ГДЕ???

(1) перечень профессиональных должностей субъектов креативных индустрий;
(2) требования документального подтверждения профессиональной квалификации композитора

Ст.7:

Квалифицирующими признаками для признания композитора “субъектом креативных индустрий” выступает комплекс факторов, включая:

- (1) принадлежность композитора к категориям налогоплательщиков в качестве физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- (2) осуществление коммерциализируемой творческой деятельности в устанавливаемых государством приоритетных креативных индустриях;
- (3) факты подтверждения затрат субъектов креативных индустрий на креативные продукты, создаваемые в результате коммерческой деятельности композитора

Источник: URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/474016-8> (Дата обращения: 24.03.2024 г.)

ЕВГЕНИЯ ЕВПАК, АСПИРАНТКА АШ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ, 2024 Г.

КОНТЕКСТ, предметное поле и дефиниции

Приказ Минтруда России № 691н от 25 октября 2022 г.

Критерии профессионального стандарта:

- (1) наименование **вида профессиональной деятельности** (“деятельность композиторов”),
- (2) основная **цель вида профессиональной деятельности** (“реализация художественного замысла в музыкальном произведении”),
- (3) **группа занятий специалиста** (“музыканты, певцы и композиторы”),
- (4) **отнесение профессии к видам экономической деятельности** (код ОКВЭД 90.03.1 “Деятельность композиторов”),
- (5) **детализированный перечень описания трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт композитора** в рамках “создания музыкальных произведений” (включая создание оригинальных музыкальных произведений различных жанров и форм бытования и транскрипцию / переработку музыкальных произведений),
- (6) **варианты возможных наименований должностей** (“композитор”, “композитор-аранжировщик”),
- (7) **требования к образованию и обучению специалистов** (диплом о высшем образовании в бакалавриате, специалитете, магистратуре и подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке),
- (8) **наименование базовой группы, должности или специальности** (“музыкальное и музыкально-прикладное искусство”, “композиция”, “искусство композиции”), [...]
... а также перечень трудовых функций с расшифровкой трудовых действий, необходимых умений и профессиональных знаний.

Трудовая функция

«создание музыкальных произведений»:

- (1) создание оригинальных вокальных, инструментальных, вокально-инструментальных произведений;
- (2) создание оригинальных музыкальных произведений для зрелищных мероприятий;
- (3) создание оригинальных музыкальных произведений для аудиовизуальных произведений;
- (4) создание музыкальных произведений с применением электронных (цифровых) технологий;
- (5) транскрипция (аранжировка, инструментовка, переложения) музыкальных произведений.

Источник: URL: <https://unioncomposers.ru/professiya-kompozitor/> (Дата обращения: 24.03.2024 г.).

ЕВГЕНИЯ ЕВПАК, АСПИРАНТКА АШ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ, 2024 Г.

Актуальность темы исследования

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ VS. АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ФОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Вокруг практик цифровизации творчества композитора и размывания института авторского права с внедрением музыкальных нейросетей ведутся активные юридические, искусствоведческие, культурологические, философские и антропологические дискуссии с полемизирующими исследовательскими оптиками и неоднозначными результатами;

НО

Для создания стройной теории и единого междисциплинарного подхода к реформации законодательства об авторском праве, трудового кодекса и системы государственной поддержки музыкального искусства на начальном этапе необходимы терминологическая согласованность, системное восприятие деятельности композитора и сути музыкального творчества в изменившейся аналогово-цифровой реальности, где музыкальные нейросети становятся ещё одним инструментом для генерирования музыкального контента; при этом экспертное решение о признании статуса такого контента и распределении роялти между его создателями - задача антропоморфного агента.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе определения содержания понятия **«монетизация творческого труда композитора»** выделить существующие в настоящий момент инновационные подходы к монетизации творческого труда в музыкальном искусстве в цифровую эпоху.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Опираясь на академические источники и отраслевую литературу, **сформулировать контекст изучения феномена монетизации творческого труда композитора.**

2. Провести **опрос фокус-группы московских композиторов** - членов Союза композиторов РФ на предмет выявления актуальных практик, барьеров и драйверов монетизации их творческого труда.

3. Из совокупности практик монетизации творческого труда композиторов **выделить инновационные и описать их потенциал** в среднесрочной перспективе с учётом аспектов авторского права и экономико-поведенческих практик композиторов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Обзор отраслевой литературы и кабинетный анализ статистики доходов композиторов от различных видов творческого труда;

2. Опрос фокус-группы московских композиторов (модель Тросби, 2006) и нарративно-семантический анализ ответов респондентов;

3. Кейс-стади традиционных и инновационных методов монетизации творческого труда в музыкальном искусстве и смежных отраслях креативных индустрий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инновационные подходы к монетизации творческого труда композитора

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Практики монетизации творческого труда композитора

Дизайн исследования

Обзор академических публикаций и отраслевой литературы:

- Историко-генетический анализ трансформации форм монетизации деятельности композитора
- Биографический анализ жизнеописаний композиторов
- Сравнительно-семантический анализ понятий «композитор» - «творческий труд» - «монетизация»

Кабинетный анализ статистики доходов композиторов:

Типологизация категорий дохода композиторов от музыкально-творческой деятельности на материалах отчётов ИнтерМедиа методом классификации и сравнительно-сопоставительного анализа категорий доходов в авторском и исполнительском праве.

Опрос фокус-группы московских композиторов:

- (1) Доход композитора от видов музыкально-творческой деятельности
- (2) Влияние спроса на предложение музыкально-творческих услуг и формат музыкального продукта
- (3) Дайте определения понятиям «Композитор» - «творческий труд» - «монетизация». Как они связаны между собой?
- (4) Персональная информация об экспертах. Указание специальности в дипломе

модель Тросби (2016)

Кейс-стади традиционных методов монетизации творческого труда композиторов:

- На материале профстандарта «композитор» (Приказ Минтруда России № 691н от 25 октября 2022 г.) и Законопроекта № 474016-8 “О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации”
- На материале экспертных мнений и кейсов практикующих московских композиторов
- На материале отчётов ИнтерМедиа (2018-2023) - классификация источников дохода композиторов по форме бытования результирующего музыкального продукта

Кейс-стади инновационных методов монетизации творческого труда композиторов:

- На материале научных статей об инновационных методах монетизации творчества
- На материале экспертных мнений и кейсов практикующих московских композиторов

Тренды монетизации труда композитора в средневековье



**ФОРМА
МОНЕТИЗАЦИИ**

богослужение,
педагогика, исполнение музыки

богослужение, сочинение музыки,
педагогика, исполнение музыки

сочинение симфонической
музыки как самостоятельная
деятельность

композиторская
и народная музыка
может исполняться
на **шарманке**

Контрапункт
нотируемый
«res facta,
cantus compositus»

Контрапункт
импровизируемый
«super librum cantare»
(петь над книгой)

«Книга об искусстве
контрапункта»

Мастерство композитора
расширяется до умения
распределять многоголосие
между тембрами инструментов
симфонического оркестра
и программировать
исполнительские штрихи

«Композиция
(componenda) -
искусное
составление
хорала.»

«Musica composita -
сложная музыка.
Тот, кто её пишет -
композитор.»

«**Композитор** -
написавший какой-
нибудь новый
кантус».

«**Композитор** -
симфонет
(symphonetae)»

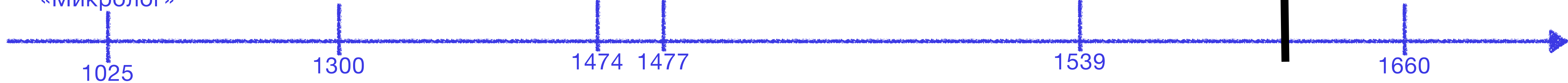
Гвидо д'Ареццо
«Микролог»

Иоанн де Грокейо
«О музыке»

Иоанн Тинкторис
«Определитель
музыкальных терминов»

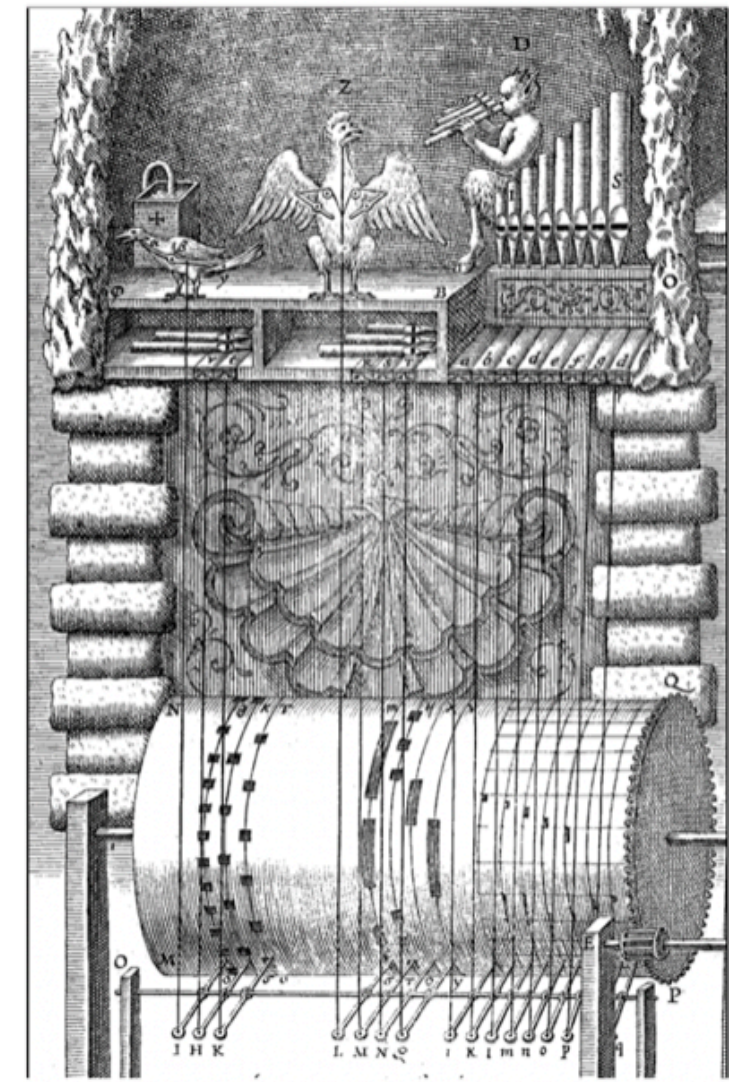
Генрих Глариан
«Додекахорд»

Атанасиус Кирхер
«Musurgia marvelous»



Источники: Википедия; Лапина (2023); Абрамова (2022); Духов (2020)

ЕВПАК ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, АСПИРАНТКА АСПИРАНТСКОЙ ШКОЛЫ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, 2024 Г.



Гвидо Аретинский (992-1050)



- Итальянский теоретик музыки и педагог, монах бенедиктинец.
- Руководил певческой школой в аббатстве Помпозы
- С 1025 г. переезжает в Ареццо и работает в кафедральном соборе под началом епископа Теодальда. По заказу епископа пишет «Микролог» и закрепляет реформу музыкальной нотации.
- Создал систему абсолютной (буквенной) и относительной (цифровой) сольмизации.
- В 1030 - 1031 г. написал «Стихотворные правила [о теории музыки]»

Материал из Викисклада,
хранилища свободных медиафайлов

Иоанн де Грокейо (1255-1320)



- Французский теоретик музыки.
- Магистр Парижского университета, предположительно в студенчестве бедствовал и обращался к друзьям за финансовой поддержкой.
- Объекты музыкальной науки в квадривии описывал философски подобно Аристотелю. Изобрёл собственное амбивалентное определение музыки: «Музыка - теоретическая наука о числе, отнесённом к звукам» (Пифагор, Кассидор)
- Дифференцировал интервалы в полифоническом письме как вертикальные (консонанс) и горизонтальные (конкорданс).
- Классифицировал музыку Парижа, выделив три категории:
 - (1) светская популярная музыка (cantus publicus);
 - (2) учёная музыка (musica composita, regularis, canonica, mensurata);
 - (3) церковный распев (cantus ecclesiasticus).

Источники: ВКонтакте, Большая российская энциклопедия

Традиционные и инновационные способы монетизации творческого труда композитора в средневековье

Традиционные:

- музыкальная педагогика
- ритуальное церковное вокальное и инструментальное исполнение полифонии
- сочинение мотетов, церковной музыки, симфоний по заказу

Инновационные:

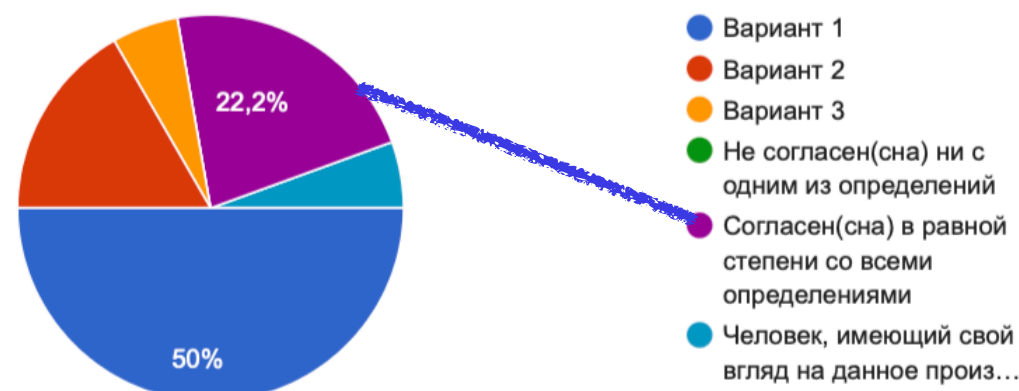
- разработка системы нотации
- изобретение способов материальной фиксации музыкального знака с помощью технологии (нотопечатание, перфорирование шарманки)
- изобретение музыкальных инструментов и развитие тембров
- разработка нетрадиционных форм потребления музыки: музыкальная игра в кости

Дефиниции «КОМПОЗИТОР» - «ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД» - «МОНЕТИЗАЦИЯ»: результаты опроса МОСКОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Композитор - это

- Сочинитель музыкальных произведений. Термин употребляется по отношению к авторам, осознающим композицию как род своей профессиональной деятельности, а во многих случаях и как средство к существованию. **50%**
- Человек, написавший музыку к песне или инструментальному произведению. **16,7%**
- Автор музыкального произведения с текстом или без текста **5,6%**

18 ответов



создатель созвучий

Сочиняет музыку и сам ее продюсирует

Есть указ Президента о понятии "композитор", но пока я знаю одного композитора которого взяли на работу по этой специальности. А вы?

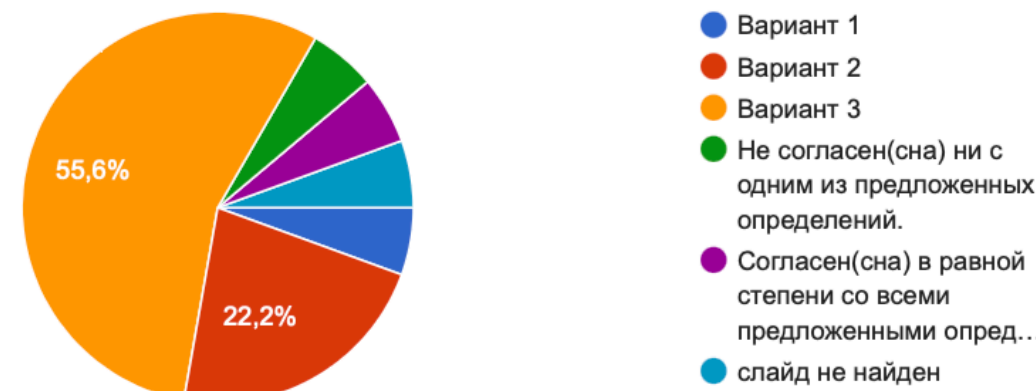
Творец желаний и амбиций

Композитор - это человек, автор, который сочиняет и записывает музыку с текстом или без, которую смогут адекватно исполнять другие музыканты

Творческий труд композитора - это

- действия композитора в музыкально-творческом процессе, приводящие к созданию оригинальной музыки к заказным проектам (Музыкальная жизнь, 2021) **5,6%**
- сложное явление, практически не поддающееся анализу и осмыслению в связи с тем, что во многом и для самого композитора процесс создания музыки, точнее, сам механизм ее рождения представляется непознаваемой тайной (О.Л. Девятова, 2014) **22,2%**
- выполнение композитором ряда задач, связанных с созданием и разработкой музыкальных произведений, включая: сочинение оригинальных мелодий, гармонизацию и аранжировку, написание партитур, работу с музыкантами, создание музыки для медиа, эксперименты со звуком, творческие коллаборации и проекты, исследования и образование, работу над персональными проектами, преподавание и менторство (ресурс «Поступи онлайн», 2024) **55,6%**

18 ответов



Генерация музыкального произведения. Неважно, речь об импровизации или намеренно заданном пути создания. Ключевым моментом является итог. Как только музыка перестала изменяться, и сформировалась, как окончательное произведение - творческий труд закончился.

Отбор и установление связей между компонентами целого в виде текста, позволяющее в дальнейшем осуществлять целое как музыку путём: исполнения в соответствии с текстом, воспроизводства, тиражирования.

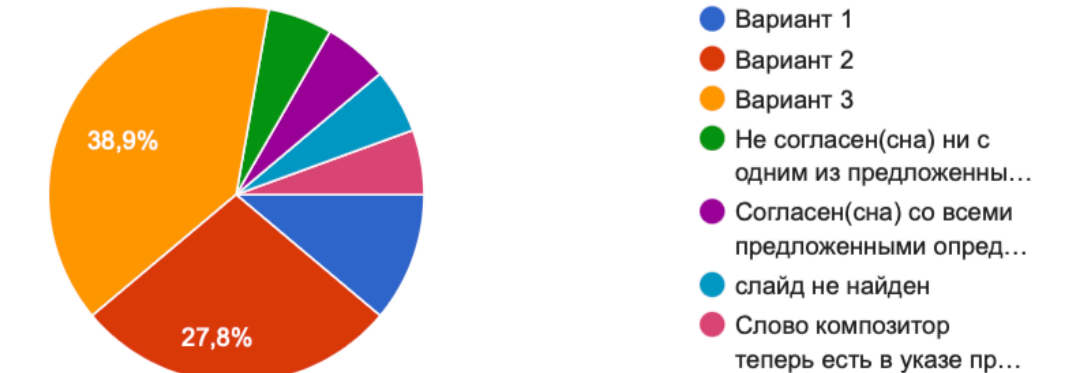
создание созвучий

Работа, доставляющая эстетическое удовольствие

Монетизация - это

- извлечение прибыли из проекта (стартапа или сайта) за счёт введения платных услуг, показа рекламы, размещения ссылок
- процесс, во время которого человеческие навыки, как продукт, позволяют владельцу извлекать прибыль из проекта за счёт выполнения каких-то услуг, написания статей, создания реклам и подобных действий
- комплекс действий, направленных на извлечение финансовой выгоды из процесса оказания услуг основных и смежных направлений с основной деятельностью, а также сам результат извлечения финансовой выгоды из проекта

18 ответов



Отчуждение результата труда, переводящее их в исчисляемый ценностный ряд.

получение денег за музыку

Реальные деньги за реальный труд

Слово композитор теперь есть в указе президента, о мест для работы нет. Получается работа для души, можешь быть безработным.

