

ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»
КАФЕДРА ЕСТРАДНО-ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

КУРСОВА РОБОТА

з методики викладання естрадного співу

на тему:

«Інді-музика в сучасній українській музичній культурі»

Студента (ки) IV курсу групи Ммз-2020

напряму підготовки _____

Лисухи Анастасії Ігорівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник Борин Ольга Василівна

прізвище та ініціали)

викладач естрадного вокалу

(посада, вчене звання, науковий ступінь,

Національна шкала _____

Кількість балів: ____ оцінка: ECTS ____

Члени комісії _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

курсової роботи студентки групи Ммз-2020

Лисухи Анастасії Ігорівни

з дисципліни «Методика викладання естрадного співу» на тему «Інді-музика в сучасній українській музичній культурі»

В роботі розглянуто інді музику, яка є одним з найпопулярніших музичних жанрів в Україні. Серед іноземних виконавців є багато гарних прикладів створення якісних композицій, якими надихалися нині відомі українські музиканти. Актуальність теми полягає в тому, що проблематика розвитку української музики з кожним днем стає дедалі важливішою. Українська музика є важливою частиною культурного спадку нашої країни, яка несе міжнародний вплив, привертаючи увагу світової аудиторії та сприяє популяризації української культури. Тим паче, на сьогодні над цим працює велика кількість молоді, яка успішно просувається на стрімінгових платформах. Також у курсовій роботі було досліджено такі жанри музики, як: електронна, поп, рок, реп та було представлено її найпопулярніших виконавців.

Об'єктом дослідження є сучасна українська музична культура, яка зосереджена на інді-музиці. Предметом дослідження є роль і внесок інді-музики в сучасній музичній культурі та її вплив на українську музику.

Метою дослідження є популяризація і аналіз сучасної музичної творчості, важливість її прослуховування на стрімінгових платформах і виділення якісної музики, посеред так званої «шароварщини».

Під час дослідження було застосовано такі методи: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 37 сторінок.

Інді-музика є важливим напрямом музики, оскільки саме він часто не використовує лейбли, а працює на себе і тим же підкорює серця слухачів. Це не просто музика – це життя. Таке просте, сумне і веселе, енергійне і спокійне, насичене і пухке життя зібране в поему і поставлене на мелодію.

Ключові слова: інді-музика, електронна, поп, рок, реп, жанри музики, стрімінгові планформи дистриб'юція, лейбл.

SUMMARY

course work of a student of the MMZ-2020 group

Lysukha Anastasiia Ihorivna

**From the discipline «Methodology of teaching pop singing» on the topic
«Indie music in modern Ukrainian musical culture»**

This paper examines indie music, which is one of the most popular music genres in Ukraine. Among foreign artists, there are many good examples of high-quality compositions that have been inspired by well-known Ukrainian musicians. The relevance of the topic is that the issue of the development of Ukrainian music is becoming more and more important every day. Ukrainian music is an important part of our country's cultural heritage, which has an international influence, attracting the attention of the global audience and promoting the popularization of Ukrainian culture. Moreover, today a large number of young people are working on it and are successfully promoting it on streaming platforms. The term paper also explored such genres of music as electronic, pop, rock, rap, and presented its most popular artists.

The object of the study is contemporary Ukrainian music culture, which focuses on indie music. The subject of the study is the role and contribution of indie music in contemporary music culture and its influence on Ukrainian music.

The purpose of the study is to popularize and analyze contemporary music, the importance of listening to it on streaming platforms, and to highlight quality music in the midst of the so-called "sharovar".

The following methods were used in the research: observation, comparison, measurement, experiment, abstraction, analysis and synthesis.

The term paper consists of an introduction, three chapters, general conclusions and a list of references. The total volume of the work is 37 pages.

Indie music is an important genre of music because it often doesn't use labels, but works for itself and thus wins the hearts of listeners. It's not just music - it's life. Such a simple, sad and cheerful, energetic and calm, rich and empty life is collected in a poem and set to a melody.

Keywords: indie music, electronic, pop, rock, rap, music genres, streaming platforms, distribution, label.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ.....	5
1.1. Розвиток української музики за допомогою фестивалів.....	5
1.2. Електронна музика і її представники.....	6
1.3. Реп музика і її представники.....	8
1.4. Рок музика і її представники.....	12
1.5. Поп музика і її представники.....	15
РОЗДІЛ 2. ІНДІ МУЗИКА.....	20
2.1. Поняття інді-музики.....	20
2.2. Іноземні представники.....	20
2.3. Українські представники.....	22
РОЗДІЛ 3. МУЗИЧНІ ПЛАТФОРМИ ТА ЗАРОБІТОК З ВЛАСНОЇ ТВОРЧОСТІ.....	29
3.1. Стримингові платформи.....	29
3.2. Дистриб'юції.....	30
3.3. Лейбли.....	31
ВИСНОВКИ.....	33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	36

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток української музики стає дедалі важливішим на сьогоднішній день. Музика є важливою частиною культурного спадку України, що має неабиякий міжнародний вплив, привертає увагу світової аудиторії та сприяє популяризації української культури. Тим паче, на сьогодні над розвитком сучасної української музики працює велика кількість молоді, яка успішно популяризує свою творчість на стрімінгових платформах.

Інді музика є одним з найпопулярніших музичних жанрів в Україні. Серед іноземних виконавців є багато гарних прикладів творення якісних композицій, якими надихалися тепер відомі українські музиканти.

Об'єкт дослідження – сучасна українська музична культура, яка зосереджена на інді-музиці.

Предметом дослідження є роль і внесок Інді-музики в сучасній музичній культурі та її вплив на українську музику. В цій роботі я більш детально хотіла б розповісти про українську музику, зокрема про популярні жанри в цей час. Мова буде про найпопулярніші на мою думку і думку соціуму музичні напрями, виконавці та гурти. Зокрема в цій роботі є артисти, які наведені нижче.

Опука, Туча, Люсі – як представники електронної музики. Гоня, Паліндром, Міша Правильний, Tricky Nicky – як представники реп індустрії в Україні. Flit, Діти інженерів, Жадан і Собаки, The Unsleping, Хейтспіч – як артисти жанру рок-музики. TVORCHI, LAUD, Макс Пташник, Pianoboy – як виконавці жанру популярної музики.

Фінальною частиною курсової роботи є тема монетизації музики. Лейбли – як заробіток, але згодом зрозумієте чий. Стрімінгові платформи – як спосіб заробітку і збереження авторського права на творчість артистів. Дестриб'юція – як математичний алгоритм. І окрім інформації з доступних джерел, поясню свою думку на рахунок вищесказаного.

Мета дослідження – популяризація і аналіз сучасної музичної творчості, важливість її прослуховування на стрімінгових площадках і виділення якісної музики, посеред «шароварщини».

Завдання роботи зумовлені розкриттям окресленої теми:

- вивчити розвиток української музики за допомогою фестивалів;
- дослідити такі жанри музики, як: електронна, поп, рок, реп та її представників;
- проаналізувати поняття інді-музики;
- розглянути представників інді-музики;
- дослідити музичні платформи та заробіток з власної творчості;
- проаналізувати дистрибуції;
- дослідити роботу лейблів та стрімінгових платформ.

Методи дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 37 сторінок.

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

1.1. Розвиток української музики за допомогою фестивалів

Розвиток сучасної української музики відокремлюється великою кількістю позитивних тенденцій і важливих досягнень. Рівень якості створеного зростає досить швидко, прослуховування на платформах збільшуються в рази як в Україні. На даний момент, українські гурти і окремі виконавці дедалі більше отримують популярність і прихильність закордоном. Багато концертів і фестивалів, проведених в Європі і не тільки збирають численні кошти на благодійність на підтримку нашим військовим.