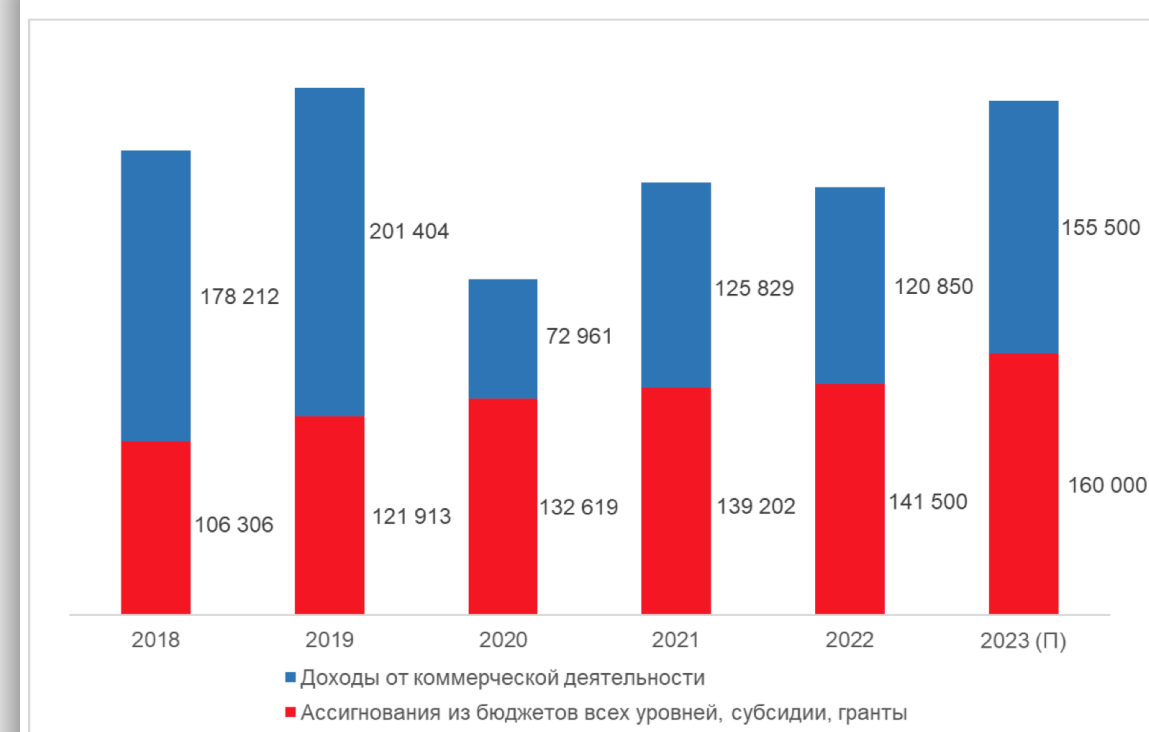
Труд-оплата

продажа произведения для многократного исполнения (ноты, фонограмма) или права его исполнения ограниченным числом лиц

получение материальных средств за уже написанную композитором музыку без всякого заказа.

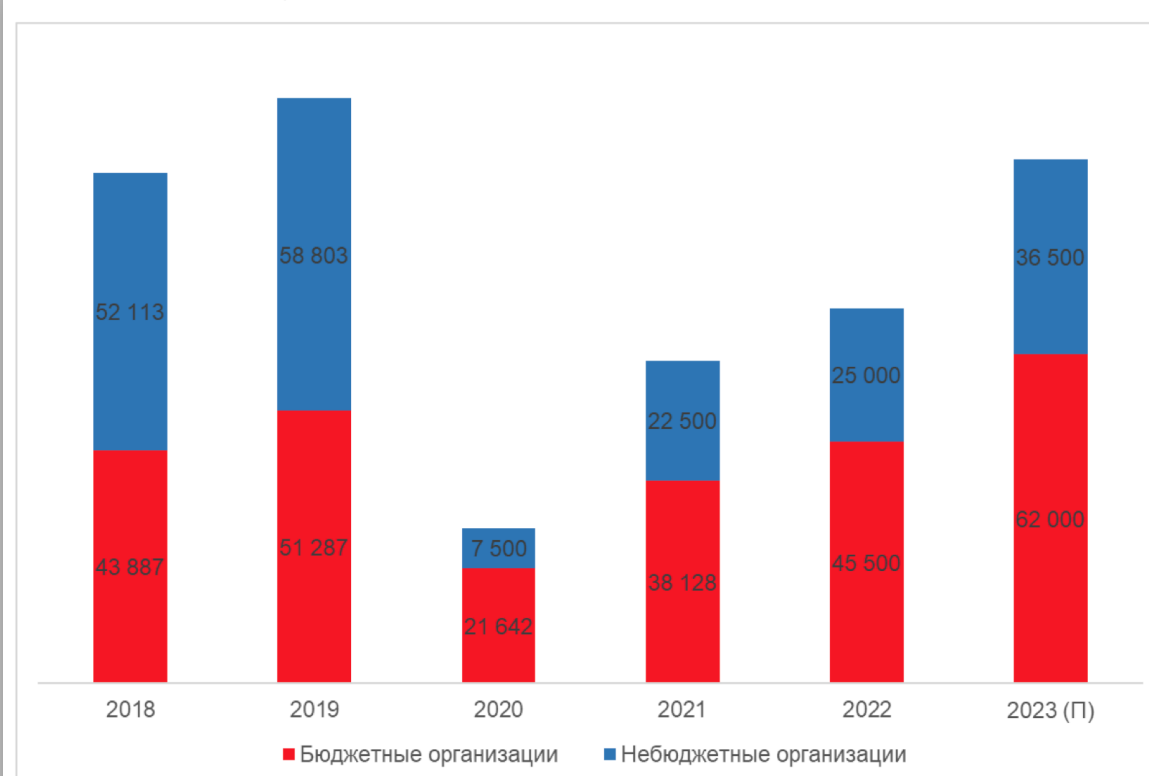
Кабинетный анализ источников дохода композиторов на материалах статистики доходов в музыкальной индустрии

Показатели зрелищных индустрий – доходы от коммерческой деятельности и бюджетные ассигнования, 2018–2023 гг., млн руб.



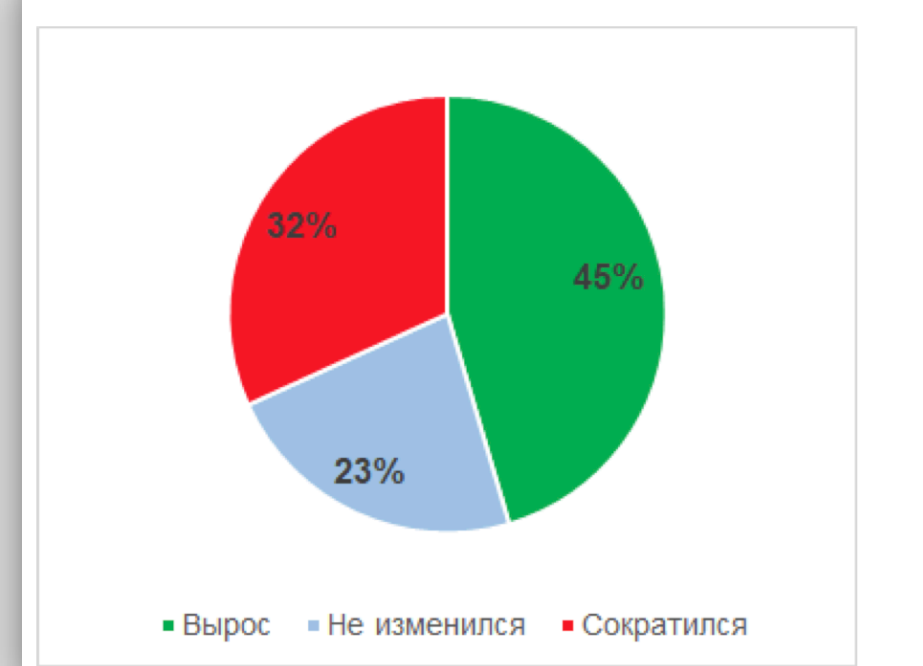
Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, Фонда кино, а также собственным данным InterMedia)

Афишные мероприятия – доходы от коммерческой деятельности, 2018–2023 гг., млн руб.

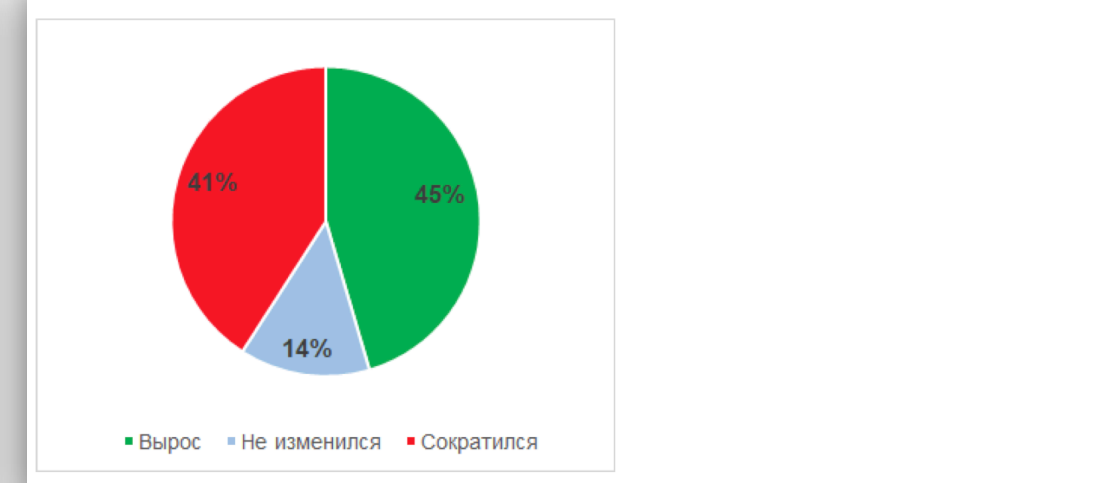


Источник: InterMedia (по данным Минкультуры России, ГИВЦ Минкультуры России, а также собственным данным InterMedia)

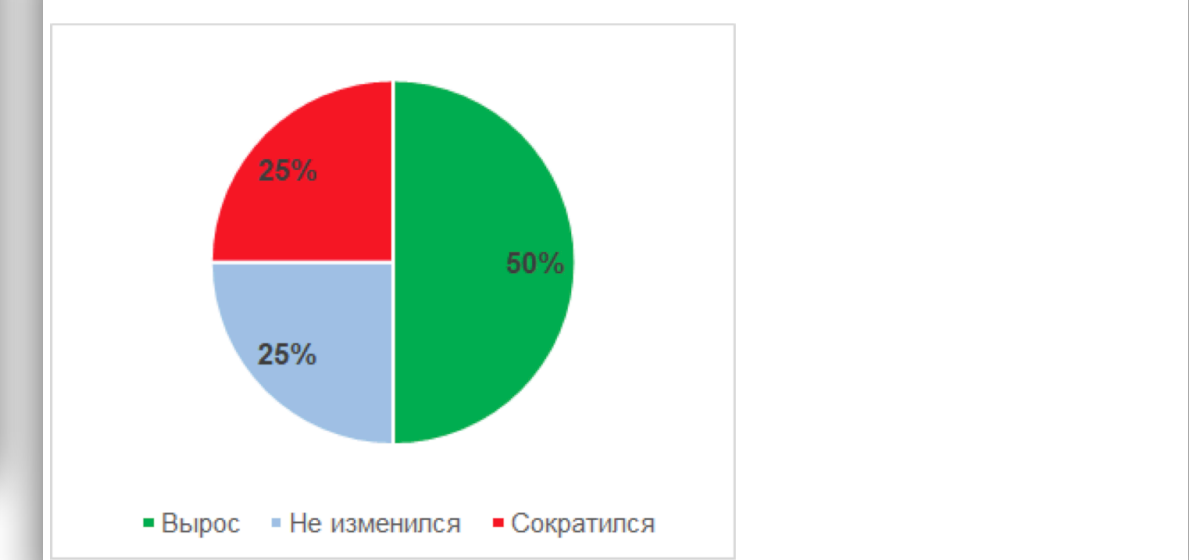
Объем работ в индустрии звукозаписи, 2022, %



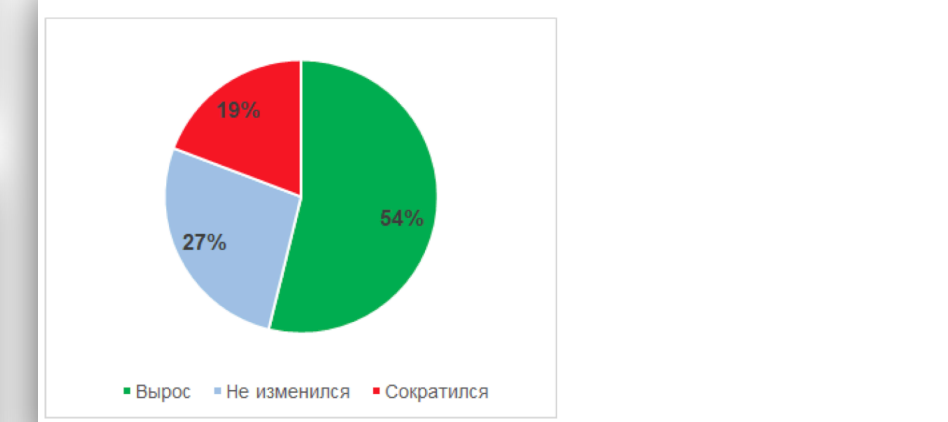
Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии звукозаписи, 2022, %



Объем доходов от коммерческой деятельности в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %



Объем работ в индустрии зрелищных исполнительских мероприятий, 2022, %



Для российского рынка индустрии впечатлений характерно приписывать музыку к «индустрии звукозаписи», «исполнительским мероприятиям» и «афишным мероприятиям».

В каждом из трёх направлений выделяется два источника доходов: (1) коммерческая деятельность предприятия и (2) бюджетные ассигнования.

К традиционным способам монетизации творчества композитора относятся:

- Сочинение музыки на заказ.
- Написание партитур и ансамблевых переложений для живого концертного исполнения.
- Музыкальная супервизия развлекательного продукта и производство фонограмм для синхронизации.
- Лицензирование музыки.

Источник: Музыка и зрелища: индустриальный отчёт, 2018-2023. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/Music_Entertainment_InterMedia_pdf.pdf

ЕВПАК ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, АСПИРАНКА АСПИРАНТСКОЙ ШКОЛЫ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, 2024 Г.

Потенциал традиционных способов монетизации творческого труда композитора:

Приказ Минтруда России № 691н
от 25 октября 2022 г.
(и профстандарт «композитор»):

Трудовая функция «создание музыкальных произведений»:	Стоимость человек/часа	Пакетная стоимость услуг
• (1) создание оригинальных вокальных, инструментальных, вокально-инструментальных произведений;		
• (2) создание оригинальных музыкальных произведений для зрелищных мероприятий;		
• (3) создание оригинальных музыкальных произведений для аудиовизуальных произведений;		
• (4) создание музыкальных произведений с применением электронных (цифровых) технологий;		
• (5) транскрипция (аранжировка, инструментовка, переложения) музыкальных произведений.		

из отчётов ИнтерМедиа:

- Сочинение музыки на заказ.
- Написание партитур и ансамблевых переложений для живого концертного исполнения.
- Музыкальная супервизия развлекательного продукта и производство фонограмм для синхронизации.
- Лицензирование музыки.

из опроса:

собственное видение композиторов

СТОИМОСТЬ

Лицензирование
музыки

Отчуждение результата труда, переводящее их в исчисляемый ценностный ряд.

получение денег за музыку

Реальные деньги за реальный труд

Слово композитор теперь есть в указе президента, о мест для работы нет. Получается работа для души, можешь быть безработным.

Труд-оплата

продажа произведения для многократного исполнения (ноты, фонограмма) или права его исполнения ограниченным числом лиц

Лицензирование
музыки

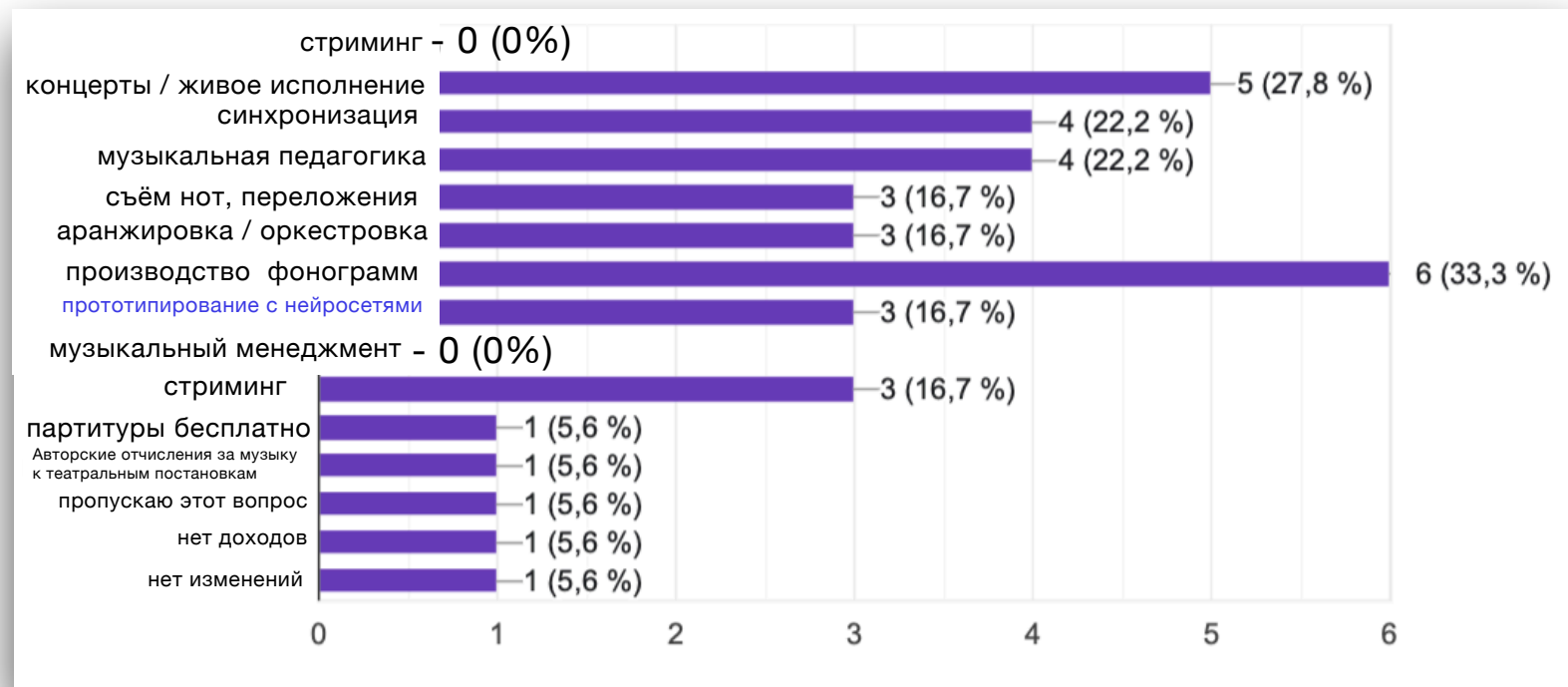
получение материальных средств за уже написанную композитором музыку без всякого заказа.