Також на теренах України вже роками проводяться музичні фестивалі такі як «Atlas Weekend», «ART JAZZ», «Carpathian Alliance Metal Festival», «UPfest», «Альтернатива», «Бандерштат», «Гогольfest», «Західфест», «Тарас Бульба», «Франко Фест» та інші фестивалі, більша частина з яких паралельно є ще вокальними конкурсами, такі як «Молода Галичина». Саме на таких конкурсах, молоді співаки, які ще перебувають у «пошуках свого ідеального звучання», мають можливість познайомитись з артистами, які вже давно на сцені і творять свою музику роками. Спілкування з артистами, наслідування їхньої творчості, перебування у музичному середовищі – все це дуже гарно впливає на загальну працю виконавців, які йдуть до своєї мети. Фестивалі впливають на популяризацію української музики на рідній землі та надають платформу для виступів різноманітних гуртів і артистів [5].

На кожному з вище перелічених фестивалів зазвичай лунає музика різних жанрів, серед яких, найпопулярнішими є поп-музика, рок та інді-музика. В наш час все більше уваги приділяється вшануванню української народної пісні, відтворенню української класичної музики в театрах і філармоніях. Хор Верьовки – найпопулярніший хор і танцювальний колектив на даний момент, який продовжує концертувати Україною і за її межами, виконуючи танці і пісні з різних регіонів нашої країни.

Також, за «перші місяці» у жанрах музики борються електронна музика і реп. Але, на мою думку, це не зовсім вдалі жанри, якщо артист хоче зібрати якомога більшу аудиторію, адже основа електронної музики – суміш електронних звуків, синтезаторів, комп'ютерних програм та інших технологій, яка є досить нестандартною для слухачів, які очікують «лайтовість» і мелодичність. Хоча зараз цей жанр стає більш популярним, завдяки вечіркам з техно-музикою, яку ще називають «рейвом».

1.2 Електронна музика і її представники

Електронна музика – це музичний жанр, створений за допомогою електронних звукових інструментів та комп'ютерних технологій. Її особливістю є використання синтезаторів, семплів, програмного обладнання та інших цифрових засобів для створення звуків та композицій. Електронна музика розділяється на безліч піджанрів, включаючи техно, хаус, дабстеп, транс, ембієнт і багато інших, кожен з яких має свої характерні особливості і звучання. Вона широко використовується як в клубах і на вечірках, так і в сучасних записах та фільмовій супроводі. Якщо дивитись на музику іноземних виконавців, з них можна виділити таких:

- Дафт Панк (Daft Punk) – це відомий французький дует, який став легендарним у світі електронної музики. Складається з Томаса Бенгальтера (Thomas Bangalter) і Гая-Мануеля де Омем-Кристо (Guy-Manuel de Homem-Christo). Вони відомі своєю унікальною музикою, іконічними шоломами та візуальними виступами.

Дафт Панк створили численні хіти, включаючи «Get Lucky», «One More Time», «Harder, Better, Faster, Stronger» та багато інших. Їх альбом «Random Access Memories» виграв Grammy та отримав величезний успіх у всьому світі. Незважаючи на те, що вони оголосили про розпад дуету, музика Дафт Панк надалі залишається впливовою та популярною в електронній музичній сцені.

- Tiësto – це відомий нідерландський ді джей і продюсер електронної музики. Його справжнє ім'я – Тієсто (Tijs Michiel Verwest). Він відомий своєю роботою в жанрах транс, хаусу та електронної танцювальної музики. Tiësto є одним із засновників транс-музики та має величезну кількість прихильників у всьому світі.

Артист випустив численні альбоми і сингли, включаючи популярні композиції, такі як «Adagio for Strings», «Traffic», «Red Lights» та «Wasted». Тієсто також був резидентом у великих клубах та фестивалях і має вражаючу кар'єру виступів. Він вплинув на багатьох інших діджеїв та продюсерів у галузі електронної музики.

- Skrillex – це американський музикант, продюсер і ді джей, відомий своєю роботою в жанрі електронної музики, зокрема дабстепу та електро-хаусу. Його справжнє ім'я – Сонні Джон Мур. Skrillex – вважається важливою постаттю в популяризації дабстепу та був одним із перших артистів, які принесли цей жанр до широкої публіки, разом з Tiesto. Він отримав численні нагороди Grammy та став відомим завдяки таким трекам, як «Bangarang», «Scary Monsters and Nice Sprites» та «First of the Year (Equinox)».

Саме ці «три кити» електронної музики мали величезний вплив на становлення цього жанру в Україні. Отже, що на рахунок українських виконавців електронної музики?

Найпопулярнішими виконавцями такого жанру музики в Україні стали:

- «The Maneken» – гурт, який славиться своїм оригінальним звучанням, сильною емоційною складовою, поєднанням жанрів. Головна людина у цьому проекті – Євген Філатов, адже він є вокалістом, продюсером і композитором цього гурту. «The Maneken» має багацько альбомів і синглів, включаючи популярні пісні, такі як «Keep Moving On» і «Run». Їх музика часто поєднує електронні звуки з текстами, які мають смислове навантаження, що для мене є гарним показником якості. The Maneken активно виступає як в Україні, так і за її межами, і має велику кількість прихильників.

- «Opuka» – український музичний колектив, який поєднує у собі сучасну електронну музику з елементами фольклору та етнічних звуків. Основною постаттю тут є Олена Фарн, яка започаткувала цей проєкт разом із Євгеном Філатовим, про якого ми вже говорили раніше. Перший однойменний альбом «Opuka» одразу відізвався в серцях слухачів своєю унікальністю і фольклорністю [3].

- «ТУЧА» – українська композиторка, продюсерка, співачка і активістка з Хмельницької області. Почала свою кар'єру відносно недавно, але шалено вистрілила з піснею «russia is a terrorist state» на початку повномасштабного вторгнення і зараз підтримує свою позицію в чартах української музики [12].

- «Люсі» – теж молода виконавиця, яка вже давно снує платформами, але досить локальна артистка. Якщо послухати її твори, то можна зрозуміти, що для того, щоб вразити слухача не обов'язково синтезувати жанри [3].

1.3. Реп музика і її представники

Щодо реп-індустрії, нарешті можна прослухати багато якісних текстів. Тепер це більше, аніж квадратні сексистські рядки про жінок, алкоголь і вечірки. Набувати популярності стали тексти про прийняття себе, психологічні стани, любовні історії, вихід з пострадянського мислення та багато інших глибоких тем, де хочеться відчутти кожне слово. Аранжування до композицій реп-виконавців стали не просто якісними, а ще й нестандартними, адже в багатьох твореннях молодих артистів, які виконують цей жанр, до звичайнісіньких бітів додаються звуки, записані музичними інструментами. Моїми улюбленими виконавцями реп-музики є:

- «Гоня» – відомий реп-виконавець зі Львова, також відомий як «ванпанчмен». Вокаліст і автор пісень – Гутник Ігор, який також є учасником і співзасновником гурту «Глава 94» разом із Паліндромом. Почав писати свої тексти ще з 14 років разом зі своїм однокласником. Любов до музики пронеслась до 2009 року, коли Ігор саме і познайомився з Паліндромом. За рік

на нас вже чекав перший міні-альбом «Глави 94» під досить іронічною назвою «Невідомі», який став досить значним поштовхом у впізнаваності виконавців. З 2014-го року почала набирати обертів дискографія артистів. Але згодом, Паліндрому почало не вистачати часу на спільну працю і Ігор вирішив, що час робити сольну кар'єру. На початку він неодноразово брав участь у реп-батлах, таких як: ПідБіт, Лемберг батл, Pitbull Battle та ін. У 2018 році Ігор випустив свій перший сольний трек і кліп до нього разом з DJ Shon. Його назва – «Флешбек». Через рік на нас чекав наступний альбом «Саботаж». Далі Ігор починає працювати над першим повноформатним альбомом, паралельно записуючи фіти з різними українськими реперами, але його план не зовсім вдався через початок повномасштабного вторгнення. Згодом, все ж вийшли міні-альбом «Ні в кут, ні в двері», і сингл «Лід». Музика Гоні іронічна, що можна як побачити по назвах альбомів, так і почути в текстах його творінь. Сама мелодія в авторських творах досить проста, але це дає нам змогу вслухатись в слова і не навантажувати звукосприйняття. Я б хотіла відмітити гурт «Глава 94» окремо у цьому списку, але він розпався близько 2018 року, тому далі йтиме мова за другого співзасновника цього гурту. Зауважимо, що зараз артист отримує величезну хвилю популярності завдяки новому тренду в соціальній мережі під назвою «Тік Ток». Цей тренд започаткував популярний стрімер і волонтер Михайло Лебіга. Суть відео полягає в тому, що під пісню Гоні з альбому «Ні кут, ні в двері», яка має назву «Як?» молодь знімає спочатку ліпсінг на слова «Я громадянин суверенної держави, з відчуттям ніби з мене тільки що поржали», після чого вставляють скріншоти з новин, в яких висміюють грошові витрати в своїх містах на «непотріб», замість якого варто було б допомагати тим, хто боронить нас на фронті [1] [2].

- Паліндром – український репер, вокаліст, режисер, композитор та музичний продюсер, зі Львова, який також відомий під псевдонімом «Кашляючий Ед», справжнє ім'я якого – Степан Бурбан. Репом займався ще в шкільному віці, згодом поступив Київський національний університет культури і мистецтв на факультет режисури у Львові. Першим успішним проектом цього

артиста став гурт «Глава 94», де спершу взяв собі псевдонім «Стук». Після випуску кількох альбомів, Степан обрав новий псевдонім – «Кашляючий Ед». Згодом, гурт розпався і в 2015 році Паліндром випустив перший сольний альбом під назвою «Нетривіальне читиво». Далі слідувало багато синглів і альбомів, які сприяли впізнаваності артиста. Серед них: «Шось зимно», «Дякую», «Елоун», «Переклад», «1991». У 2019 році Степан випустив альбом, назва якого «Про сьогодні, завтра і вчора», який дуже приємно здивував критиків і слухачів абсолютно новим стилем звучання у виконанні альтер-его паліндром, який вже не мав нічого спільного з хіп-хопом. Виконавець спробував себе у напрямках нью-вейв, lo-fi, трим-хор і синті-поп. Цей альбом гарно прославився і поніс за собою нову хвилю популярності, навіть журнал «СЛУХ» визнав цей альбом Паліндрома як «найкращий альбом 2019». І знову творчість артиста проростала великою кількістю альбомів, серед яких була пісня «Холодний», написана на вірш поета-шістдесятника Миколи Холодного «Вмирають поети». На даний момент, артист почав більше уваги приділяти кінематографу як в ролі актора, так і в роді режисера, фільми якого вийдуть цього року. Багато благодійних концертів і турів дали свій внесок в підтримку нашим воїнам.

Чому так багато про Паліндрома? Тому, що це музика, за яку хочеться померти. Тексти, мелодії, інструментальна частина – це все зроблено на совість і з душею. І окрім того, що Паліндром є прекрасним музикантом, він до того всього, є чудовою і сильною людиною [7].

- Міша Правильний – репер, виконавчий продюсер шоу «Splash», головний редактор порталу «Rap.ua». У текстах Міши є багато гарних фраз, нагромаджених глибоким змістом. Знову ж таки, досить стандартні біти не псують сприйняття треку, а доповнюють його легкістю. Любов, розпач, знедолення, віра у себе і свої сили, тексти про майбутнє країни та світу. Перший сольний реліз у Міши презентувався після початку повномасштабної війни. Він говорив: «Головне відкриття війни – те, що кожен розкривається та робить що вміє. Хтось із близьких рятував людей, хтось волонтерив, хтось

воював, хтось готував їжу, хтось дедосив ворога... Мені вдалось тільки писати, бо загалом, крім цього вмю небагато. 24 числа вже в обідній час я сидів на студії і писав перший вірш, далі десь тиждень робив це кожного дня». За рік артист написав три повноцінних альбоми і максимально поширює реп-індустрію в Україні. В рамках проєкту Харківської резиденції «Слово» – «Курбас. Майстерні» Міша Правильний (виконання), Backspace (музика) та Денис Прокопенко (візуал) презентували трек на тексти Леся Курбаса з книги «Філософія Театру». Аудіовізуальний проєкт створений на честь 100-річчя заснування Мистецького об'єднання «Березіль». Саме «Березіль» свого часу змінив уявлення про український театр, довів його конкурентоздатність та оригінальність та встановлював зв'язок зі світовим мистецтвом. У 2023 році був випущений альбом під назвою «Казки під піанінку». Основними форматними ознаками релізу є сторітелінг і біти, взяті за принципом «реп під піанінку», над яким часто сміються репери.

Переглянувши інтерв'ю я була вражена світоглядом цієї людини. Людина яка творить мистецтво, просуває його, пише про нього, любить його. Він називає українське мистецтво гусеницею, адже вірить, що колись вона стане метеликом [6].

- Tricky Nicky – український реп-виконавець. Справжнє ім'я артиста – Микола Ярошенко. Хлопець з Києва, який цікавився репом ще зі школи, паралельно з баскетболом. Але в певний момент життя, коли довелось обирати між музикою і спортом, він вибрав музику. І вже у 2018 році Микола випускає свій дебютний міні-альбом під назвою «Priorities», який складався з чотирьох композицій, більшість з яких представили на вечірці до 69-річчя «Зеленого театру». Цього ж року слідував наступний реліз синглу «Ride for Ukraine», у якому співак не побоявся розкритикувати політику української влади та антиукраїнську пропаганду на російському телебаченні. Саме цей реліз дав поштовх популярності музиканта, адже цей трек почали використовувати радіо, телебачення, блогери та інші мас-медіа. Ба більше, весною 2019 року ремікс на цю пісню став саундтреком до популярного українського серіалу «Перші

ластівки». Цікавість творчості Tricky Nicki полягає в його англomовних текстах, цікавих аранжуваннях і великою кількістю фітів з маловідомими талановитими виконавцями.

Також можна відмітити таких виконавців як: «Santorin», «Gunna Chorna», «BRYKULETS», «Богдан Купер», «DRUD» та інші.

Окремо хотіла би виділити те, як актуальність стає частиною музичного світу. Так, зараз війна та інші теми слухачу не цікаві. Але, можливо, популярність пісень АКТУАЛЬНИХ саме для нашої країни дасть нам сцену, що не залежить від іноземних патернів (як західних, так і російських).

Я не хочу слухати пародію на drill, я не хочу бачити косплей на реперок-стриптизерок, гангстерів, бариг та реперів-мільйонерів з власними літаками. Я хочу чути СВОЄ, те, що відбувається зараз у МОЇЙ країні. Це не означає, що всі пісні мають бути переказом новин, я лише кажу про те, що українці позбуваються меншовартості.

Нам не потрібно «української інстасамки», «українського моргенштерна» чи «українського Емінама», нам потрібні свої артисти, у яких є власні імена [3].