Выполнение музыкальных услуг на заказ
(по договору авторского заказа / договору ГПХ)

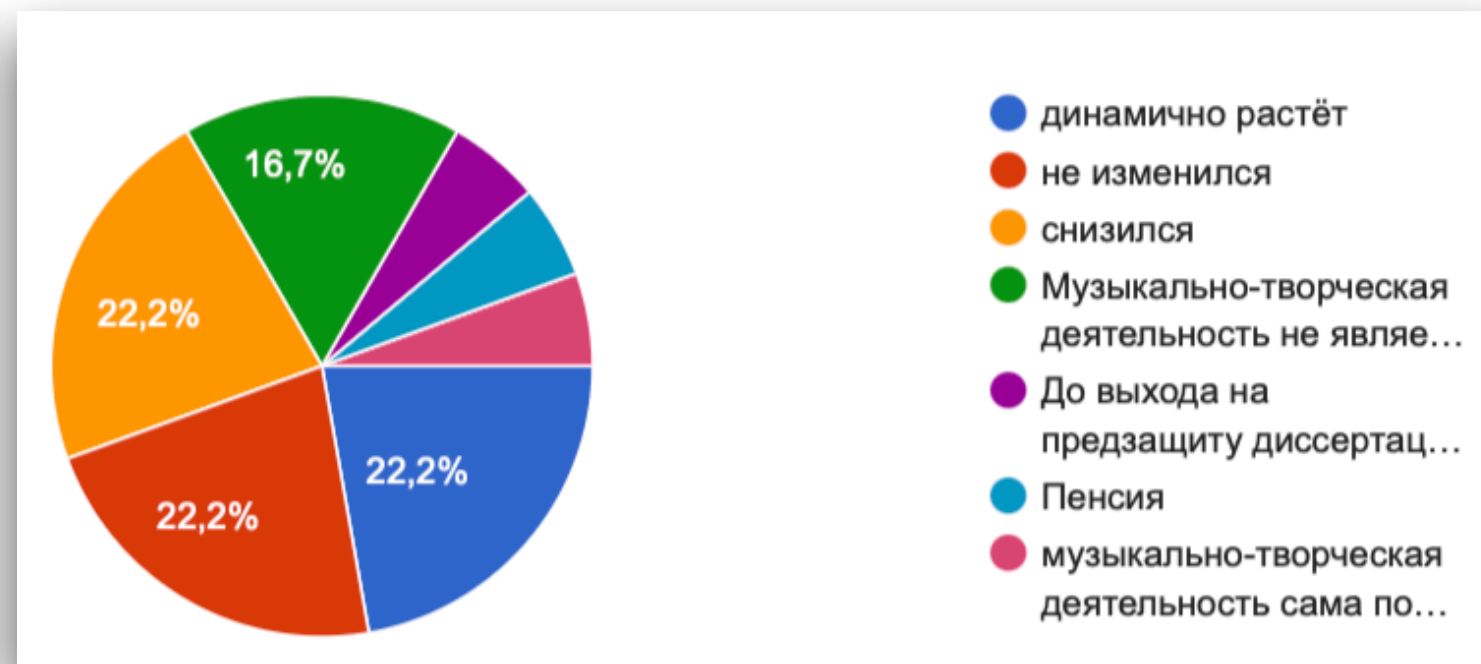
Доход от стриминга / кинопроката /
концертных исполнений

Результаты опроса московских композиторов: ДОХОД КОМПОЗИТОРА ОТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос: «В каком из сегментов музыкально-творческой деятельности в период с 2020 по 2024 гг. вы ощутили самые существенные изменения уровня вашего дохода?»



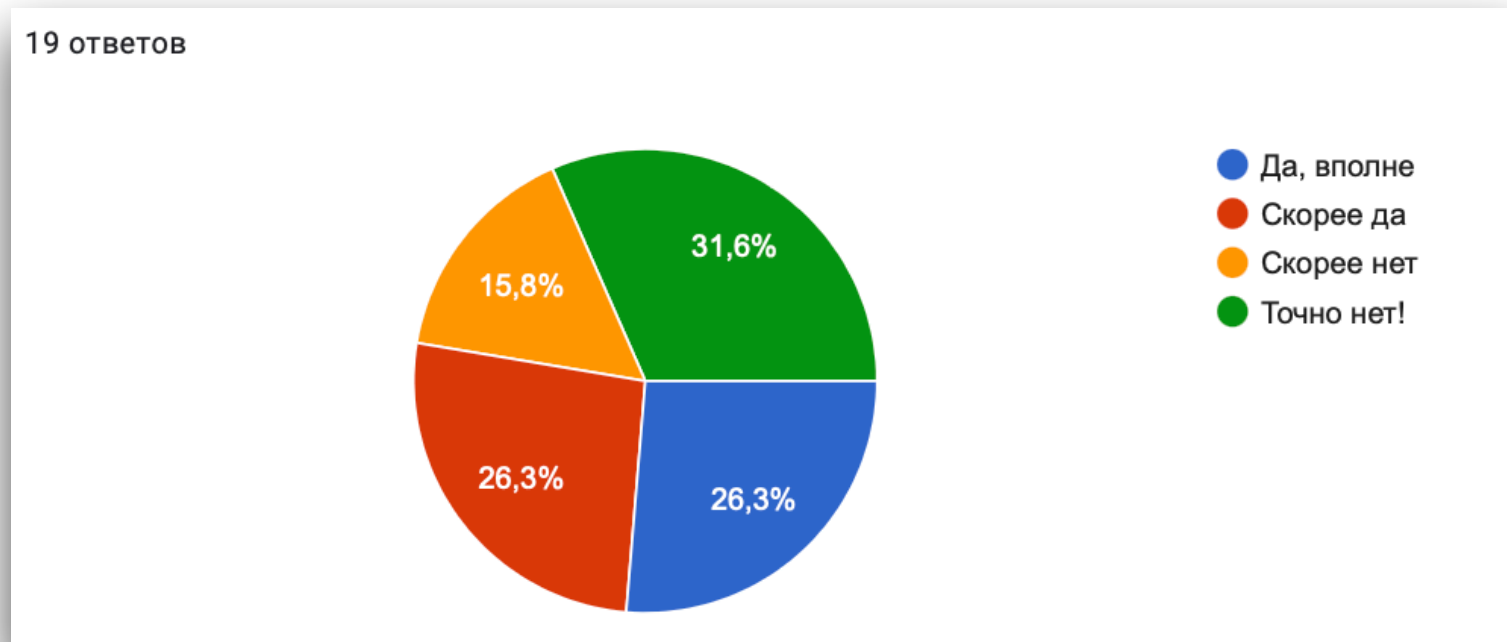
Вопрос: «Пожалуйста, оцените динамику уровня вашего дохода от музыкально-творческой деятельности за последние 3-4 года. Какие изменения вы наблюдаете: увеличился доход, уменьшился или остался относительно стабильным?»



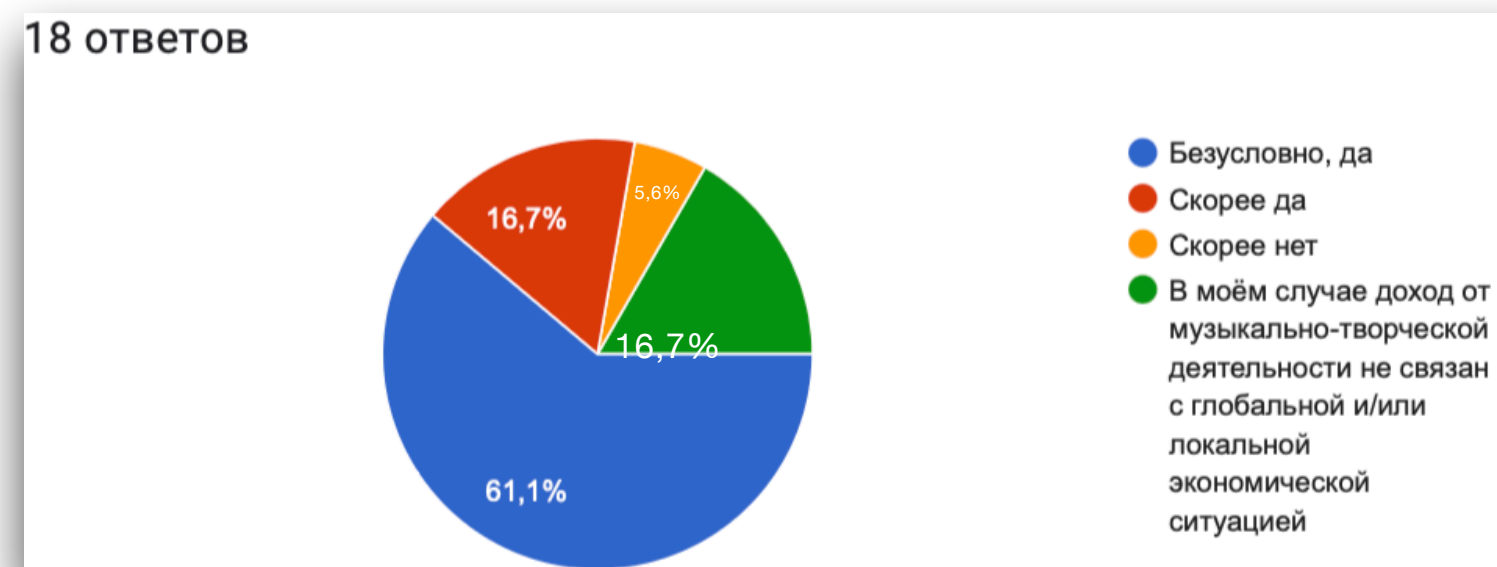
Диапазоны дохода респондентов опроса



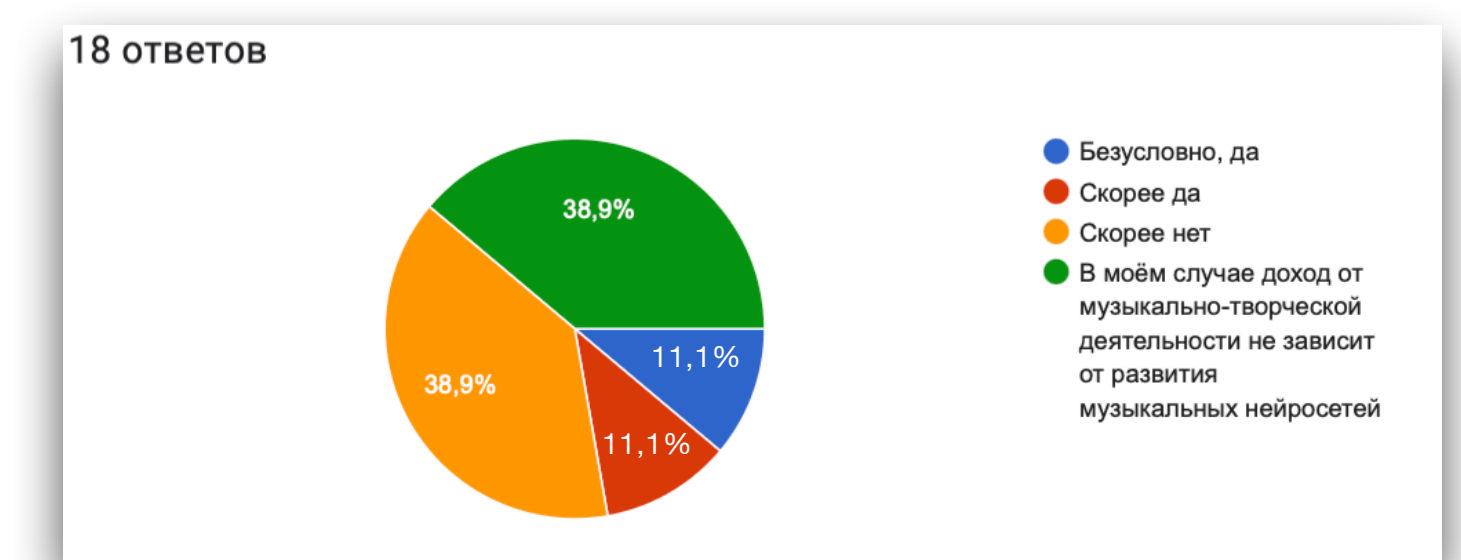
Вопрос: «Считаете ли вы ваш текущий доход от музыкально-творческих услуг достаточным для поддержания комфортного / достаточного для закрытия базовых потребностей / уровня жизни?»



Вопрос: «Считаете ли вы, что динамика вашего дохода от музыкально-творческой деятельности имеет взаимосвязь с экономической ситуацией в мире / стране / в вашем регионе?»



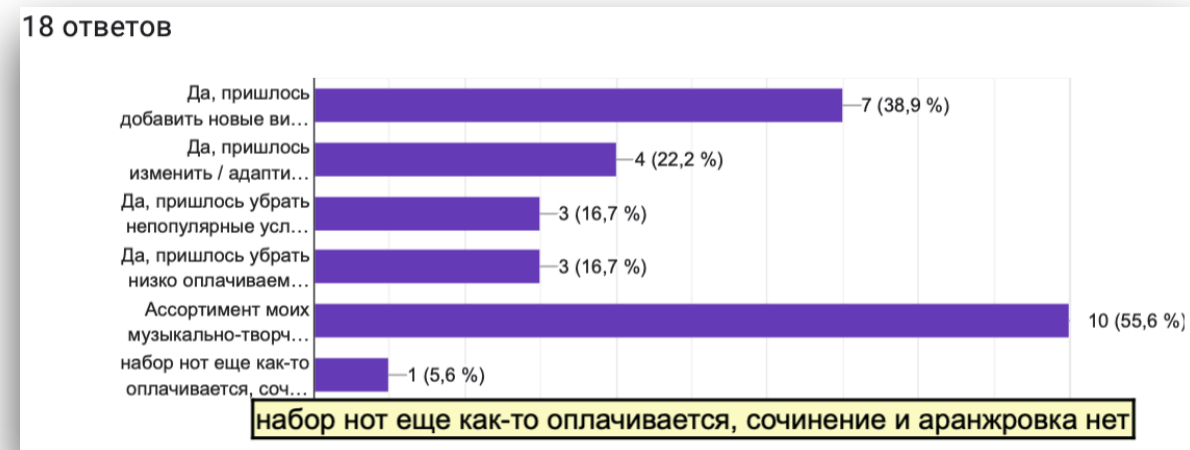
Вопрос: «Считаете ли вы, что динамика вашего дохода от музыкально-творческой деятельности связана с внедрением на массовый рынок музыкальных нейросетей и повсеместного распространения тренда генеративной музыки?»



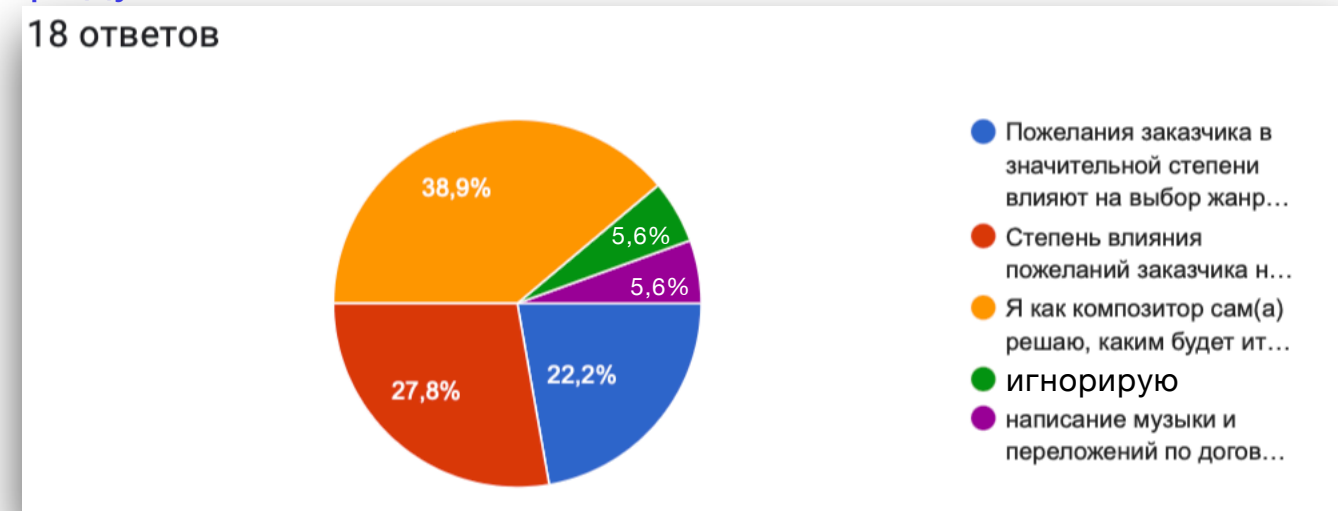
Результаты опроса московских композиторов:

влияние спроса на предложение музыкально-творческих услуг и формат музыкального продукта

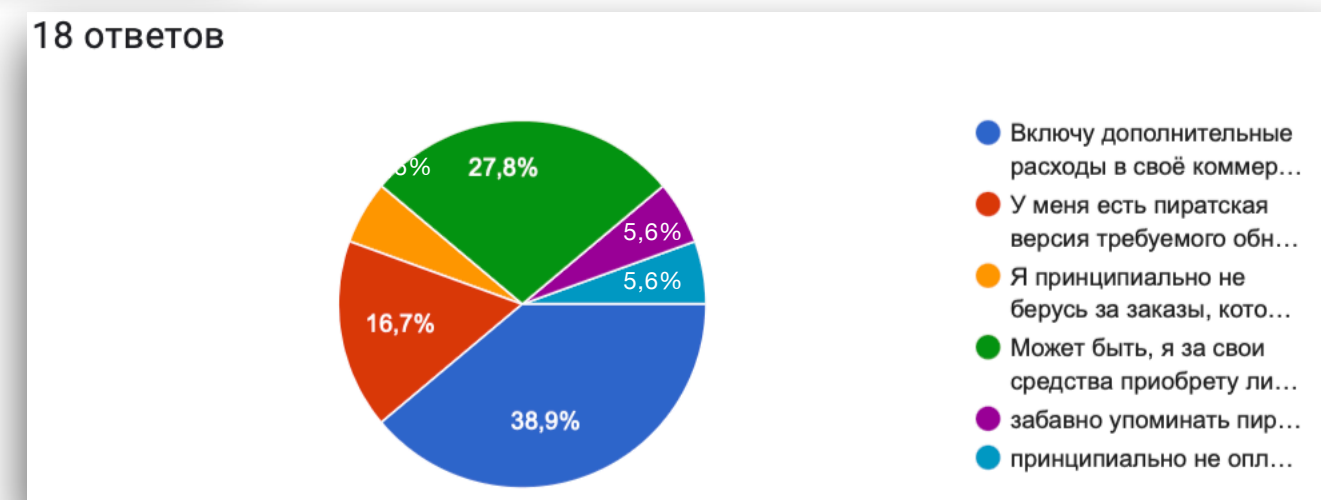
Вопрос: «Приходилось ли вам в последнее время видоизменять ассортимент ваших музыкально-творческих услуг по просьбе заказчика?»



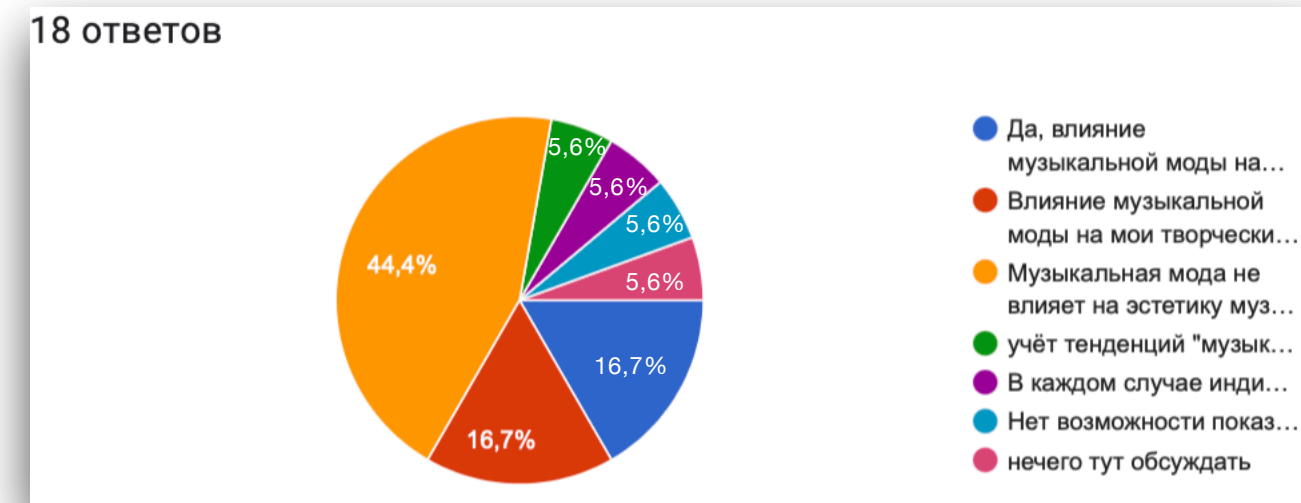
Вопрос: «Как вы оцениваете влияние пожеланий заказчика ваших музыкально-творческих услуг на жанрово-стилевую составляющую и формат итогового музыкального продукта?»