1.4. Рок музика і її представники

Оскільки рок-музика витісняється новими жанрами, залишилось спостерігати, хто ж саме посяде на її місце. Важкий рок почав різко зникати серед української музики, залишаючи за собою слід у вигляді альтернативного року, інді-року і софт-рок. Але будь-які стрибки популярності у сучасних рок-гуртів поки не затримуються на вершині визнання, але, на жаль, швидко забуваються. З відомих популярних виконавців рок-музики, наступні артисти варті вашої уваги:

- FliT – українсько-американський гурт в стилі панк-рок (хоча сам гурт називає свій напрям як «інтелігент-панк-роком». Гурт родом з Івано-Франківська, який був заснований ще в 2001 році Новіковим Володимиром(вокалістом), Беляковим Віталієм (бек-вокал), Марків Андрієм

(гітара), Копієвським Михайлом (бас-гітара) і Юрієм Чорним (ударні), проте надалі Юрія замінив інший ударник на ім'я Ігор Озарко, який надалі став менеджером проєкту. У 2003 році гурт представляє свій дебютний альбом «Світ такий...». З 15 пісень у альбомі досить популярним стає трек під назвою «Їжачок», що і спричиняє великий ріст популярності групи, після чого вони вносять в свою емблему профіль їжачка. Творча активність продовжувалась сольними концертами, новими альбомами, виступами за межами України. Також гурт брав участь у проєкті «Фольк-music» на Першому національному. Цей проєкт — пошук та відродження українських народних пісень, їх популяризація серед населення, особливо молоді. «Фліт» в рамках програми виконав народну пісню «Ой, п'є чумака, п'є» у власній інтерпретації, яка за підсумками глядацького голосування стала «піснею місяця». У 2010 році гурт переїжджає в США і в зв'язку з цим проєкт покидає Ігор Озарко, пропонуючи на своє місце Володимира Корчака. В березні 2011 року гурт випустив новий кліп на сингл «Кохай мене», версію пісні до кліпу було записано разом з Андрієм «Кузьмою Скрябіним» Кузьменко (це була остання робота Ігора Озарка в якості продюсера перед від'їздом закордон). В липні того ж 2011 року, також у зв'язку з переїздом до США, гурт залишає вокаліст Володимир Новіков. Його місце займає Юрій Попов. Того ж місяця гурт в новому складі випускає кліп на нову пісню «Заманюють очі», яку напередодні переїзду написав Володимир Новіков, монтаж та постпродакшн якого здійснено учасником гурту «Фліт» Михайлом Копієвським. Однак невдовзі Юрій Попов залишає групу. Далі на музикантів чекала перерва більше 10 років, після чого у 2019 році гурт знову спробував творити і записав новий англomовний EP «Just Go». Надзвичайна музика, пронизана іронічним текстом так і хоче залишатися вічною [13].

- Діти інженерів – український рок-гурт, який існує вже понад 3 роки, на його долю випала спершу пандемія Covid-19, потім повномасштабне вторгнення. Тому 30 липня був перший великий концерт гурту, та ще й на головній сцені фестивалю. Учасники гурту вважають себе представниками

«тру-інді», бо «роблять музику самі, своїм коштом, не співпрацюють із лейблами й займаються цим усім, коли хочуть». Водночас діти інженерів намагаються не обмежувати свою діяльність шаблонами жанрів, хоч і стверджували певний час, що грають панк-рок. У 2020 році почалась робота над міні-альбомом «Велкам ту юкрейн» та «Панк», які вийшли у 2021 році. Після 24 лютого 2022 року гурт випустив ще два заплановані релізи: Рубці та Навушники. А в березні заявив про перерву, бо «питання національної безпеки й допомоги військовим зводило на нуль будь-яке бажання робити чи просувати музику».

Утім, вже в червні 2022 року учасники повернулися до творчості, тож «на заставах ненависті» випустили декілька робіт, серед яких перший фіт з виконавцем хейтспіч москва, пісня «Ти б не повірила», присвячена покійній бабусі-росіянки Сергія Пухова, а також «7.62 мм», яку гурт називає передсмертною колісковою російським солдатам[12].

Також діти інженерів мали колаборацію на чотири гурти для пісні Тренди, де співали й разом з Omana, Хейтспічем та Alice Change про стан музичної індустрії в Україні. «Діти інженерів» – це пострадянський шлейф, який з кожною піснею розбивається нашими реаліями. Це якісна музика і чіпляючі тексти.

- Жадан і собаки – український рок-гурт із Харкова, який був заснований у 2000 році. Все почалось з іншої назви гурту, яка встигла записати два альбом під назвами «Вафлі» та «Група шукає продюсера». Назва гурту спочатку звучала як «Собаки в космосі». Проте у 2007 році вийшов альбом-компіляція «Хор монгольських міліціонерів», для якого різні учасники, серед яких були і «Собаки в космосі», записали пісні на вірші Сергія Жадана, з чого вони і почали спільну співпрацю, завдяки якій вони і отримали назву «Жадан і Собаки». У 2014 році виходять перші три альбоми гурту в новому складі – «Бийся за неї», «Пси» і «Мадонна». Сам Сергій Вікторович є українським письменником, перекладачем, громадським діячем та фронтменом одразу двох гуртів: «Жадан і Собаки» і «Лінія Маннергейма». Автор таких відомих романів

як «Ворошиловград», «Депеш Мод», «Інтернат», «Месопотамія» та таких збірок віршів як «Життя Марії», «Ефіопія», «Антенa», «Тамплієри», «Цитатник», «Список кораблів» та інші. «Лінія Маннергейма» – ще один проєкт Сергія Жадана, який виник у 2017 році, де письменник теж є фронтменом гурту [4].

- The Unsleping – український музичний гурт з Києва, заснований у 2013 році. У склад увійшли Дмитро Фішер, Назар Слободняк (гітара), Євгеній Мороз (вокал), які першочергово вирішили написати першу пісню під назвою «Zombie», водночас обравши влучну назву гурту. За час становлення музикантів відомими у їх складі змінилось багато артистів і фактично відновили свою працю з 2018 року. Тоді ж і виходить дебютний кліп на пісню «You drive my four coffin». Найпопулярнішими композиціями гурту стали «Ртаha Fred», «Припустим», «Жити», «Не сплю». У своїх творах гурт захоплює правдивими словами та емоційно-сильною музикою.

- Хейтспіч – український рок-гурт, створений у 2022 році в Одесі. Проєкт був започаткований двома музикантами: вокалістом Дмитром Однороженко та саундпродюсером Фімою (Алексом Єфімовим). Зародження гурту була створене як відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну, через що гурт доволі часто потерпав від блокування в соціальних мережах таких як «Tik Tok» та «Instagram», а одна з їхніх пісень навіть була видалена з «YouTube». Найбільш успішною композицією стала «Я вб'ю всіх богів», яка набрала понад 1,2 мільйони прослуховувань на Spotify. Також гурт випустив не мало фітів з іншими виконавцями близького їм жанру – Sad Novelist, Alex Yarmak, Лея, діти інженерів, Shrimka, Epolets.

1.5. Поп музика і її представники

Тепер пропоную звернутися до популярної музики, яку у наш час встигли висміяти артисти, яку робили не на якість, а на кількість та комерційність. Але я щиро сподіваюсь, що це залишилось в далекому минулому і надалі нас чекає

розвиток популярних жанрів, у якому збережена ідентичність артистів, якісна інструментальна частина, цікава мелодика, якісне аранжування та прийнятне сенсове навантаження у текстах пісень. Коли у людей немає що їсти, вони будуть їсти те, що їм дадуть, бо в них не буде вибору. Коли людям нічого вдягнути, вони вдягають те, що знайшли у шафі. Так само і з мистецтвом: в певний період, нас не було можливості обирати якісну вітчизняну музику. Композиції, які звучали з телебачення, радіо та інших мас-медіа були просто проплаченими проектами, які згодовувались українським слухачам завдяки анти-можливості у виборі, через нестачу відкритих джерел для потоку якісної музики. Та якщо бути відвертою, то і якісної музики було достатньо мало. Але, на щастя, зараз ми живемо в світі технологій і можливостей, тому маємо купу варіантів для знаходження якісної музики, яка нам до душі [3].

- TVORCHI – український музичний гурт, заснований у 2018 році в Тернополі. У складі двоє музикантів – саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффри Кенні. Пісні цього гурту звучать одночасно двома мовами – англійською і українською. Неможливо не відмітити той факт, що артисти стали переможцями Євробачення 2023 та премії YUNA у 2021 та 2022 роках. Андрій Гуцуляк є музичним продюсером проекту, а Джеффри Кенні – вокалістом і автором текстів. Пісня «Believe» стала визначною у творчості гурту, адже завдяки їй TVORCHI посіли дев'яте місце в чартах Google Play в Україні, після чого вони були запрошені на такі музичні фестивалі як «Файне місто», «Atlas Weekend» та «Ukrainian Song Project». Пізніше гурт випустив сингл «#не_танцюю». У 2020 році гурт презентував пісню, присвячену проблемам екології піж назвою «Bonfire» і з нею взяли участь у Національному відборі на Євробачення 2020 і пройшли в фінал. «Bonfire» стала найпопулярнішою українською піснею 2020 року на європейській платформі Deezer. 12 місяців трек очолював топ чарти платформи. 7 травня на YouTube-каналі гурту та у програмі «ДК Прем'єр» на телеканалі М1 відбулася прем'єра музичного відео на пісню «Мова тіла» з другого студійного альбому Disco Lights[19].

- LAUD – український співак та композитор, справжнє ім'я якого Владислав Андрійович Карашук. Це сольний виконавець, який почав займатись музикою ще з дитячих років. Його батьки були професійними музикантами, тому творчістю артист займався змалку. Пройшовши багато конкурсів музичних талантів – Влад налаштувався на навчання у Київському інституті музики імені Р.М.Глієра на факультет естрадного вокалу і паралельно з навчанням артист займався у філії American Musical Academy. У 2016 році LAUD бере участь у проєкті «Голос Країни», де проходить до фіналу. Завдяки цьому музикант виходить на хвилю популярності і вже за рік виступає на розігріві на концерті у Джамали. І за наступний рік артист не зупиняється і вирішує взяти участь у Нацвідборі до Євробачення з своїм найвідомішим треком під назвою «2 дні». На мою думку, це досить достойний представник популярної музики в Україні, враховуючи швидкість його кар'єрного зросту і впізнаваності [6].

- Макс Пташник – сучасний український композитор, співак, аранжувальник і до того ж волонтер та журналіст BBC. Хлопець встиг пожити в Польщі та Сполучених Штатах Америки, але саме після переїзду до Львова, починає працювати над своєю музичною кар'єрою. У 2016 році Макс випускає свої дебютні міні-альбоми і знову змушений повертатися в Штати. Але вже за рік, знову повернувшись до Львова, артист тішить нас синглом «Поки ніхто не бачить» з альбому «буденна пересічна драма», який і запустив коло впізнаваності музиканта. Макса Пташника вважають одним із найяскравіших представників нової школи незалежної Україномовної сцени. Дебютна робота «Обіцянка кінця самотності» вийшла у світ навесні 2017 року та привернула увагу критиків. А пісня «Воля» на вірші Юрка Іздрика увійшла в 100 найкращих пісень українською 2017 року за версією Karabas Live. Макс Пташник – це людина, яка змінює нас. У 2020 році автор знову порадував нас новим синглом «Не стягую», після чого приєднався до «львівської музичної тусовки» і записав фіт з KRUT під назвою «Сонце». Вже за рік на нас чекав альбом «інколи люди собаки, але не завжди», після якого Макс запропонував

співпрацю відомий український артист і аранжувальник Morthom. Разом вони створили альбом «5 хвилин», «Краща версія себе», «Дякую». Після початку повномасштабного вторгнення співак знову повернувся до журналістської і волонтерської справи та надихнувся на запис пісні «не сьогодні». Власне я дуже пишаюсь творчістю Макса Пташника і рада знайомству з цією прекрасною людиною.

- Pianoboy – сольний проєкт незалежного українського автора-виконавця Дмитра Шурова, який входить до Топ-20 українських артистів найбільш ротованих на радіо. Музикальний продюсер Національного відбору Євробачення 2022, володар трьох премій Yuna, зірковий суддя шоу «Х-фактор 8» та «Х-фактор 9». У репертуарі пісні українською та англійською мовами. Грає як душевні концерти під струнні квартети в філармоніях та на VIP-заходах, так і «качає» майдани міст. Сам Дмитро Шуров є українським автором-виконавцем, композитором, музикантом і продюсером з Вінниччини. Артисту пощастило народитись у творчій сім'ї поета та музикантки, що сподвигло його почати займатись грі на фортепіано ще з чотирьох років. Далі музикант навчався у Франції, в ліцеї Огюста Ренуара в Ліможі, після чого рік Дмитро прожив у Сполучених Штатах Америки, по програмі обміну FLEX. Там же і грав у джазовому оркестрі, співав у хорі, октеті, який виконував твори періоду бароко, а також у квартеті «Barbershop». У театральному класі став шанувальником американських мюзиклів 1950-х і 60-х років. Повернувшись з Америки, вступив до Київського лінгвістичного інституту. У 2000-му році музиканту запропонували приєднатись до гурту «Океан Ельзи», де він творив понад чотири роки. Після чого Дмитро став учасником колективу під назвою «Esthetic Education», де музикант затримався два роки. І восени 2006 року Дмитра у свою команду в ролі піаніста запросила Земфіра. Паралельно композитор займається власне створенням музики, а саме: музика до музичного спектаклю «Попелюшка», музика до спектаклю «Вартові мрій», саундтрек до серіалу «Слуга народу», пісня «Вітчизна» звучить як головна в серіалу «Не

зарікайся». У 2023 році Дмитро Шуrow стає музичним продюсером пісенного конкурсу «Євробачення 2023»[14].

На початку 2009 року Дмитро починає працювати над оперою «Лев і Лея», що сподвигло його задуматись над створенням власного проекту. З допомогою сестри почалось його створення. Перший виступ гурту теж припав на 2009 рік, перший альбом «Сенсу.немає», перший повноцінний сольний концерт у Києві, перший тур Україною. В грудні 2011 року Дмитро Шуrow презентував альбом разом із Вакарчуком, Бабкіним, Малишевим і Чернявським. Назва альбому – «Брюссель», після якого слідували «Прості речі», «Не переставай мріяти», «Take off», «Хісторі». У 2020 році пише альбом «Заброшка», знаходячись як і більшість, на самоізоляції. У 2022 році вийшов сингл «Триматись своїх», який був написаний ще до початку повномасштабної війни...

Приклад сучасної української музики світового рівня, індикатор смаку або «мейнстрім здорової людини» в тому вигляді, як її розуміють в Лондоні і Нью-Йорку: мас-культ для публіки, обтяженої інтелектом, люблячої веселощі рок-фестивалів і тісний емоційний контакт камерних концертів [11].

РОЗДІЛ 2. ІНДІ МУЗИКА

2.1. Поняття інді-музики

Інді музика в перекладі з англійської мови означає «незалежна музика». Ця назва є загальною для різних жанрів музики, які позиціонують себе як незалежні від популярної музики комерційного характеру і мейнстрімових напрямків.

В цьому полягає ідеологія субкультури DIY (що в перекладі з англійської «Do It Yourself» – «зроби це сам»). Відомо, що ця культура зародилась в англійських країнах близько 1950-х років і на початку пропагувала лише самостійну хатню роботу. Трішки згодом, ця культура отримує назву «культ самоучки», що означає свого роду етику поведінки, особливо творчої. Згодом, це почало стосуватись не тільки побуту, а й мистецтва.

На початку, інді-музикою називали ті музичні твори, які не випускались великими звукозаписними компаніями. Основна мета – не залежати від думки суспільства, не бути «мейнстрімними», не гонитись за популярністю, а створювати своє, незважаючи на кількість аудиторії, яку зацікавить творчість інді-виконавців.