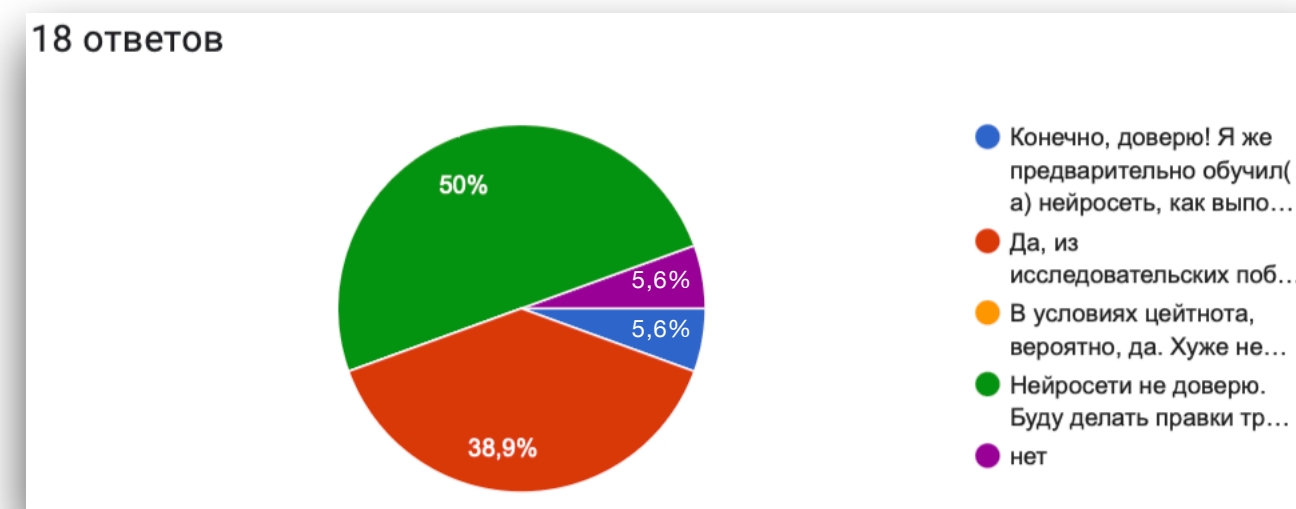
Вопрос: «Предположим, выходит обновление софта вашего цифрового аудиоредактора или на рынке появляются новые плагины / звуковые / тембровые библиотеки, и коммерческий заказчик начинает массово желать именно этот плагин / инструмент / тембр в свой музыкальный продукт. При этом у вас есть только пиратская версия данного обновления. Готовы ли вы приобрести лицензионную версию обновления / платную подписку, чтобы заказ непременно достался вам? Кто в этом случае оплатит недостающее обновление, и в какой момент?»



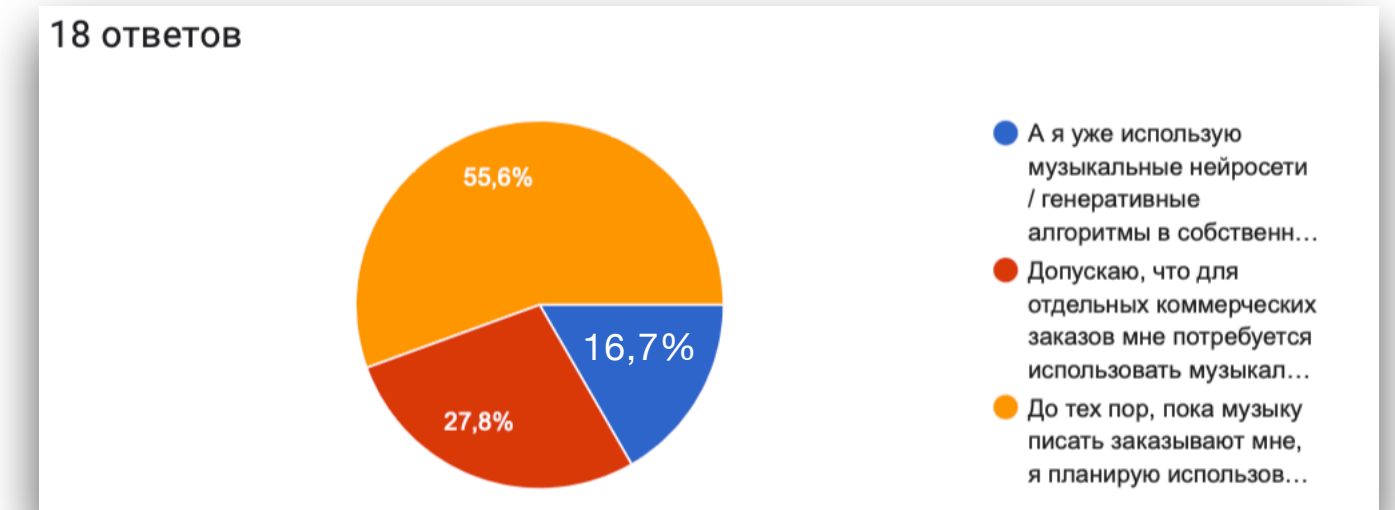
Вопрос: «Ориентируетесь ли вы на глобальные / локальные тренды в стилях и жанрах популярной / академической музыки из отраслевых отчетов?»



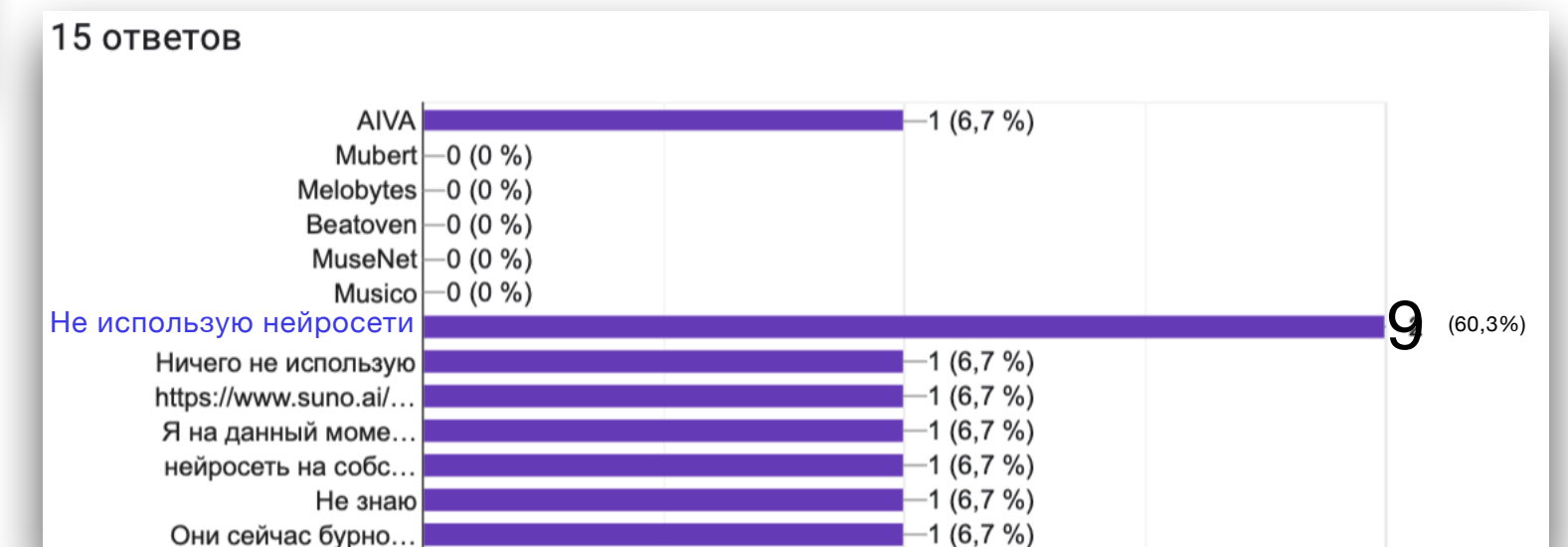
Вопрос: «Доверите ли вы генерацию правок / вариантов / к музыкальному материалу вашей композиции нейросети, например, AIVA / Mubert?»



Вопрос: «Вообразим ситуацию, в которой все без исключения заказчики музыкально-творческих услуг решили заказывать композиторам музыкальный продукт, создаваемый с помощью музыкальных нейросетей / генеративных алгоритмов. Последуете ли вы общему тренду, или будете отстаивать своё право писать музыку собственным творческим методом без применения нейросетей / генеративных алгоритмов?»

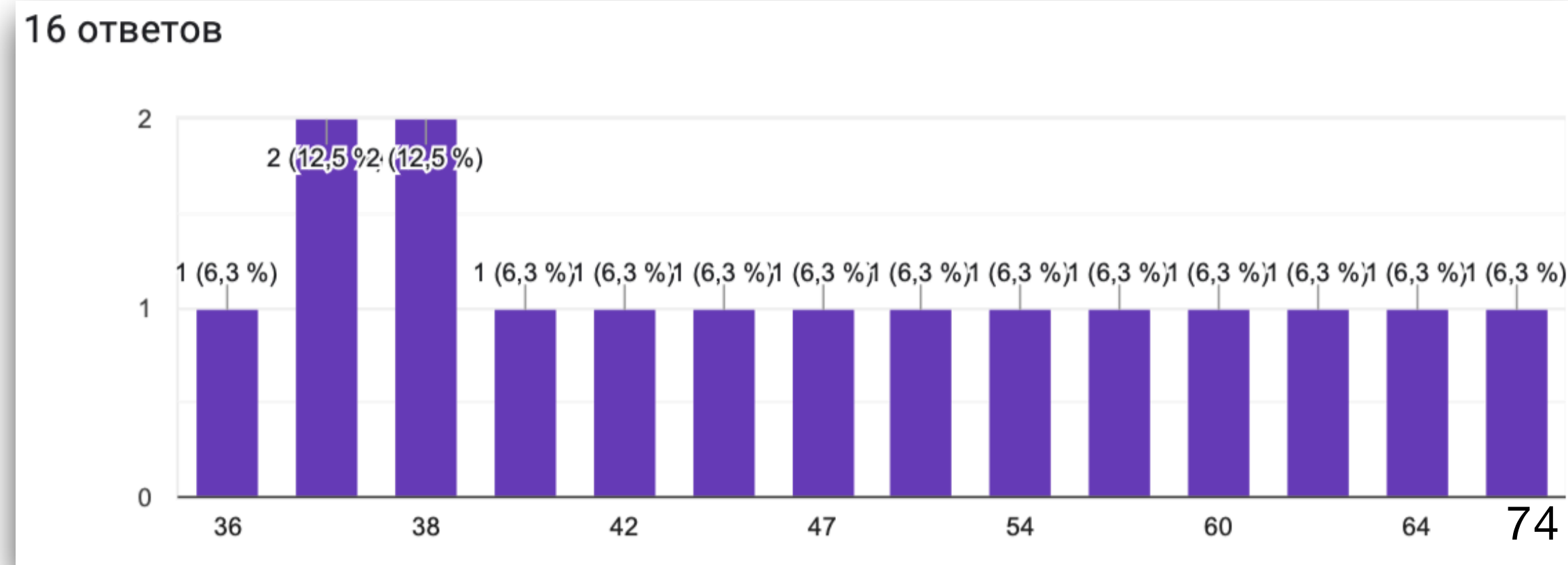


Вопрос: «Какой из предложенных музыкальных нейросетей массового рынка вы с большей степенью доверия делегировали бы создание музыкального прототипа будущего продукта?»