Загалом, спершу виник інді-рок, який згодом дав витoki до розгалуження жанру на під жанри. Це був альтернативний напрямок альтернативної рок-музики, яка на початку свого зародження існувала на андеграундній сцені. Згодом, у 1990-х роках, американські гурти, які грали поп-панк і гранж та англійські брит-поп-музиканти стали популярними і «мейнстрімними», поняття інді-року почало набувати трохи іншого значення. Тепер вся інді-музика стала представником андеграундної сцени альтернативної рок-музики [9].

2.2. Іноземні представники

The Smiths – британський альтернативний інді-рок гурт, заснований в далекому 1982 році у місті Манчестер. Учасниками гурту стали Моррісі (вокал) і Джонні Марра (гітара), а також Енді Рурка (бас) і Майка Джойса (ударні). Сім альбомів гурту піднімалися на вершину UK Indie Charts; за цим показником The Smiths наздогнали Depeche Mode і New Order. Гурт підписав контракт з незалежним лейблом Rough Trade Records, для якого вони випустили чотири студійних альбоми і кілька збірок, а також численні сингли. У творчості The Smiths багато цікавих аспектів: вони використовували нестандартні гітарні рифи, створюючи характерний звук гурту. Тексти пісень були повні глибокого сарказму, парадоксів та емоцій, що стали їхньою візитівкою. Також, обкладинки їхніх альбомів мали велике значення: вони були наповнені символікою та естетикою, яка доповнювала музику гурту[18].

Coldplay – британський інді рок-гурт, заснований у 1996 році. Здобули популярність завдяки емоційним пісням, яскравим концертам та характерному звучанню, поєднуючи рок, поп та альтернативний стиль. Група відома такими хітами, як «Yellow», «Fix You», «Viva la Vida» та «Paradise». Склад гурту незмінний, а саме Кріс Мартін (вокал), Джонні Бакленд (Гітара), Гай Берріман (бас-гітара) і Вілл Чемпіон (ударні). Coldplay відомі своєю здатністю створювати емоційну та вражаючу музику, яка часто звертається до особистих та універсальних тем. Вони вміло поєднують мелодійність з експериментами зі звуком, надаючи кожній пісні свою неповторну атмосферу. Крім цього, гурт активно використовує концепції та художні образи у своїх альбомах, створюючи цілісність музичного досвіду для слухачів[15].

Lana Del Rey – американська інді-співачка та авторка пісень, відома своїм витонченим стилем, емоційними текстами та використанням вінтажної естетики в музиці та відео. Її музика поєднує поп, альтернативний та інді-рок, а її хіти включають «Summertime Sadness», «Video Games» та «Born to Die». Особливість Lana Del Rey полягає в її здатності створювати емоційну, меланхолійну та відчутну атмосферу у своїй музиці. Вона часто експериментує зі звуком та текстами, створюючи образи та наративи, які відображають теми,

що торкаються мрій, кохання, розчарувань та культурних аспектів. Її унікальний вокал і вишуканий стиль виконання стали відмітними рисами її музичної кар'єри.

Twenty One Pilots – це американський музичний дует, утворений у 2009 році. Група відома своєю унікальною змішаною музикою, яка поєднує елементи попу, інді, року, електронної музики та репу. Творчість дуету зазвичай містить глибокі тексти, які стосуються ментального здоров'я, самовираження та особистих боротьб. У складі неймовірні: Тайлер Джозеф (вокал, клавішні, ударні, бас-гітара) та Джош Дан (ударні, перкусія, бек-вокал). Twenty One Pilots відомі не лише за музичним стилем, що поєднує різні жанри, але й за витончений спосіб передачі емоцій та особистих переживань через свою творчість. Група активно використовує тексти, які стосуються питань ментального здоров'я, самоідентифікації та боротьби з особистими демонами, що робить їх музику особливо запам'ятовуваною для багатьох слухачів. Також, їхня сценічна енергія та виступи відрізняються оригінальністю та емоційним зв'язком із публікою.

З 2000-х років музична індустрія почала розвиватись швидше завдяки інтернету і з часом, інді-рок став комерційно успішним напрямком.

Отака от міні історія «Дон Кіхота» у одній із субкультур.

Але все ж, основна думка цього напрямку збереглась, так як він передбачає свободу для різних творчих експериментів зі звучанням, ліричною складовою та емоційним фоном, який в першу чергу відгукується з почуттями виконавця, а не масового слухача. На даний момент, до інді-року відносяться багато жанрів і виконавців, яких пов'язує альтернативна культура і причетність до року. Такими жанрами є: інді-поп, нойз-поп, дрім-поп, брит-поп та інші.

У висновку, інді-рок є м'якою і мелодійною музикою з легким відтінком ретро, без агресивного звучання і таких звукових ефектів, як дісторшн. Хоч інді-музика і походить від пост-панку, зараз вона звучить легко і позитивно.

2.3. Українські представники

Серед популярних українських інді-виконавців хочеться відзначити таких артистів:

- «Тонка» – український музичний проєкт, створений Альоною Карась та Ярославом Татарченко у 2018 році. Це гурт, якому притаманні одразу два жанри – інді-поп та електронна музика. Це нове звучання, де використовуються нетривіальні експерименти та чіпка україномовна лірика.

Альона Карась – молода артистка, яка дійшла до чвертьфіналу восьмого сезону «Голос країни» у 2018 році, коли і познайомилась з Ярославом Татарченко, який на той момент був саунд-продюсером і фронтменом гурту МАіАК. Так і був заснований гурт, до якого згодом доєднався Денис Швець, який був на ударних.

Вже у 2019 році артисти презентували перший сингл «Чоботи» та кліп на нього.

Вже на цей час гурт має 3 міні-альбоми, 6 відео робіт, номінацію на премію «Young Blood Music Awards» та «Відкриття року Aprize». Також молоді музиканти виступали на розігріві у британської співачки Georgia[10].

- «Tember Blanche» – український музичний інді-поп гурт, який був створений у 2020 році у Києві Олександрою Ганнопольською та Владиславом Лагодою. У 2023 році до них приєднався чудовий ударник Андрій Яков'як. Як поділились самі артисти – назва гурту «Tember Blanche» складається з двох слів; перше слово Tember — це частина від слова англ. september («вересень»), місяця, коли пара почала зустрічатися; друге слово, Blanche, на честь пива «Blanche», улюбленого напою дуету; з французької blanche означає білий, тому назву гурту можна трактувати як «Білий Вересень». У 2020 році артисти випустили першу пісню «Хованки», суть тексту якої полягала в тому, щоб дати собі відповідь на питання «хто я?», «чому я тут?» та інші питання в період екзистенційної кризи. Далі слідували пісні «Як день посуне ніч», «Пролог», «У світі без примар». І вже 24 вересня 2022 року гурт випускає славнозвісну пісню під назвою «Вечорниці», яка стала великим стрибком популярності гурту. З

«Вечорницями» дует отримав 1 місце в чарті Local Pulse Kyiv на Spotify, 13 місце серед топ-100 пісень в Україні за 2022 рік на Apple Music. Пісня зайняла друге місце в чарті Суспільне. Медіа. Пізніше їм запропонував співпрацю гурт «Kalush» і вони випустили римейк на пісню зі схожою назвою «Калуські вечорниці». Згодом, артисти вирішили брати участь у Національному відборі на «Євробачення 2023», зайнявши 9 місце з піснею «Я вдома».

- KRUT – українська співачка, поетеса, бандуристка і композиторка пісень. Дівчина з Хмельниччини на ім'я Марина Круть з ранніх років закохалась в музику. Все почалось з Хмельницької дитячої школи мистецтв, де вона навчалась гри на бандурі. Закінчивши «перший етап» Марина вступила в Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби, де успішно не тільки вчилася, а й здобувала численні перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Як і всі молоді музиканти, дівчина починала з «халтур», граючи в різних закладах для заробітку. Згодом, поїхала в Китай, щоб заробити гроші для розвитку своєї творчості. Сольний проєкт Круть, для якого вона самостійно пише пісні, називається «Krutь». Вона характеризує свій стиль як інді-соул зі звучанням бандури. У 2017 році Марина взяла участь у восьмому сезоні шоу «Х-фактор», отримавши чотири «так» пройшла у тренувальний табір, але згодом не пробилась до прямих ефірів. Але не здаваючись, вже за рік дівчина випустила свій дебютний альбом «Arche», після чого знову ж таки через рік ми мали змогу почути міні-альбом «Albino».

У 2020 році Марина взяла участь у національному відборі на конкурс «Євробачення 2020» з піснею «99» і посіла третє місце. Одною з найпопулярніших пісень KRUT є «Забери мене до себе на Різдво» яка є в однойменному синглі, який був опублікований у 2020 році. В цьому ж році разом з Максом Пташником був записаний дует, який став синглом під назвою «сонце». А у 2022 році на нас чекав фіт з VovaZiLvova, який теж був лише одним в альбомі і має назву «Пробач». Того ж року на стрімінговій платформі для перегляду фільмів та серіалів з'явилася неймовірна кінострічка під назвою «Я працюю на цвинтарі», де в фіналі прозвучала пісня Марини Круть «То таке

життя». І цього річ я закохалась у фіт Марини з NAZVA «На дно». Неймовірно, як же одна людина може об'єднати стільки однодумців, музикантів, слухачів. Суміш бандури в ролі фольклорного акценту у інді-музиці з прекрасним голосом та лірикою – ось це все про KRUT [16].

- NAZVA – український гурт, створений Павлом Гоц та Ярославом Яровенко у Львові в 2019 році. Себе називають як «галицько-донбаський» гурт, стиль ідентифікують як «альтернативний етноарт хаос»; музику грають на контрабасі, альті, клавішах та флор-томі. Хлопці познайомились у складі львівського фольк-гурту «Joryj Кюс». Вже у 2021 році гурт випустив перший сингл «Дрімота», написаний для однойменного показу української дизайнерки Марії Старчак. 1 грудня 2022 року гурт випустив дебютний альбом Nazva, до якого увійшли дев'ять композицій, зокрема «Сігеле мігеле» — пісня за місяць посіла перше місце в українському топі Shazam та набрала 1 мільйон прослуховувань на YouTube. На «Сігеле мігеле» зняли кліп: режисером виступив Олександр Хоменко, а у відео знялися учасники гурту Tember Blanche, журналістка та ведуча Олександра Гонтар, клавішник гурту O.Torvald Микола Райда та інші. У 2023 році гурт дав свій перший сольний концерт у Львові та Києві, а того ж року 23 червня випустили міні-альбом «Феномен Івасюка», в якому переспівали три пісні композитора: «Краса», «Капелюх» і «Водограй». Всі ці пісні увійшли до документального фільму Віталія Гордієнка «Феномен Івасюка». Також у 2023 році вийшов фіт з KRUT під назвою «На дно». Він увійшов в альбом під назвою «ГУРМА», в якому артисти зробили фіти з різними виконавцями: Пан Роман, Andrii Barmalii, Андрій Шимановський, Tember Blanche, Renie Cares, Поліна Майко, Артистка Чуприненко, Даніл Повар, Yulia Yurina та інші.

- ADAM – український неосоул інді-гурт, який був заснований в Києві 2014 року. У складі гурту: Міша Клименко(саундпродюсер, вокал), Саша Норова (вокал), Андрій Гриценко (ударні), Володимир Шариков (гітара), Антон Посікера (бас). Цікаво, що Саша Норова є дружиною Міши Клименка, кохана надихає чоловіка, тому носить ім'я «Музи» не тільки у житті Михайла, а й у

гурті в цілому. У 2017 році гурт випустив дебютний альбом «ЧЮЗМЮЗ», який увійшов до 17 найкращих альбомів року за версією LiRoom. Навесні 2019 року вийшла платівка «Ронім», яка в перший же тиждень потрапила в Топ 100 альбомів в Україні за даними Apple Music. Вокаліст і засновник колективу Міша Клименко також відомий своєю співпрацею із зірками української сцени: Олександром Пономарьовим, The Alibi Sisters, Марією Яремчук, Тонею Матвієнко та іншими. Він писав музику для телевізійних проєктів на телеканалах «Новий», «ICTV», «1+1» та багатьох інших. Співпраця з Олександром Пономарьовим можливо і дала поштовх творчості саундпродюсеру гурту. Михайло спочатку працював як аранжувальник, а тепер облаштувався у невеликій студії на другому поверсі, записує там пісні свого гурту ADAM та час від часу створює треки на замовлення.

Між іншим, першу пісню Клименко написав на другому курсі естрадно-циркового коледжу й заробив на цьому чималі на той час гроші – 300 доларів. Відтоді він вже встиг створити хіти для Марії Яремчук, гурту «Алібі», Анни Сєдокової та Пономарьова. Впізнаваність ADAM набувала обертів з часом. Перший альбом, який став поштовхом до цього – «Чюзмюз», у якому найпопулярнішою піснею вважається «Таку як є», яка вийшла ще у 2017 році. Далі популярність артистів трохи стихла, до моменту виходу синглу «Повільно», однойменна пісня якого стала дуже популярною в вірусних соціальних мережах, зокрема Тік Ток.

- *renie cares* – український інді-гурт, заснований у 2020 році. У складі Іра Панчук – сонграйтер, вокаліста та ідейна натхненниця, а також Олександр Мускевич – саундпродюсер. Також Олександр є учасником гурту Sheetel та продюсером формації Vomzhelina. Перший трек одразу вибухнув популярністю для артистів. «Я готувалась до чергового семінару в універі, читала Ніцше, і мене зачепив рядок: «... так спитало залізо в магніта «я тебе ненавиджу найбільше, бо ти притягуєш, але сили притягти тобі бракує». На той момент це дуже добре описувало мою любовну лінію в житті, тож вирвана з контексту фраза перетворилася на рядки пісні», – розповіла Іра. Здавалосьь, що гурт Renie

Cares з'явився буквально нізвідки. Їхню пісню «якби» у 2021 році спочатку чули в знайомих у Instagram Stories, а потім наспівували: «Розкажи мені, як любити, як чекати, як творити...».

- Vivienne Mort – український музичний гурт, який відомий своїм оригінальним звучанням та еkleктичним стилем. Вони здобули популярність завдяки своїм виступам та особливому звучанню, що поєднує різні музичні жанри. Цей інді-рок-гурт був заснований у Києві у 2007 році, засновником якого була Даніела Заюшкіна. Спочатку за допомогою сесійних музикантів у 2008 році вийшли дебютні твори – «Гніздо» та «Лети». Увесь 2009 рік гурт проводить у пошуках музикантів, епізодично даючи концерти з тимчасовими учасниками. І, нарешті, у 2010 році записує свій дебютний міні альбом «Єсентукі LOVE», що здобуває звання найкращого міні альбому 2010 року за версією порталу ФаДієз. У 2013 році на нас чекав перший повноцінний альбом під назвою «Театр Pírinó». Вже за рік виходить другий альбом, який має назву «Готика», до якого увійшли такі пісні: «Персефона», «Університет», «Готика», «Маріула», «Риба». Прості та мирні маніфести, як-от «Будь близьким, не вдягай масок», «Все живе — хай живе» проходять крізь усю творчість гурту та знаходять своїх прихильників. З'являється концертне відео з програмою «Готика» та відео кліп на пісню «Риба». У 2015 році вийшов сингл під назвою «Ти забув про мене», до якого вийшов кліп, режисером якого є Олег Борщевський. Вже за рік вийшов новий сингл, який називається «Пташечка» і відповідно був презентований разом з кліпом до музики, який був знятий в Індії. Восени 2016 гурт вирушив у тур «Твоя Vivienne Mort». Було зіграно 13 концертів у містах України. Також у рамках туру відбулися виступи у трьох містах Польщі: Любліні, Вроцлаві та Варшаві. У 2017 році гурт увійшов до півфіналу національного відбору на Євробачення 2017 з піснею «Іній». У 2019 гурт повідомив про творчу відпустку і прихильники артистів були дуже засмучені, адже всі думали, що це означає повне призупинення існування Vivienne Mort. Але з початком повномасштабної війни, музиканти почали

давати концерти спочатку за кордоном, для збору коштів нашим захисникам, а згодом і знову почали концертувати в Україні [20].