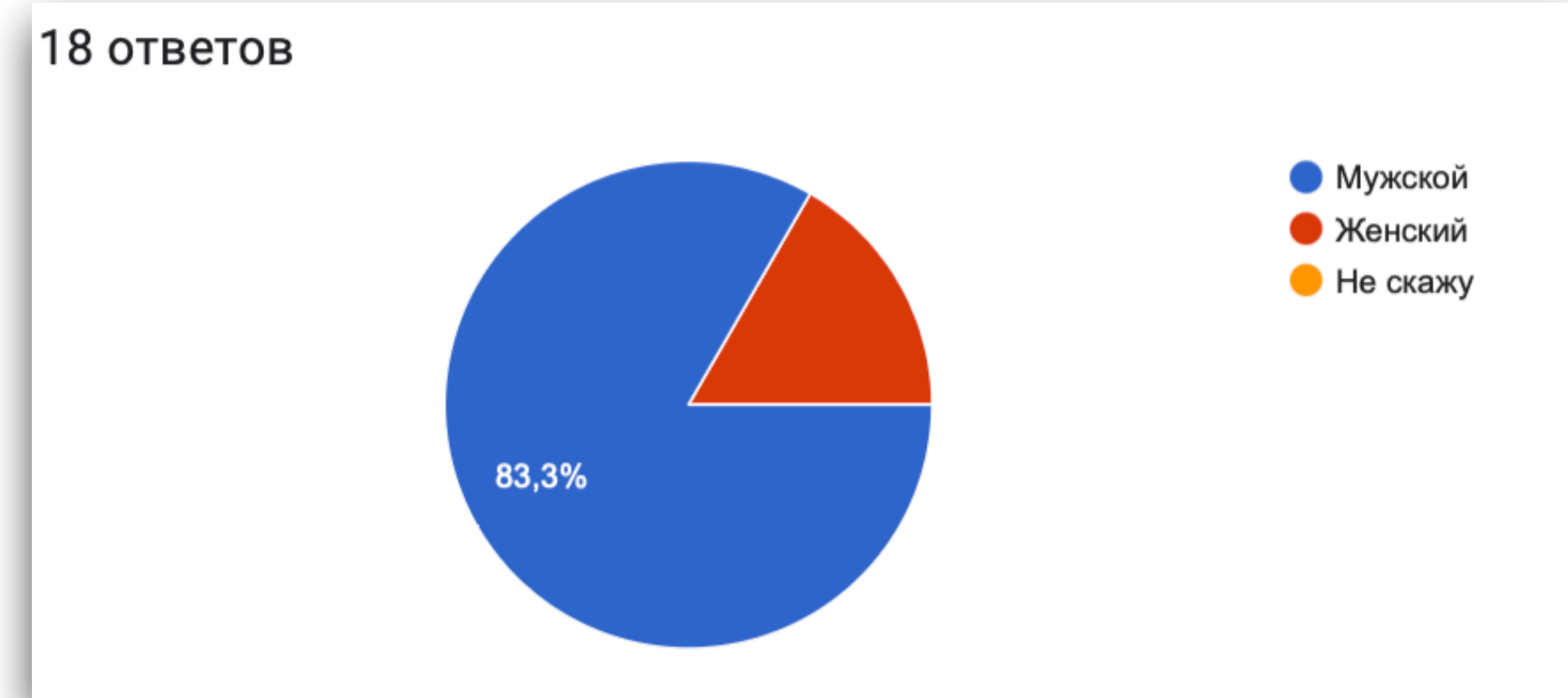


Выборка респондентов: московские композиторы, 18 человек

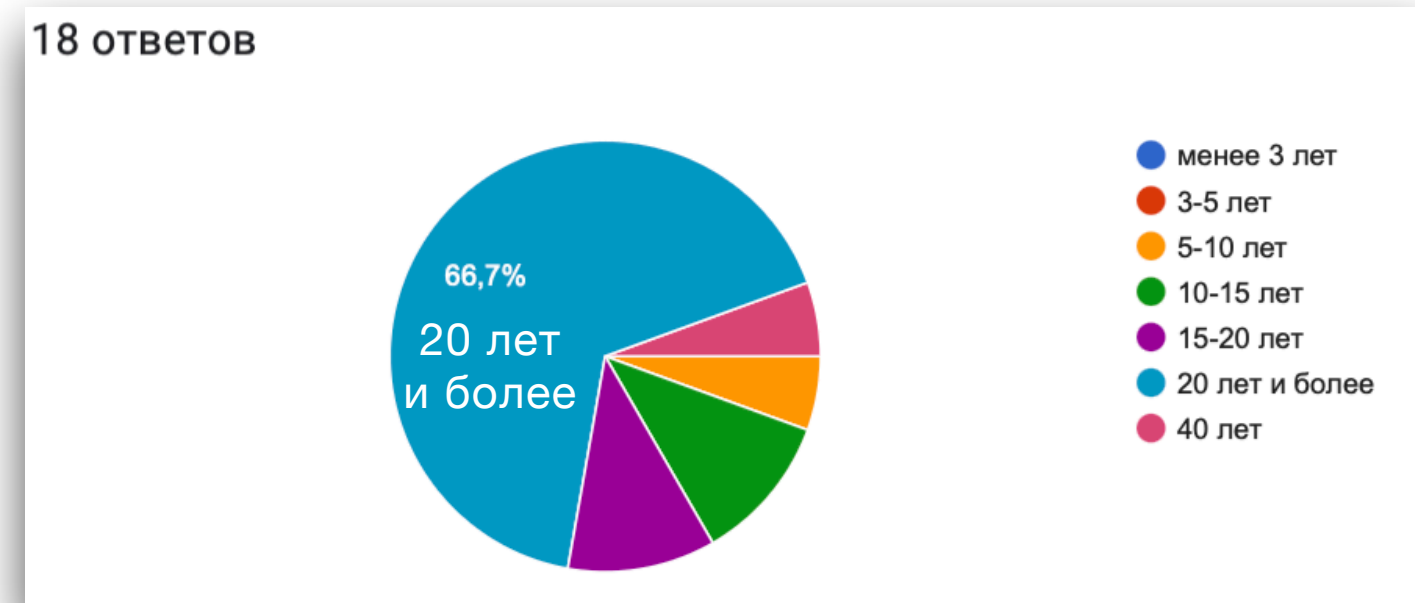
Возраст респондентов



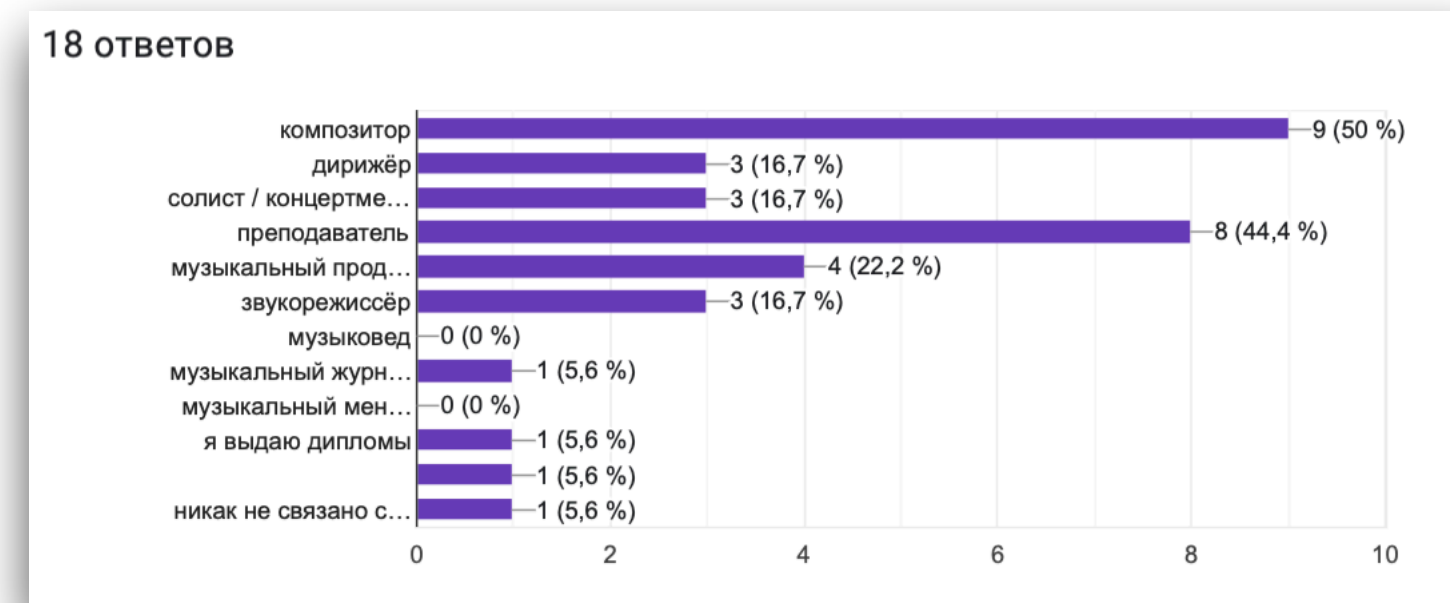
Пол респондентов



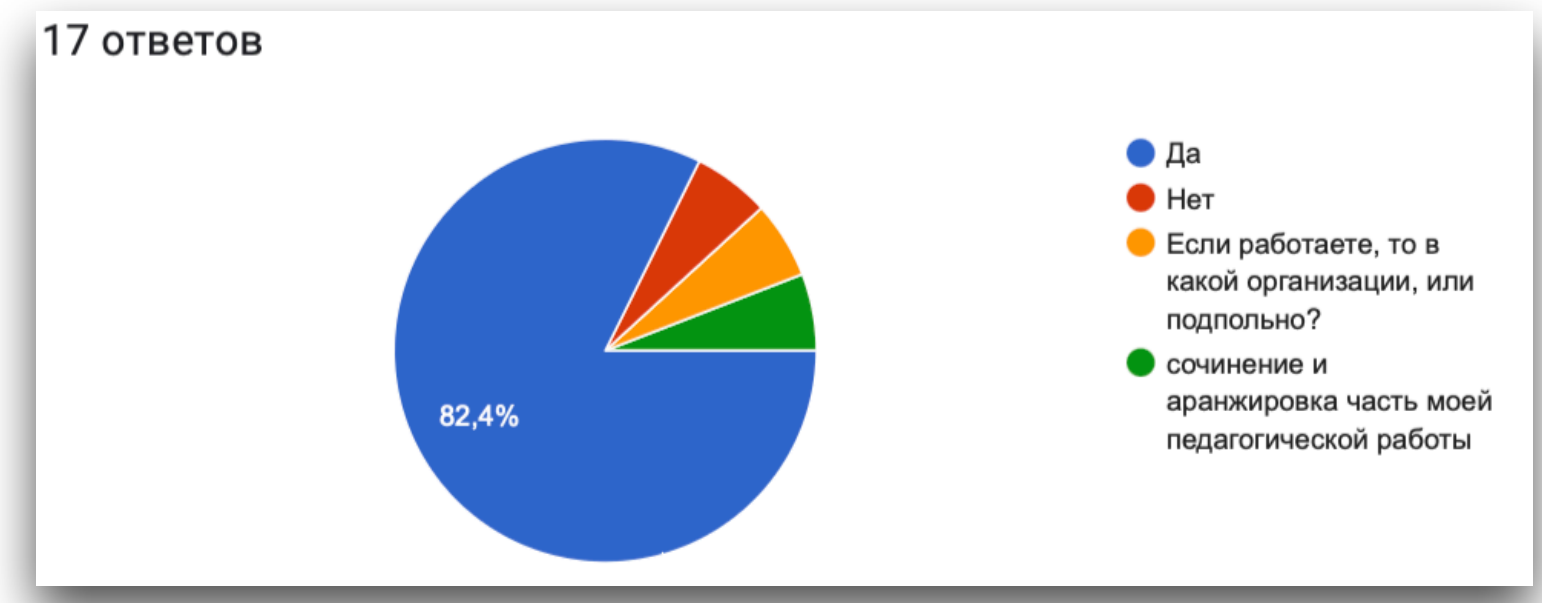
Сколько лет на данный момент вы занимаетесь музыкой профессионально в качестве композитора / автора музыкальных композиций / сонграйтера?



Какая специальность, связанная с музыкальным искусством, указана в вашем дипломе?



Работаете ли вы композитором на данный момент?



Традиционные подходы к монетизации творческого труда композитора

- музыкальная педагогика
- (ритуальное церковное) вокальное и инструментальное исполнительство (полифонии)
- сочинение (мотетов, церковной музыки, симфоний) по заказу
- лицензирование музыки
- музыкально-постановочная деятельность композитора (работа с оркестром) в исполнительском искусстве
- аранжировка на заказ
- написание переложений / создание ансамблевых и оркестровочных партитур на переработку / производное произведение

Полученные результаты: расчёт дополнительной монетизации музыкальных видео артистов

Артист	S total	Оригинал клипа	Включена ли монетизация на YouTube-канале?	Кол-во просмотров (всего)	Rtotal-Orig.	Y _{ср}	Нейросетевой клип	Кол-во просмотров (всего)	Rtotal-AI
	Кол-во подписчиков				Расчёт роялти за просмотры клипа	Расчёт стоимости просмотра от 1 подписчика			Расчёт роялти за просмотры клипа
 Deep Purple	1,200,000	 Smoke on the Water	да	5,106,770	1,082,635	0,212 руб./трек	 Smoke on the Water	1,739,096	368,688
		 Child in Time (Live) 1972	да	173,274,846	36,734,267	0,212 руб./трек	 Child in Time	2,886,950	612,033
 CREAM SODA	66,100	 MELANKHOLIA (Live @ Радио ENERGY)	да	70,365	14,214	0,202 руб./трек	 Меланхолия	2,213,943	447,216
 Король и Шут	575,000	 Камнем по голове (Live) На Краю	да	8,684,365	1,754	0,0002 руб./трек	 Камнем по голове нарисованный Нейросетью	2,075,288	415
		 Кукла колдуна (HD)	да	66,000,934	13,200	0,0002 руб./трек	 Кукла колдуна (НЕЙРОСЕТЬ)	461,130	92,2
 Сектор Газа	156,000	 Твой звонок	да	35,928,018	7,257,459	0,202 руб./трек	 Твой звонок	448,267	90,549
		 Мумия	да	593,901	119,968	0,202 руб./трек	 Мумия	347,771	70,250
 Юлия Савичева	309,000	 Девочка (Премьера трека 2024)	да	717,217	144,511	0,201 руб./трек	 Девочка (Mood video)	208,889	41,987
 Gorillaz	10,800,000	 Kids With Guns (Official Video)	да	31,788,036	6,415,956	0,202 руб./трек	 AI Music Video - Kids with Guns	1,054	213

Методология расчёта коэффициентов монетизации музыкальных видео

Шаг 1:

Расчёт количества ежемесячных просмотров музыкальных клипов

$$Q = \frac{W_{total}}{N_{months}}$$

, где:

Q - средневзвешенное количество просмотров клипа в месяц;

W_{total} - общее число просмотров данного клипа артиста по данным YouTube;

N_{months} - количество календарных месяцев с даты публикации клипа на YouTube до текущей даты.

Шаг 2:

Расчёт диапазона доходов артиста от клипов на YouTube, исходя из данных о монетизации канала / данных от издателя

с большим фандомом

$$R = \frac{(R_{month (min)} + R_{month (max)})}{2}$$

с небольшим фандомом

$$R_{cp} = Y_{cp} \times W_{total}$$

, где:

R - диапазон доходов артиста от просмотров клипов на YouTube в месяц.

W_{total} - общее число просмотров данного клипа артиста по данным YouTube;

Y_{cp} - средний размер дохода от одного воспроизведения единицы музыкального контента артиста в YouTube

Шаг 3:

Расчёт ценности 1 подписчика для генерации дохода артисту от музыкальных видео на YouTube

$$V = \frac{R_{total-Orig.}}{S_{total}}, \text{ где:}$$

V - ценность 1 подписчика для генерации дохода артисту от музыкальных видео на YouTube;

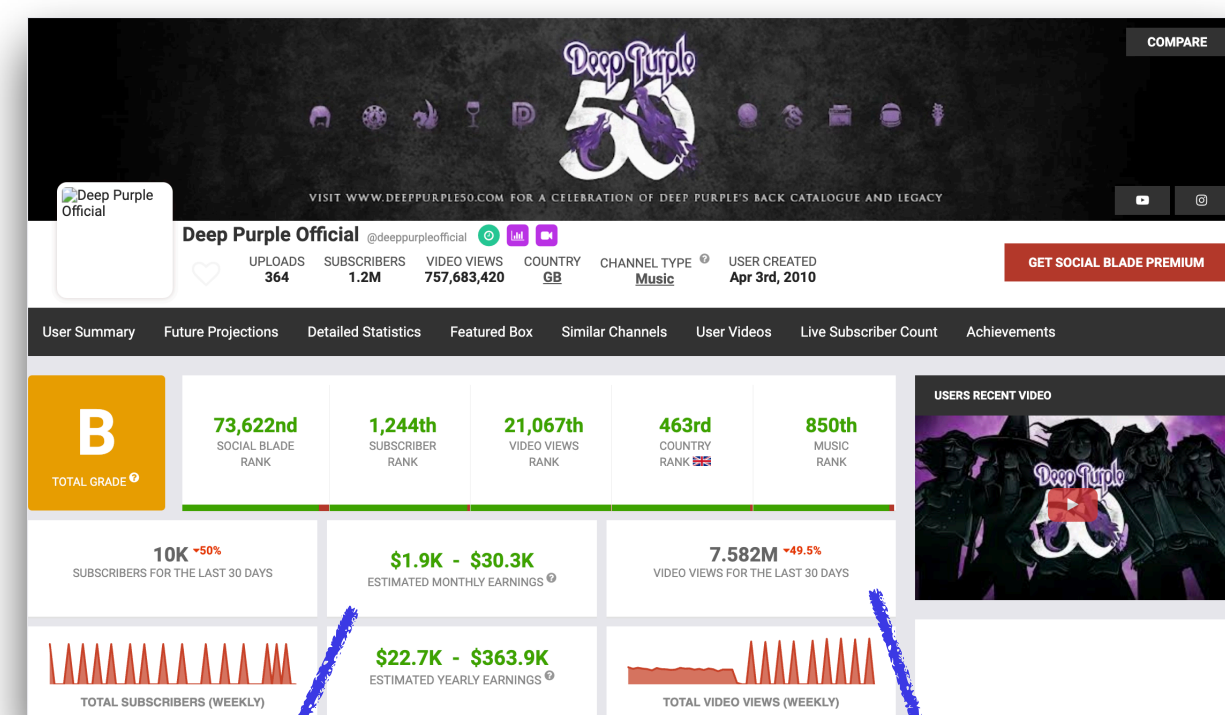
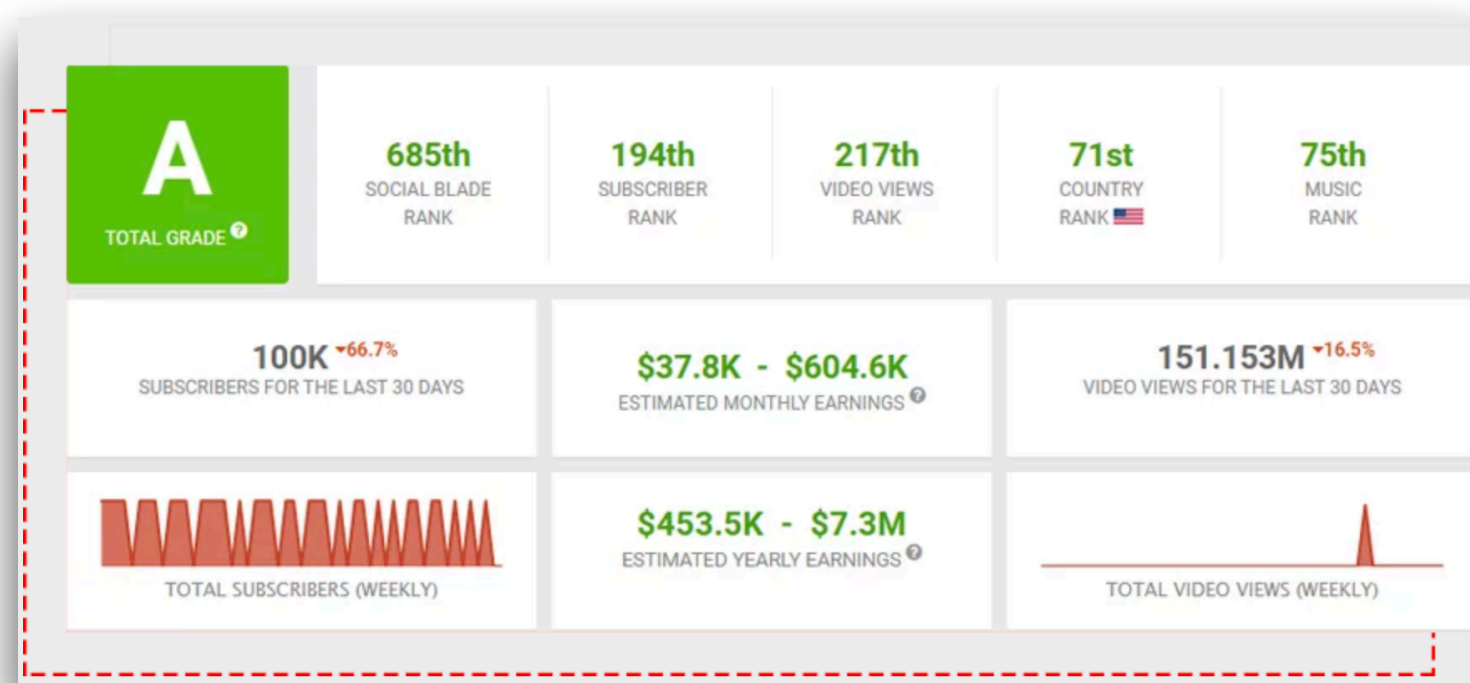
$R_{total-Orig.}$ - расчётная средняя величина прибыли от просмотра единицы оригинального контента на YouTube-канале артиста;

S_{total} - общее количество подписчиков на YouTube-канале артиста.

Методология расчёта коэффициентов монетизации музыкальных видео

АРТИСТЫ С БОЛЬШИМ ФАНТОМОМ

Модель:



R_{month}
 $[R_{month (min)} - R_{month (max)}]$
 Диапазон
 ежемесячного дохода
 от монетизации на
 YouTube

W_{month}
 Число просмотров
 видео
 за последние 30 дней

Формула расчёта среднего размера дохода от одного воспроизведения единицы контента :

$$Y_{cp} = \frac{(R_{month (min)} + R_{month (max)}) / 2}{W_{month}}, \text{ где}$$

R - диапазон доходов артиста от просмотров клипов на YouTube в месяц.

W_{month} - Число просмотров видео за последние 30 дней

Пример расчёта
 (цена 1 просмотра видео на канале Deep Purple):

$$Y_{cp} = \left(\frac{(30300 + 1900) / 2}{7582000} \right) \times 95 \text{ руб./доллар} = 0,212 \text{ руб./трек}$$

Курс доллара
к рублю

Источник: UpSound (<https://we.upsound.org/youtubecash>)

Методология расчёта коэффициентов монетизации музыкальных видео

Артисты с небольшим фантомом

Y - размер дохода от одного воспроизведения музыки артиста в YouTube

	Исполнитель	Название релиза	Название трека	Платформа	страна / регион	Колич	Сумма вс
675	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	YouTube UGC	Russian federation	3	0,67 P
676	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Yandex	Russian federation	16	0,53 P
677	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA (BOOM)	Russian federation	5	0,41 P
678	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Apple Music	France	1	0,32 P
679	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA (Vkontakte)	Russian federation	19	0,30 P
680	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA (Vkontakte)	Kazakhstan	3	0,27 P
681	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Facebook / Instagram	Kazakhstan	12	0,25 P
682	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA (Odnoklassniki)	Russian federation	7	0,23 P
683	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Apple Music	Turkey	1	0,07 P
684	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	YouTube UGC	Ukraine	1	0,07 P
685	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Spotify	Turkey	1	0,05 P
686	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	Tencent QQ/CN	China mainland	1	0,01 P
687	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA (Odnoklassniki)	Belarus	1	0,01 P
688	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер	UMA VK Clips	Belarus	1	0,00 P
689	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер Instrume	Apple Music	Russian federation	9	1,07 P
690	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер Instrume	TikTok	Estonia	1	0,14 P
691	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер Instrume	Yandex	Russian federation	2	0,04 P
692	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер Instrume	UMA (Vkontakte)	Russian federation	3	0,02 P
693	Jennie Moz-Art	Я еду жить в свитер	Я еду жить в свитер Instrume	UMA (Odnoklassniki)	Russian federation	2	0,02 P
694	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 1	Yandex	Russian federation	1	0,03 P
695	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 2	Yandex	Russian federation	1	0,03 P
696	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 2	UMA (Vkontakte)	Russian federation	1	0,01 P
697	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 3	Facebook / Instagram	Worldwide	12	0,61 P
698	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 3	Spotify	Italy	1	0,04 P
699	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума, Ч. 3	Netease	China mainland	1	0,01 P
700	Jennie Moz-Art, Natalia Vе	Голос разума	Голос разума Часть 2	Apple Music	Russian federation	1	0,12 P
701	JOLYNAU	Ladies Flaunt Fashion	Ladies Flaunt Fashion	Resso / TikTok Music	India	6	0,03 P
702	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	Apple Music	Russian federation	17	2,06 P
703	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	Facebook / Instagram	Worldwide	12	0,61 P
704	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	Facebook / Instagram	Russian federation	239	0,58 P
705	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	UMA (Vkontakte)	Russian federation	17	0,46 P
706	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	Spotify	Brazil	2	0,36 P
707	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	Spotify	Armenia	1	0,16 P
708	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	UMA (BOOM)	Russian federation	2	0,16 P
709	Lyubastish	TOGETHER	TOGETHER	YouTube UGC	Russian federation	1	0,16 P

$$Y1 = 0,67 / 3 = 0,22$$

$$Y2 = 0,07$$

$$Y3 = 0,16$$

Источник: Отчёт о цифровой дистрибьюции артистов лейбла Media Sharks. Believe Digital, 01.10.2023 - 31.12.2023 [Excel]. Текст непосредственный.

Формула расчёта среднего размера дохода от одного воспроизведения единицы контента :

$$Y_{\text{cp}} = \frac{(Y1 + Y2 + Y3 + \dots + Yn)}{n}, \text{ где}$$

Y_{cp} - средний размер дохода от одного воспроизведения единицы музыкального контента артиста в YouTube;

n - количество разных величин стоимости воспроизведения единицы контента по данным отчёта дистрибьютора.

Пример расчёта:

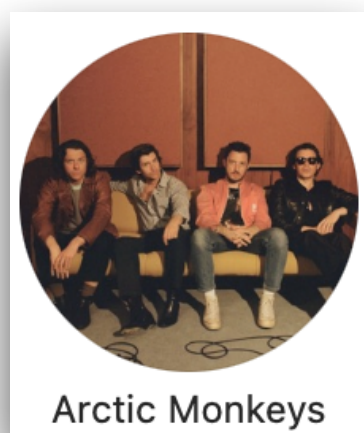
Y_{cp} для композиции «Я еду жить в свитер»:

$$Y_{\text{cp}} = \frac{0,22 + 0,07}{2} = 0,145 \text{ руб. / трек}$$

Категория медийности артиста и влияние медийности на доход в стриминге

- Частота упоминаний музыкального артиста в прессе. «Чем чаще о группе появляются публикации, тем лучше». Понятие «медийности» связано с категорией «эндорсинга». В музыкальной индустрии по охвату влияния музыканта выделяется 4 уровня эндорсеров. (Волков, 2018)
- Характер массовой распространённости информации об исполнителе, участвующем в ключевых музыкальных событиях, напр., рейтинговых мировых и федеральных музыкальных конкурсах с большим зрительским охватом населения благодаря внедрению информации о событии через совокупность медиатехнологий (Арефьева, 2021)
- Метафорический аналог термину «референция» в значении латинского слова «refero» - «сообщаю, сообщение»: (1) отзыв о работе с артистом; (2) коммерческая рекомендация, засвидетельствование платежеспособности [фирмы]. (Игламова, 2016)

Как мировые артисты зарабатывают на стриминге



Spotify:
>20 mln/mnth.

YouTube:
8,16 mln subscr.

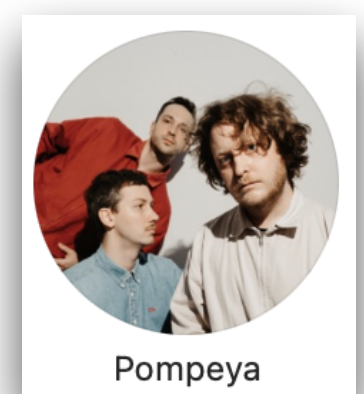


Премии:

BRIT Awards;
Ivor Novello Awards;
Mercury Prize;
Meteor Music Awards;
NME Awards;
Q Awards
Номинирован на Грэмми

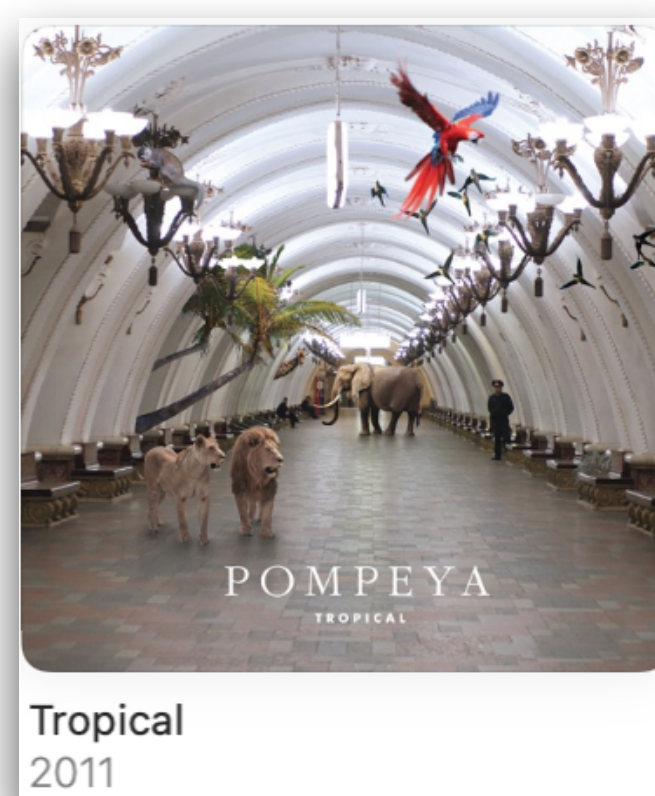
Опрос MIDiA и лейбла-дистрибьютора Amuse (2018):

- 1/3 инди-артистов считают обязательным заключать контракт с лейблом для эффективных заработков на стриминге;
- почти четверть инди-исполнителей зарабатывает менее 10,000 долларов в год на своей музыке.



Spotify:
>60,000 list./mnt.

YouTube:
32,300 subscr.



Источник: Кирина, 2021

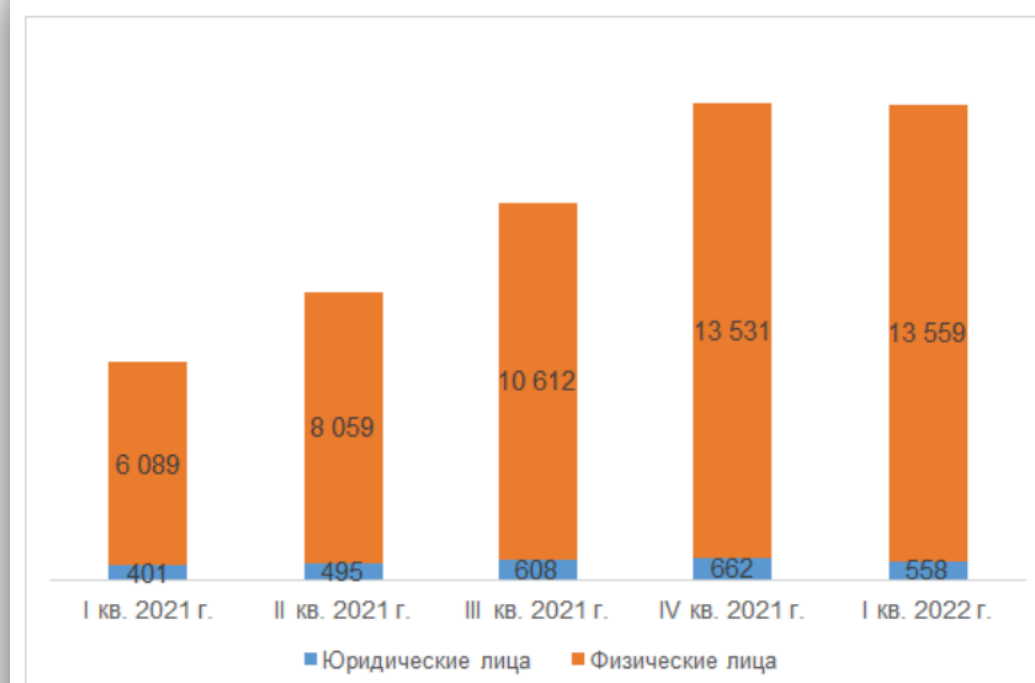
ЕВПАК ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ, АСПИРАНТКА АШ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, 2024 Г.

Инновационные подходы к монетизации творческого труда композитора

- доход от музыкального меценатства / краудфандинга / грантов
- съём нот
- доход от изобретательства (изобретения новых музыкальных инструментов)
- доход от работы с музыкальными нейросетями
- проведение научных исследований / музыкальной экспертизы
- музыкальное блоггерство
- доход от нейросетевых клипов в стриминге
- заработок на музыкальных NFT

Доход от музыкального меценатства / краудфандинга / гранты и премии

Илл. 2. Активные инвесторы на инвестиционных платформах, чел.



Источник: ЦБ РФ

Илл. 1. Активные заемщики на инвестиционных платформах, чел.



Источник: ЦБ РФ

Илл. 4. Топ-10 краудфандинговых проектов в сфере культуры в России по объему сборов, 2021 г.

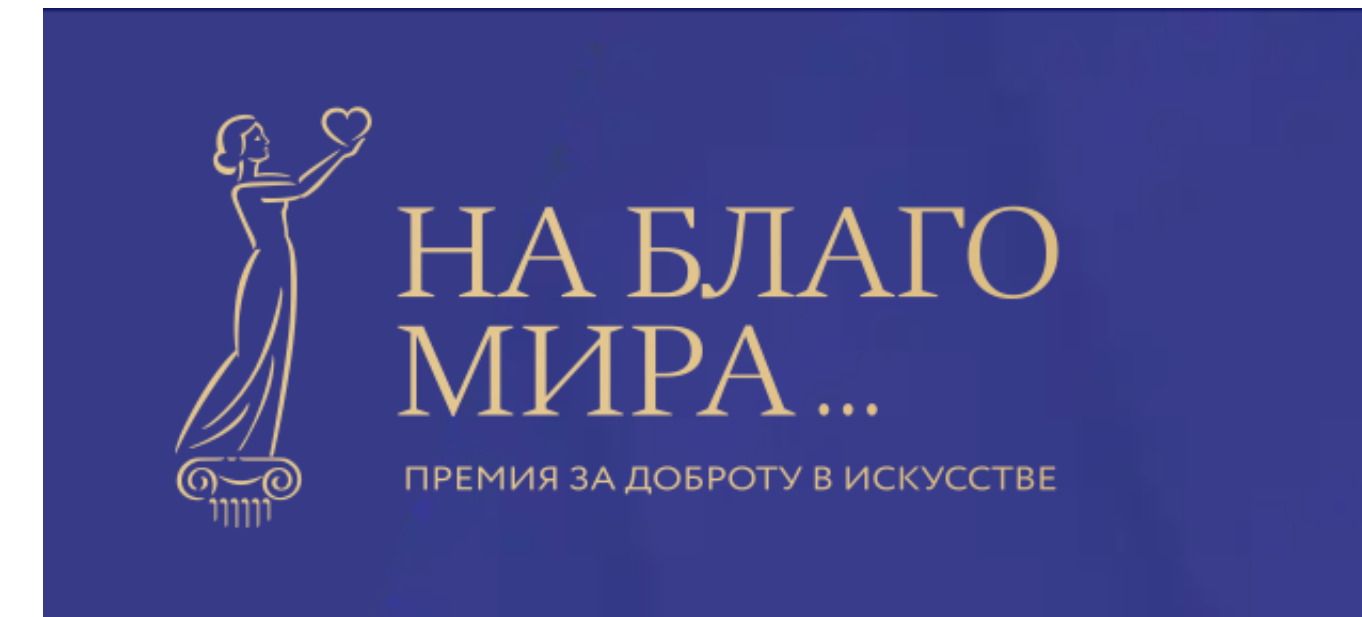
№	Проект	Платформа	Сумма, руб.	Крауд-спонсоры, чел.	Среднее пожертвование, руб.	Сегмент культурных индустрий
1	Сольный альбом Константина Кинчева *	Planeta	23 144 800	5 445	4 251	Звукозапись
2	«Кино в Севкабеле»: новый релиз группы «Кино»	Planeta	9 432 020	2 582	3 653	Неафишные мероприятия
3	«Мир фантастики»: подписка на 2021 год	CrowdRepublic	8 610 340	1 672	5 150	Печатные СМИ
4	«Один Высоцкий. Том второй»	Planeta	9 013 517	1 850	4 872	Книги
5	Документальный фильм «Голод»	Planeta	5 222 501	2 957	1 766	Кино и кинофестивали
6	Книга Дмитрия Маркова «#Черновик»	Planeta	3 487 201	1 933	1 804	Книги
7	«Эпидемия»: «Эльфийская Рукопись Навсегда»	Planeta	2 718 202	1 343	2 024	Звукозапись
8	«Последнее путешествие девочек» – эксклюзивное издание манги	CrowdRepublic	2 420 010	883	2 741	Книги
9	Диана Анкудинова. Запись нового музыкального альбома **	Boomstarter	2 246 189	687	3 270	Звукозапись
10	Новый сольный альбом Олега Предтеченского ***	Planeta	2 434 600	976	2 494	Звукозапись

Источник: InterMedia

* – альбом «Белый шум»

** – альбом «Мечтай! Планируй! Действуй!»

*** – альбом «Краски»



АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ



ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСНЯ

<https://nablagomira.ru>

Источник: ИнтерМедиа (2023)

https://www.intermedia.ru/uploads/issl_InterMedia_Crowdfunding_24072023_pdf.pdf

ЕВПАК ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, АСПИРАНТКА АСПИРАНТСКОЙ ШКОЛЫ ПО ИСКУССТВУ И ДИЗАЙНУ НИУ ВШЭ, 2024 Г.

Музыкальное блогерство

блогер

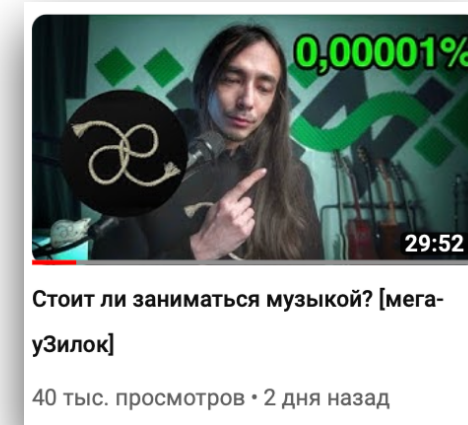


<https://www.youtube.com/@NeSkuSound>

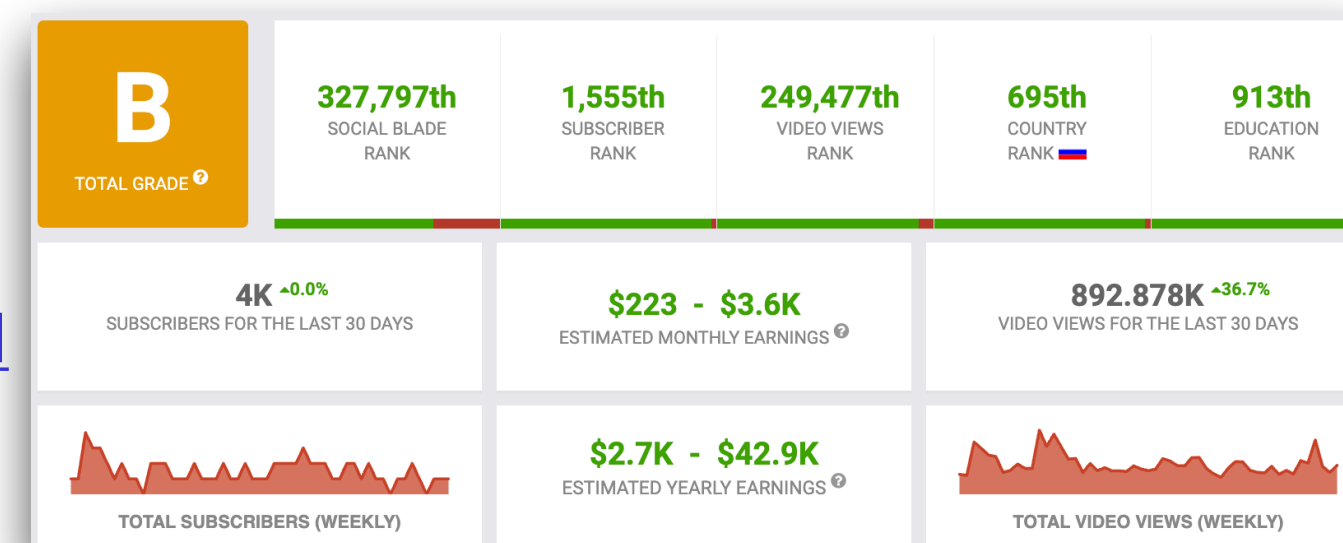
$Y_{\text{ср}} = 0,203$

$S_{\text{total}} = 725,000$

$R_{\text{total-Orig.}} = 8,240$



https://youtu.be/Uq_fVpYf9eE?si=6g16dGEZaZh6lyCp



Источник: <https://socialblade.com/>

не блогер! (музыканты)

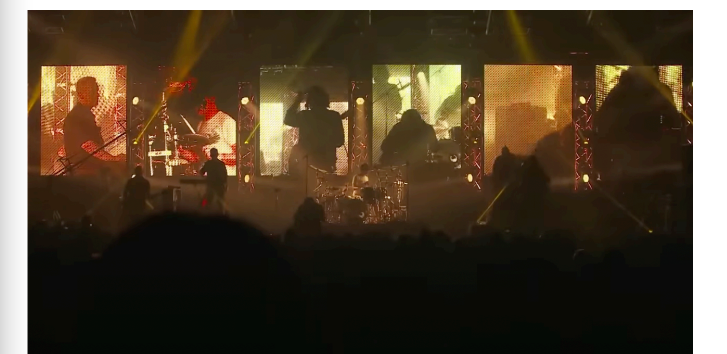


<https://www.youtube.com/channel/UcKSClB5P4hMTmNeynTzEm7A>

$Y_{\text{ср}} = 0,0002$ руб./трек

$S_{\text{total}} = 575,000$

$R_{\text{total-Orig.}} = 1,754$



[Камнем по голове \(Live\) На Краю](#)



[Камнем по голове нарисованный Нейросетью](#)

ДОХОД ОТ РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ НЕЙРОСЕТЯМИ: ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ



Head of ML

Mubert: A Trailblazer in the Music AI Industry

Mubert stands at the forefront of the music AI revolution, innovating with two pivotal products that cater to diverse sectors: Render, tailored for content creators seeking unique soundscapes, and an API service designed for software developers integrating music AI capabilities into their applications.

Mubert has distinguished itself in the competitive AI landscape with several notable achievements:

- Established in 2017, Mubert positioned itself as a pioneer in the music AI domain, pre-dating the widespread adoption of generative AI technologies.
- The platform has captivated users globally, amassing over 1 million installations across iOS and Android devices.
- Recognition as 'App of the Day' by the App Store in the USA, Japan, China, and over 150 countries.
- Awarded 'Product of the Day' on Product Hunt, reflecting its innovative edge and industry endorsement ([Link](#)).

- Developed the world's first text-to-music engine ([Link](#)).
- Surpassed the production of 100 million tracks, illustrating the platform's vast output and the creative possibilities it unlocks for users ([Link](#)).

Responsibilities and Expertise

- Conduct thorough market research to analyze and understand the technological landscape of competitors.
- Perform an exhaustive audit of Mubert's existing solutions, identifying areas for enhancement and innovation.
- Attain expertise in the most advanced music generation models including RAVE, MusicLM, MusicGen, Riffusion, etc.
- Master MIR, audio-to-midi and other analysis tools to enrich the available data;
- Utilize diverse data sets effectively.
- Master style transfer techniques in music.
- Gain proficiency in voice model technologies.
- Implement a music theory layer, enriching AI compositions with structured musicality and depth.
- Demonstrate managerial acumen in assembling and leading a new machine learning team.
- Optimize costs without compromising on innovation and quality.

This full-time, remote position offers a unique opportunity to engage with an international team dedicated to redefining music creation. Compensation is competitive and commensurate with experience, reflecting Mubert's commitment to attracting and nurturing top talent.

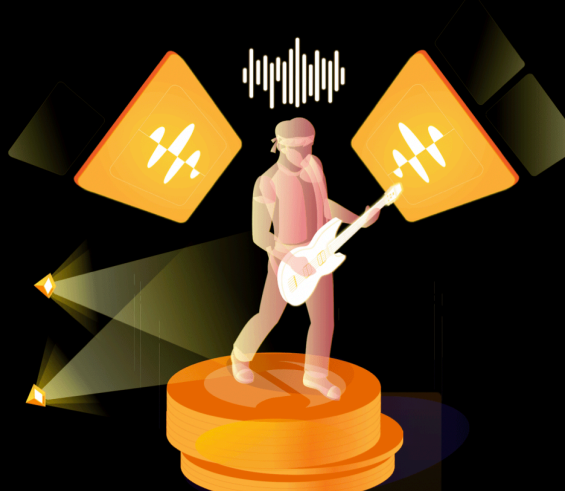
Источник: Mubert. URL: <https://mubertai.notion.site/Head-of-ML-ec4f457f6dec4a0c895bc01cf425fe8a>

NFT в музыке: миф или реальность?

<https://musicoin.org>

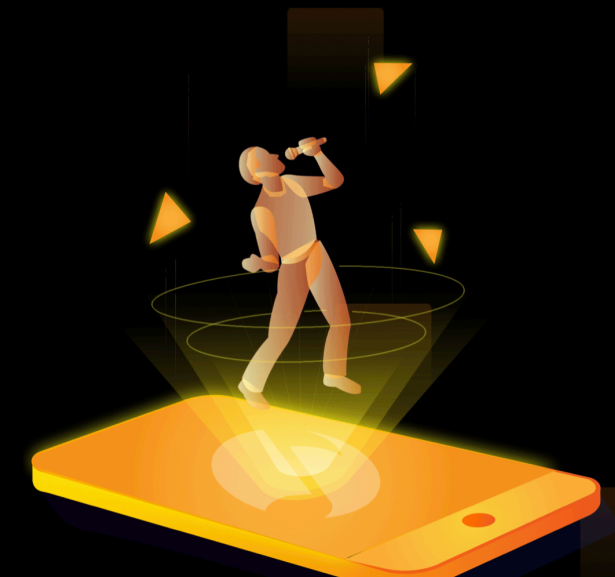
Free streaming

With the power of our blockchain platform, you can stream our catalog of music from independent musicians. Absolutely free, and absolutely without ads.



Directly support musicians

Follow your favorite musicians and stay up to date in their activities and creations. Communicate with them directly and show your appreciation for their content by providing feedback, tipping, sharing songs and curating playlists.




Fair play for musicians

With a unique currency, fair compensation, transparent contracts and no intermediaries;

Musicoin is revolutionizing the creation and distribution of value for musical activity.


The Musicoin Blockchain ensures each musician receives the most competitive industry compensation, instantly and automatically, for each stream of music.

FOR MUSICIANS



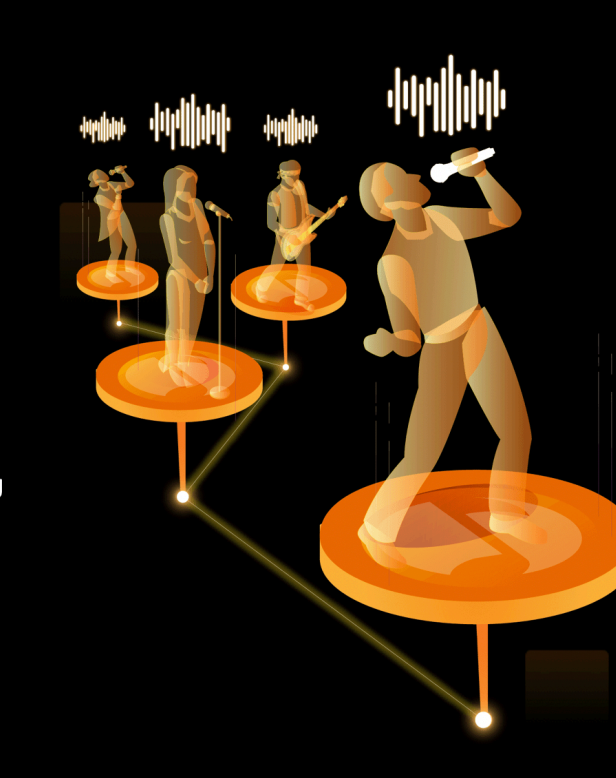
The technology

Musicoin uses the blockchain to power a decentralized, peer-to-peer, platform. Similar to Bitcoin or Ethereum, our implementation of the blockchain allows us to host music available to everyone and transactions that are transparent and secure. It also means that there are no third-parties involved and musicians get 100% of the revenue from their streams.



Free streaming and fair compensation

You're probably wondering how our platform is both free for listeners, and at the same time pays musicians better than any streaming service currently available. We accomplish this by leveraging the blockchain to remove intermediaries implementing a model called Universal Basic Income (UBI) that supports both listeners and musicians.



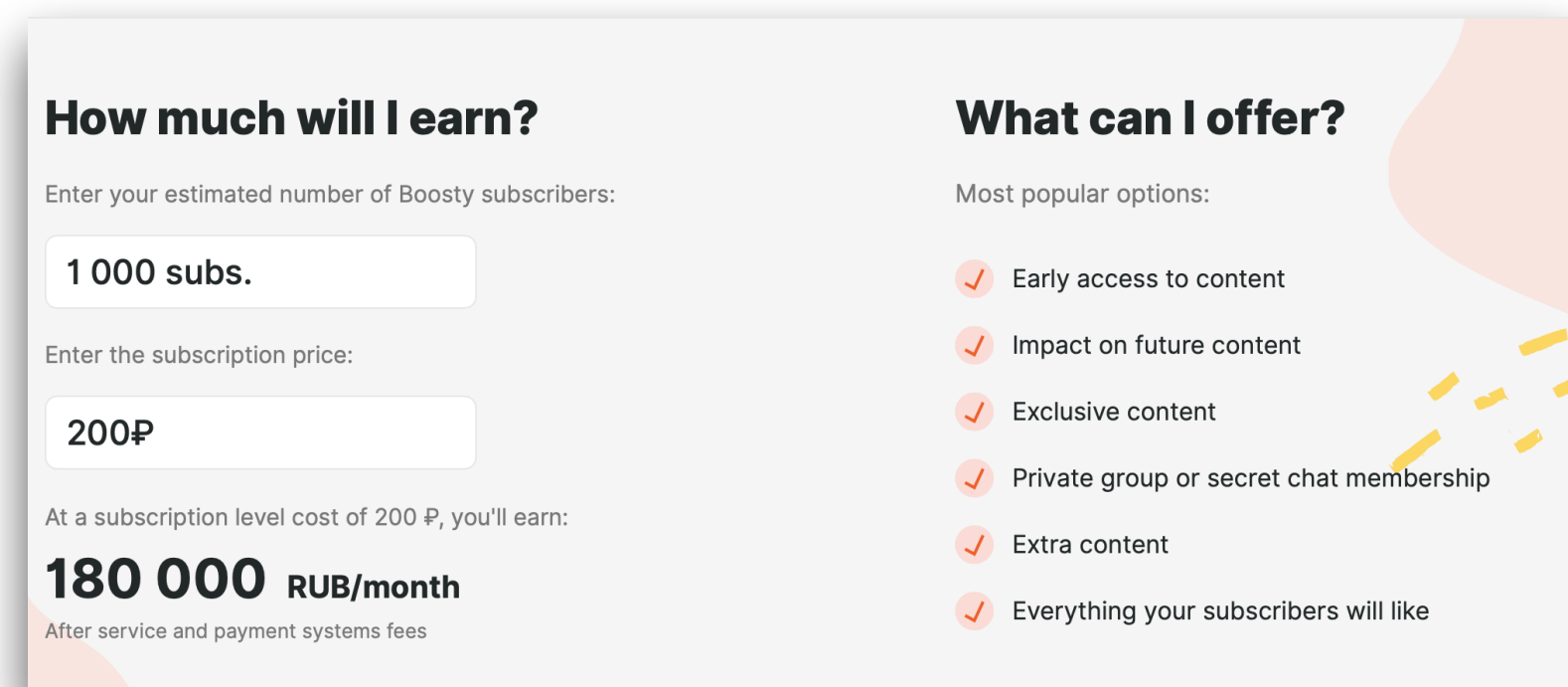
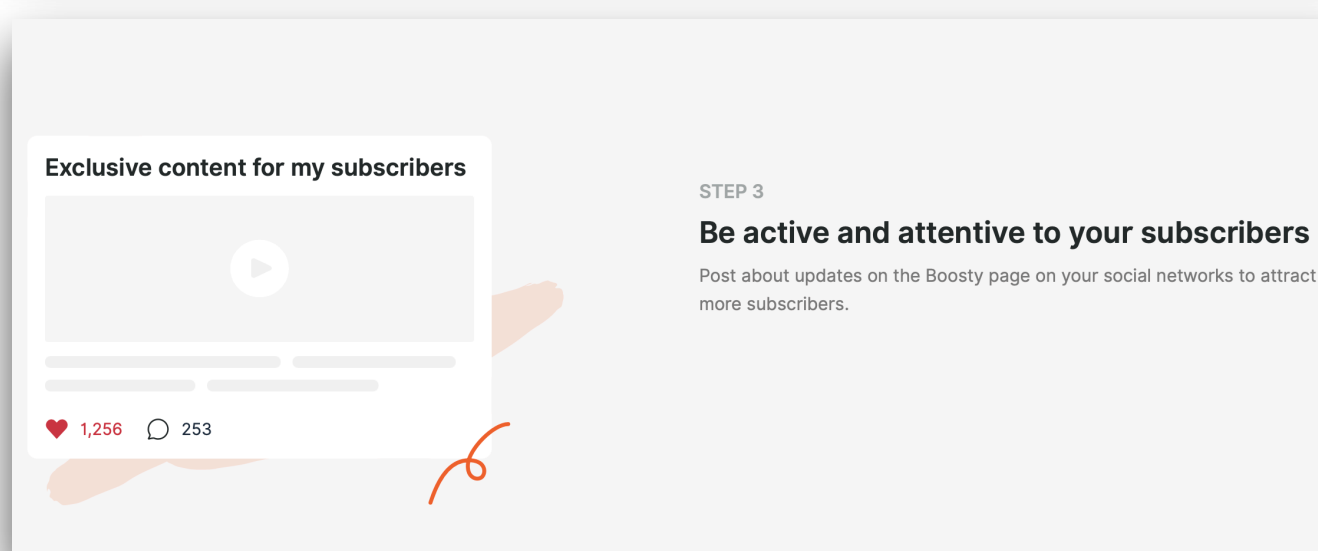
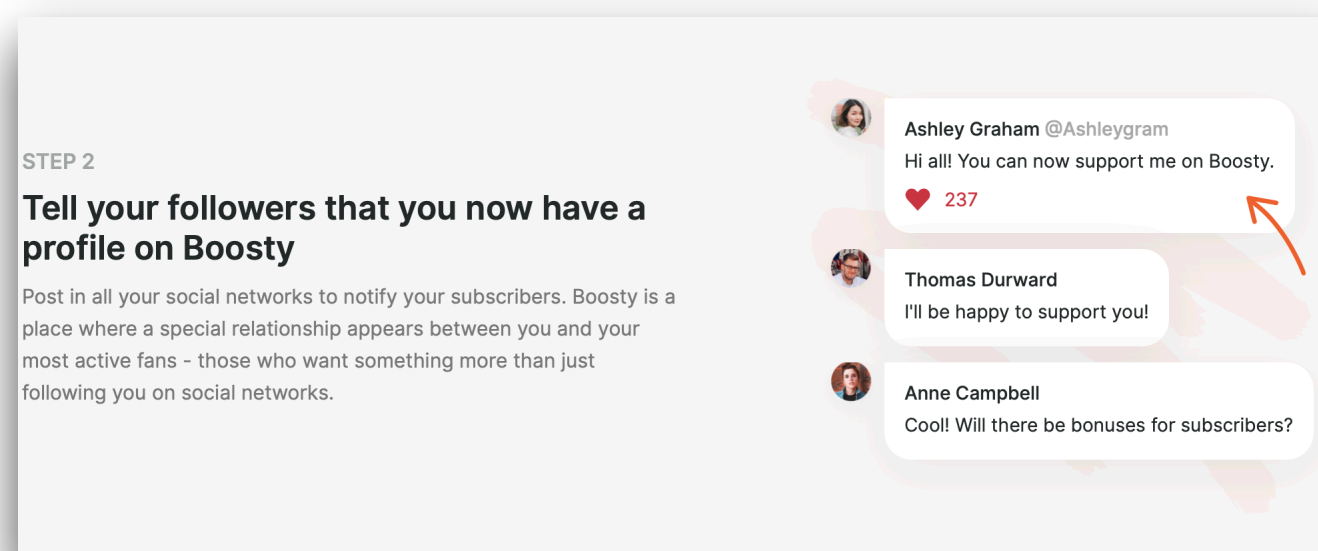
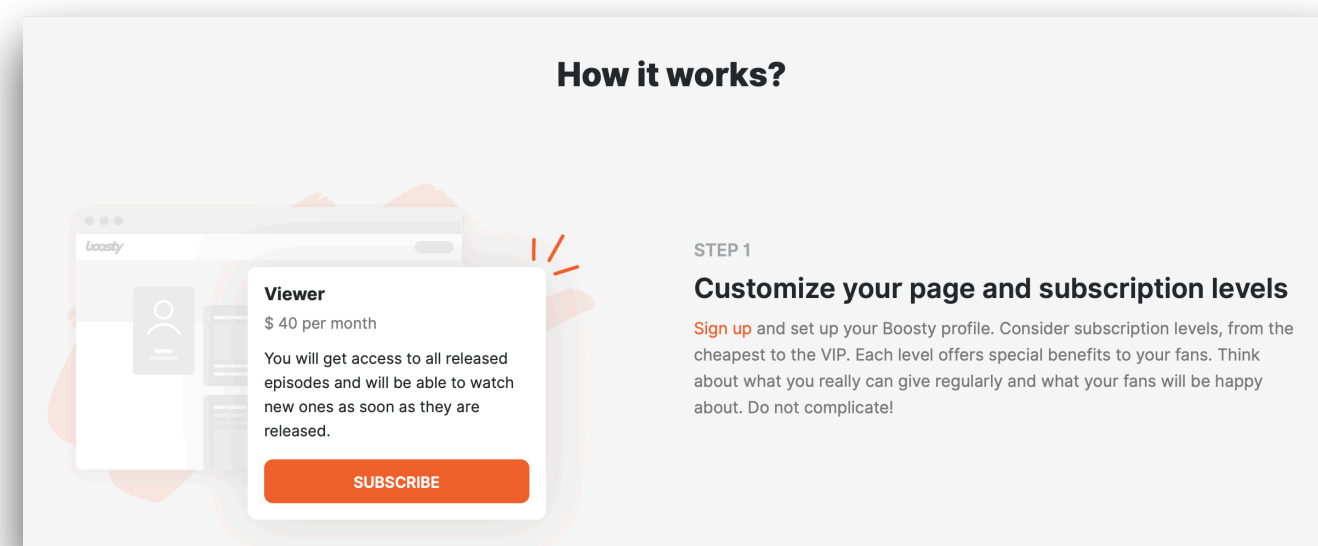
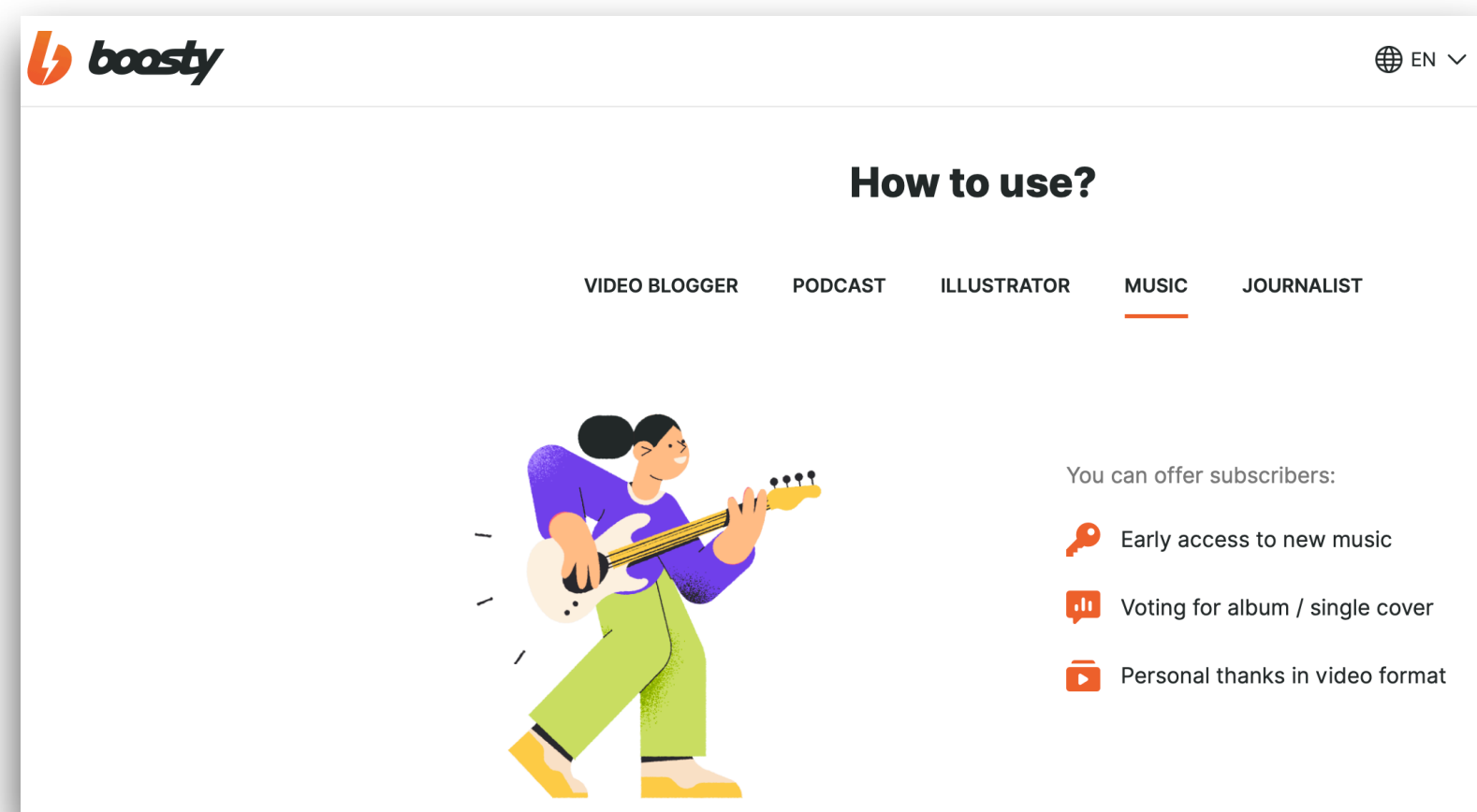
- Сервис MUSICOIN запущен в 2017 году и ориентирован на работу с композиторами, музыкантами и продюсерами.
- Слушатели могут дать чаевые любимым артистам, скачать треки в высоком качестве, приобрести товары мерчендайзинга.
- Сервис позволяет музыкантам промоутировать неэксклюзивный контент.
- Лицензионная оплата контента производится по принципу «pay per play» в криптовалюте \$MUSIC, привязанной к ETHERIUM.

Источники:

- (1) Дворянкин, Тихонов (2018);
- (2) MUSICOIN. Лицензионное соглашение для музыкантов. URL: <https://musicoin.org/legal/artist-policy>

NFT в музыке: миф или реальность?

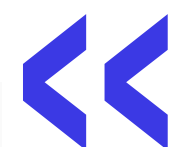
<https://boosty.to>



- Сервис boosty запущен в 2023 году в Нидерландах и ориентирован на работу с креаторами, включая музыкантов и композиторов, видеоблоггеров, подкастеров, художников-иллюстраторов и журналистов.
- Пользователи сервиса могут устанавливать перечень творческих продуктов для подписчиков и назначать их стоимость по собственному усмотрению.
- Сервис позволяет музыкантам промоутировать эксклюзивный контент на ранних этапах создания (музыкальные прототипы?).
- Лицензионная оплата контента производится по подписке. Расчётную схему подписки можно выбрать исходя из целевых показателей, схематично изображённых на сайте.

Источник: <https://boosty.to/app/offer/user>

Дискуссия



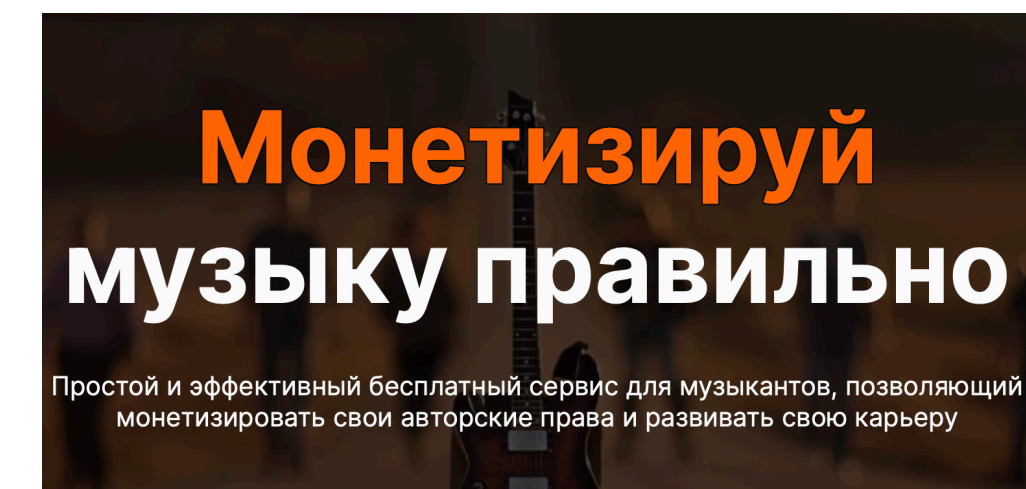
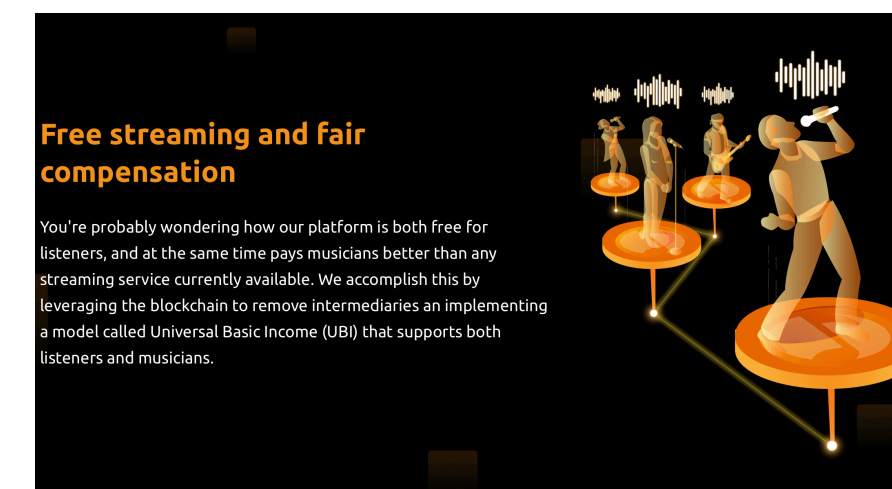
В постиндустриальном обществе, которое по большей части создает нематериальные продукты и услуги, мы имеем принципиально иную зависимость, а именно вытекание их ценности не из дефицита, а, наоборот, из роста всеобщности, высокой распространенности, увеличения аудитории, количества пользователей, вовлеченности широких масс и отдельных индивидуумов. Это явление также определяется в качестве сетевого эффекта, при котором ценность блага, товара или услуги для одного пользователя повышается с ростом числа других потребителей.

Будник, Р. А. Токенизация творчества: Мотивация пользователей, консенсуальная ценность и авторское право Китая / Р.А. Будник // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 135-143. – DOI 10.52468/2542-1514.2023.7(2).135-143. – EDN QVXPEL.

особенности и точки роста
современных музыкальных NFT:

<https://musicoin.org>

<https://enter.yoga>

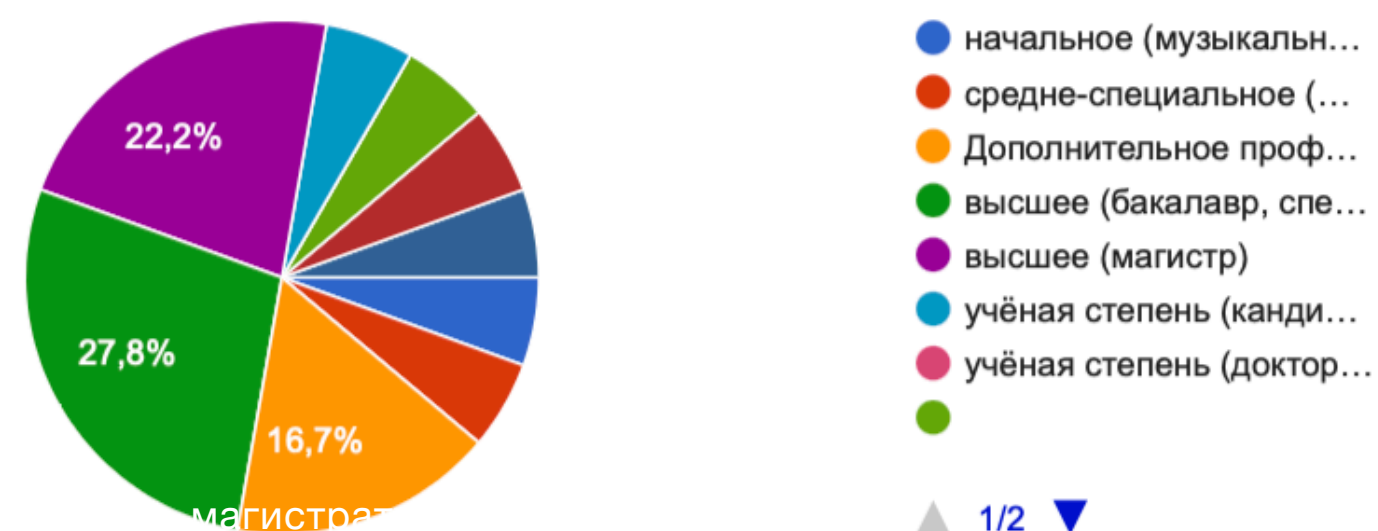


- промоушн / монетизация неэксклюзивного контента (музыка уже вышла на стриминге)
- подрыв рынка цифровой потоковой дистрибуции?
- вывод криптовалюты, \$MUSIC, привязанной к ETHERIUM?
- для монетизации творчества артист должен создать на сервисе свою фан-базу (привести на сервис подписчиков)

Дискуссия

Уровень вашего музыкального образования, подкреплённого дипломом?

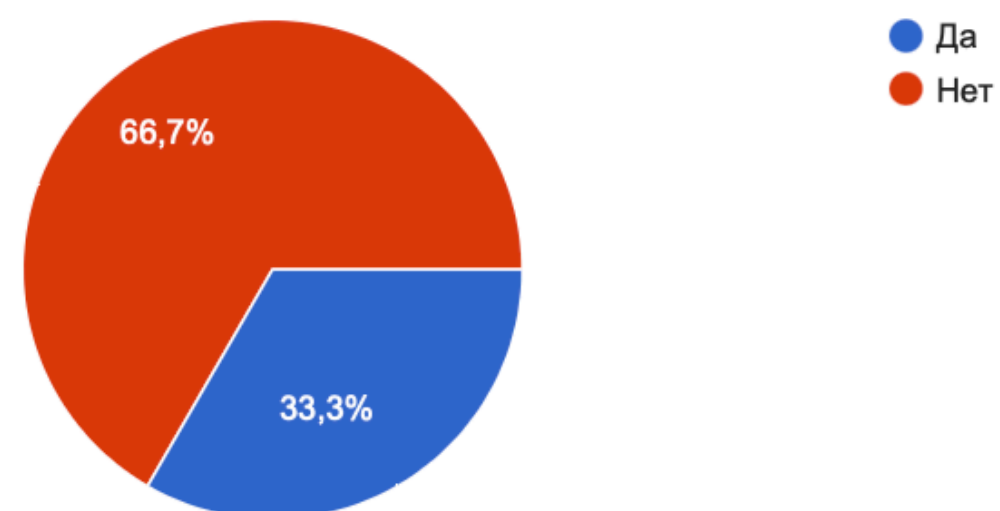
18 ответов



бакалавриат /

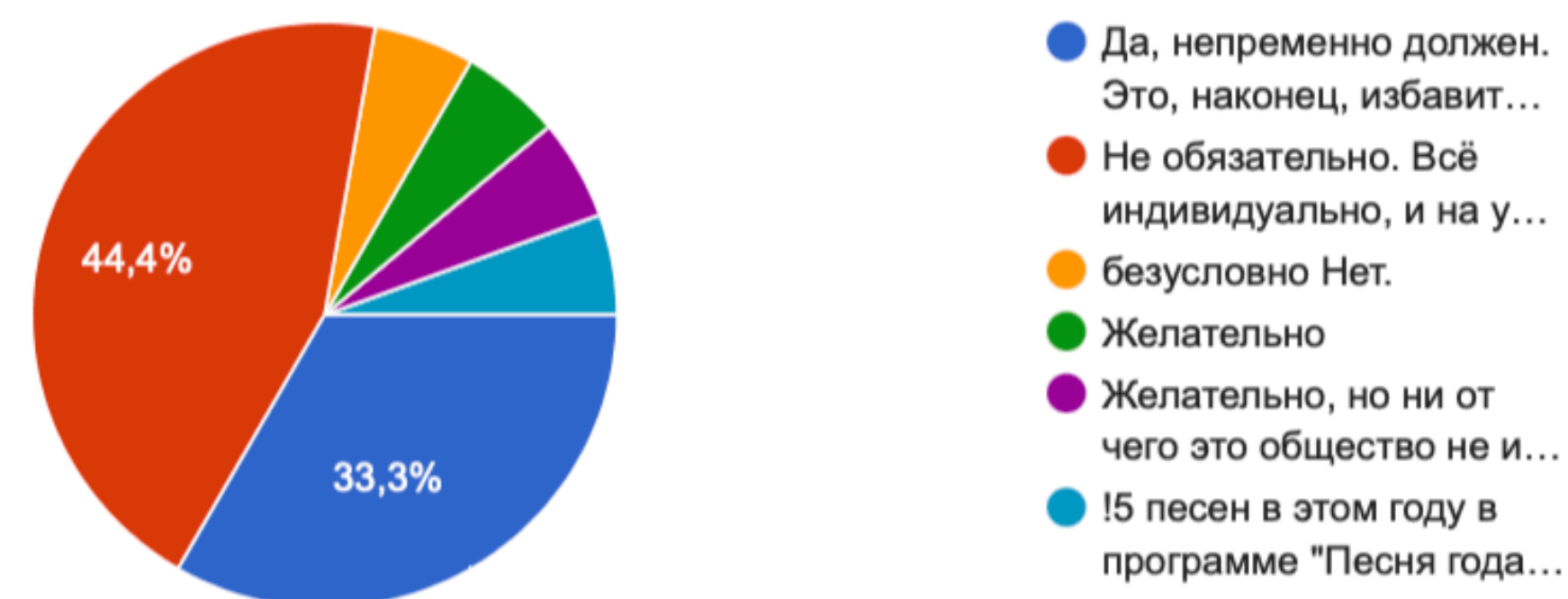
Были ли в вашей профессиональной практике случаи, когда специальность в дипломе влияла на получение вами музыкального заказа?

18 ответов



Считаете ли вы, что сегодня профессиональный композитор обязательно должен иметь диплом высшего учебного заведения со специальностью композитора, чтобы развиваться в музыкальной и культурных индустриях?

18 ответов

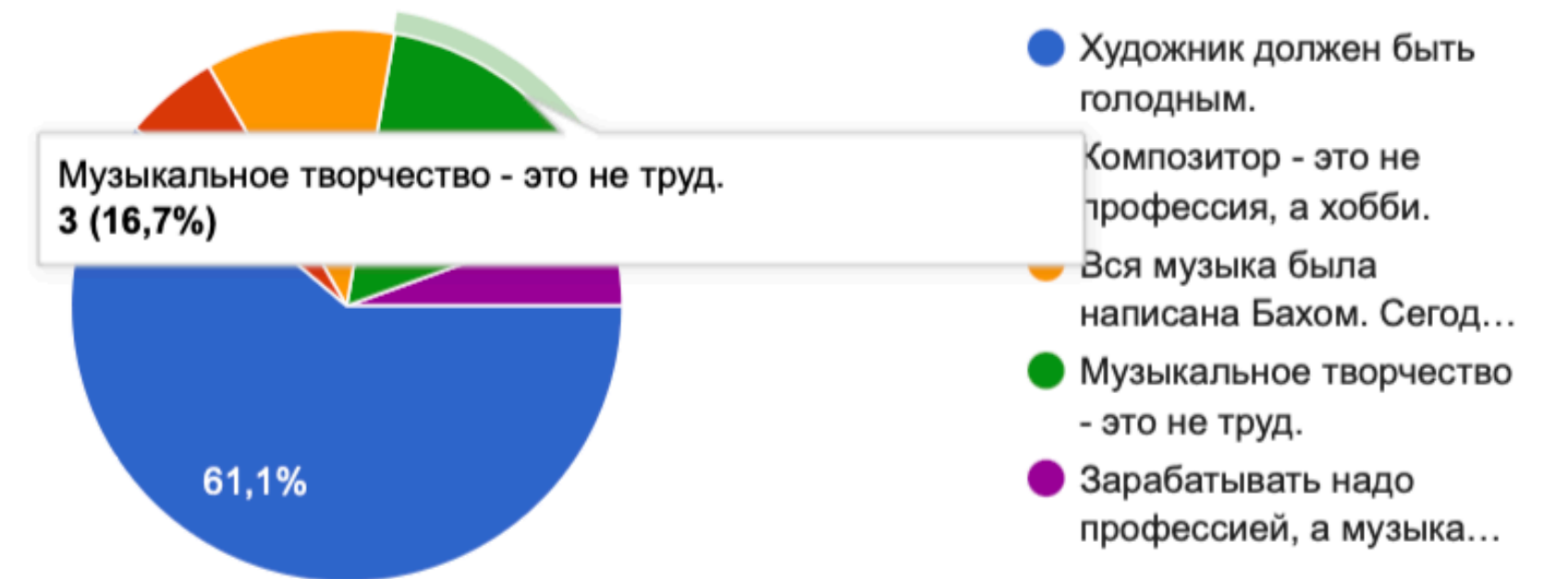


Дискуссия

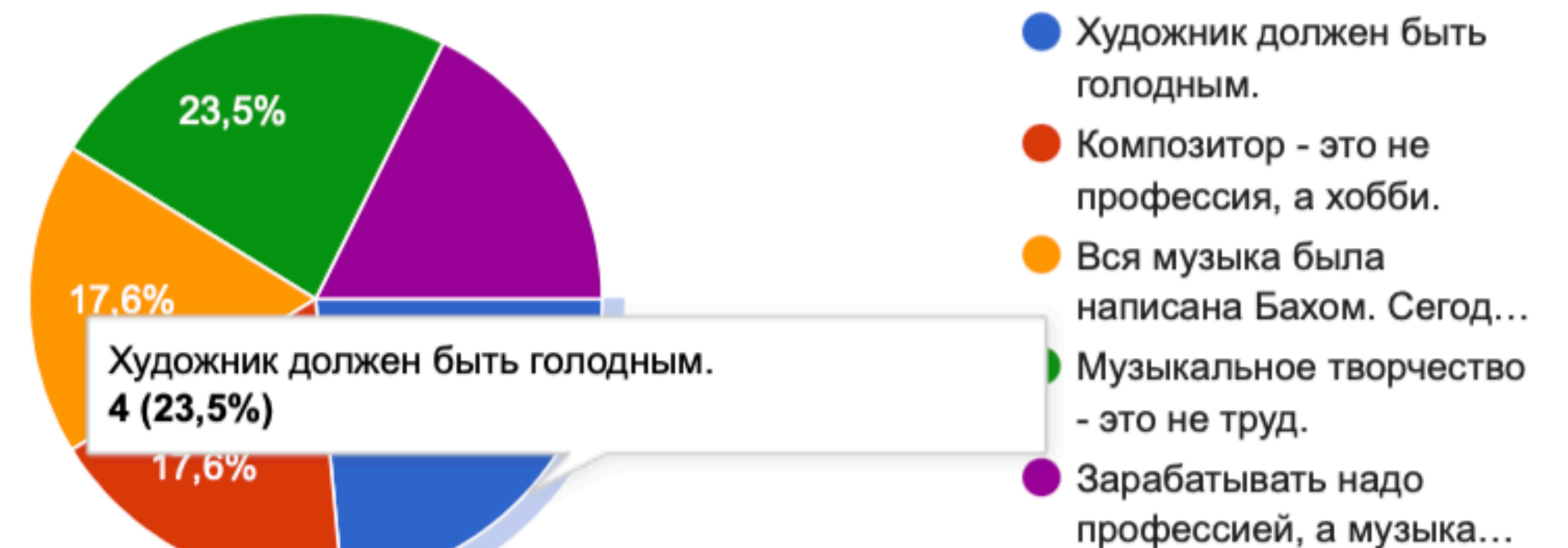
- Должно ли монетизироваться (как деятельность) создание созвучий? Нужен ли для этого диплом композитора?
- Как на государственном уровне обеспечить каждого композитора творческим трудом?
- Если музыка - язык чисел, следует ли маркировать алгоритмическую музыку, созданную антропоморфным композитором с применением нейросетевых инструментов?
- Как экспертно выявить отсутствие творческого метода в музыкальной композиции?
- Токенизация музыкального творчества разрушает рынок платного маркетинга цифровой потоковой музыки. Как сохранить баланс рынка ?

С каким из абсурдных высказываний категорически нельзя соглашаться?

18 ответов



С каким из абсурдных высказываний всё-таки можно согласиться?



Список источников

- Абрамова А. И. Нейросети в автоматизации музыкального процесса/ Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики. – 2022. – С. 44-46. <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/12/MK-1585-1.pdf#page=44>
- Белоцерковский, О. В. Меценатство как форма поддержки музыкального академического искусства / О. В. Белоцерковский // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. – Т. 12, № 5-3. – С. 832-836. – EDN NDYKIL.
- Будник, Р. А. Токенизация творчества: Мотивация пользователей, консенсуальная ценность и авторское право Китая / Р. А. Будник // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 135-143. – DOI 10.52468/2542-1514.2023.7(2).135-143. – EDN QVXPEL.
- Дуков, Е. В. К истории аттракциона / Е. В. Дуков // Художественная культура. – 2020. – № 4(35). – С. 640-665. – DOI 10.24411/2226-0072-2020-00089. – EDN AVWFCO.
- Кирина, Т. А. Анализ текущего состояния инди-музыкальной индустрии / Т. А. Кирина // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 72-8. – С. 55-58. – DOI 10.18411/lj-04-2021-325. – EDN ATDCTR.
- Лапина А.И. Применение информационных систем с искусственным интеллектом в музыке: история, возможности, результаты/ Прикладные цифровые технологии и системы XXI века: экономика, менеджмент, управление персоналом, информационная безопасность, право. Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции. Владимир, 2023. С. 119-129. <https://sovman.ru/wp-content/uploads/2023/06/S10.pdf>

Список источников

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (ред. от 09.06.2023) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Информационно-справочная система «АЮДАР-ИНФО». Нормативные акты. Федеральное законодательство. Федеральные законы [Электронный ресурс]. URL: https://www.audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/1/doc_id/2320/release_id/73482/ (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 01694». Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. Министерство труда Российской Федерации. Документы // Консультант-плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58964/795400385fb7a4c0142586efad8ee1d91228614e/ (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) // Минтруд России. Профессиональные стандарты. Справочники и классификаторы и базы данных. URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/okpdtr/> (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Профессия «композитор» получит правовой статус. РИА Новости. Культура. 30.11.2022. URL: <https://ria.ru/20221130/kompozitor-1835342879.html> (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Мазунов, М. Музыкальный ИИ. Телеграм-канал @gensound. [Электронный ресурс]. URL: <https://t.me/gensound> (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Музыка и зрелища: индустриальный отчёт, 2018-2023 (результаты исследования). Информационное агентство «InterMedia». Гл. ред.: Е.А. Сафронов. Москва, 2023 г. [Электронная версия]. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/Music_Entertainment_InterMedia_pdf.pdf (Дата обращения: 22 января 2024 г.).
- Сфера культуры и культурные индустрии в РФ. Аналитика 2019-2021. Результаты комплексного исследования (Издание 7-е, исправленное и дополненное). Информационное агентство InterMedia. – гл. ред. Е.А. Сафронов. - Москва, 2021 г. [Электронный документ]. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/culture_research_analitika-2021.pdf (Дата обращения: 23 января 2024 г.).
- Экономика культуры РФ 2018-2023. Информационное агентство InterMedia. – гл. ред. Е.А. Сафронов. - Москва, 2023 г. [Электронный документ]. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/InterMedia_Cultural_Economy_2023_pdf.pdf (Дата обращения: 23 января 2024 г.).
- Краудфандинг в сфере творческих (креативных) индустрий. Информационное агентство InterMedia. – гл. ред. Е.А. Сафронов. - Москва, 2023 г. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/issl_InterMedia_Crowdfunding_24072023_pdf.pdf (Дата обращения: 23 января 2024 г.).
- Культура и культурные индустрии в РФ. Аналитика 2017-2019. Информационное агентство InterMedia. – гл. ред. Е.А. Сафронов. - Москва, 2020 г. [Электронный документ]. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/culture-of-russia-2019_web.pdf (Дата обращения: 23 января 2024 г.).
- Культура и культурные индустрии в РФ. Аналитика 2018-2020. Результаты комплексного исследования (издание 6-е, исправленное и дополненное). Информационное агентство InterMedia. – гл. ред. Е.А. Сафронов. - Москва, 2020 г. [Электронный документ]. URL: https://www.intermedia.ru/uploads/culture_research_analitika-2020.pdf (Дата обращения: 23 января 2024 г.).