- Один в каное – український музичний інді-гурт, створений у 2010 році у Львові. У його складі: Ірина Швайдак (вокал), Устим Похмурський (гітарист), Ігор Дзіковський (перкусія). Засновники дуже довго шукали учасників гурту, згодом Ірина та Устим перестали співпрацювати і до артистів доєдналась Олена Давиденко. Відтоді з 2015 музиканти творили лише на концертах та фестивалях, та згодом у 2016, вийшов дебютний альбом під назвою «Ікони(Шістдесятникам)», а вже у 2019 році перший відео кліп на пісню «У мене немає дому». Бенд швидко набрав обертів через свої глибокі слова та нестандартну для України в той час музику. Музика артистів набирає популярності, хоча дискографія в них досить невелика.

РОЗДІЛ 3. МУЗИЧНІ ПЛАТФОРМИ ТА ЗАРОБІТОК З ВЛАСНОЇ ТВОРЧОСТІ

3.1. Стрімінгові платформи

Стрімінгові платформи – це онлайн-сервіси, які надають користувачам можливість переглядати або слухати вміст (наприклад, відео, музику, телепрограми) без необхідності завантажувати його на свій пристрій. Вміст передається через Інтернет у режимі реального часу (або «стрімінгу»), тобто користувачі отримують доступ до контенту миттєво без очікування завантаження файлів [17].

Ось деякі приклади стрімінгових платформ:

1) Стрімінгові платформи музики, такі як Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо, де користувачі можуть слухати музику онлайн та створювати плей листи.

2) Стрімінгові відеосервіси, наприклад, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney, які дозволяють переглядати фільми, серіали та інші відео без необхідності завантажувати їх.

3) Стрімінгові трансляції в режимі реального часу, такі як YouTube Live або Twitch, де користувачі можуть дивитися живі відео та аудіотрансляції, спілкуватися з авторами інтерактивно тощо.

4) Стрімінгові сервіси для телепередач та спортивних подій, які дозволяють дивитися трансляції телепередач або спортивні події онлайн.

Стрімінгові платформи надають зручний і доступний спосіб споживання медіа-контенту в будь-який час та в будь-якому місці, де є Інтернет-з'єднання. Стрімінгові платформи музики працюють наступним чином:

1) Каталог музики: Спочатку платформи отримують ліцензії на тисячі аудіо записів від різних виконавців та лейблів. Цей каталог зазвичай включає в себе мільйони треків.

2) Збереження та стрімінг: Коли користувач вибирає пісню або альбом для прослуховування, платформа починає відтворювати аудіо зі свого сервера. Іноді ця музика також може бути завантажена на пристрій користувача для прослуховування офлайн.

3) Платна передплата та реклама: Більшість стрімінгових платформ пропонують платні передплати, які дозволяють користувачам слухати музику без реклами та з додатковими функціями, такими як можливість створювати плей листи. Якщо користувач не оплачує передплату, то він може слухати музику з рекламою.

4) Рекомендації та особисті плей листи: Багато стрімінгових платформ використовують алгоритми машинного навчання для рекомендацій музики, яка може сподобатися користувачу. Вони також дозволяють створювати особисті плей листи та ділитися ними з іншими користувачами.

5) Звітність та виплати виконавцям: Платформи відслідковують, скільки разів пісні були відтворені, і виплачують виконавцям відсоток від прибутку зі стрімінгу.

6) Спільнота користувачів: Користувачі можуть створювати свої власні спільноти, обговорювати музику та ділитися враженнями на платформі.

Це загальний огляд того, як працюють стрімінгові платформи музики, такі як Spotify, Apple Music, YouTube Music та інші.

3.2. Дистрибуція

Дистрибуція в музичній індустрії – це процес розповсюдження та поширення музичних записів або аудіо матеріалів від виконавців та лейблів до різних музичних платформ та магазинів, які продають або стрімлять музику користувачам. Ось деякі ключові аспекти дистрибуції музики:

1) Музичні дистриб'ютори: Дистрибутори – це компанії або сервіси, які допомагають виконавцям та лейблам розміщувати свою музику на різних

платформах, таких як Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music та інші. Вони також допомагають з управлінням ліцензіями та отриманням виплат.

2) Онлайн-магазини та стрімінгові платформи: Музична дистрибуція дозволяє музичним записам бути доступними для придбання або стрімінгу на різних онлайн-платформах. Користувачі можуть купувати музику або використовувати передплати для доступу до каталогу.

3) Міжнародна дистрибуція: Виконавці можуть розповсюджувати свою музику на світовому рівні, дозволяючи аудіо матеріалам бути доступними в різних країнах. Це включає в себе відповідні ліцензії та виплати.

4) Виплати та вирахування: Дистрибутори відстежують, скільки разів пісні були відтворені або продані, і розраховують виплати виконавцям та лейблам відповідно до умов договору.

Дистрибуція є важливою частиною успішного впровадження музики на ринок, і сучасні інтернет-технології роблять цей процес більш доступним і глобальним для виконавців будь-якого рівня.

3.3. Лейбли

Лейбл (від англ. record label) – це компанія або організація, яка спеціалізується на виробництві, просуванні та розповсюдженні музичних записів. Лейбли грають ключову роль у музичній індустрії та мають декілька важливих функцій:

1) Виробництво: Лейбли можуть фінансувати та організовувати запис альбомів або синглів виконавців. Вони зазвичай займаються вибором студій, інженерів звуку та інших професіоналів для створення високоякісних записів.

2) Маркетинг та просування: Лейбли розробляють та виконують стратегії маркетингу для просування виконавців та їх музики. Це може включати в себе створення рекламних кампаній, відео кліпів, участь в концертах, співпрацю зі засобами масової інформації тощо.

3) Дистрибуція: Лейбли домовляються про розповсюдження музичних записів через різні музичні платформи, магазини та стрімінгові сервіси. Вони

встановлюють контракти з дистриб'юторами або використовують власні системи дистрибуції.

4) Управління ліцензіями: Лейбли займаються укладенням угод з виконавцями та композиторами щодо прав на використання їхньої музики. Це може включати в себе виплати від користувачів за використання музики у фільмах, рекламних роликах, відеоіграх та інших медійних проектах.

Лейбли можуть бути незалежними або частиною великих медіа-корпорацій. Вони грають важливу роль у формуванні музичної культури та в сприянні кар'єрному росту виконавців.

ВИСНОВКИ

Фестивалі впливають на популяризацію української музики на рідній землі та надають платформу для виступів різноманітних гуртів. Зокрема музичні фестивалі такі як «Atlas Weekend», «ART JAZZ», «Carpathian Alliance Metal Festival», «UPfest», «Альтернатива», «Бандерштат», «Гогольfest», «Західфест», «Тарас Бульба», «Франко Фест» та інші фестивалі, більша частина з яких паралельно є ще вокальними конкурсами, такі як «Молода Галичина». Комунікація артистів, наслідування їхньої творчості, перебування у музичному середовищі – все це дуже гарно впливає на загальну працю виконавців, які йдуть до своєї мети.

У курсовій роботі було досліджено такі жанри музики, як: електронна, поп, рок, реп та було представлено її найпопулярніших виконавців.

Електронна музика – це музичний жанр, створений за допомогою електронних звукових інструментів та комп'ютерних технологій. Її особливістю є використання синтезаторів, семплів, програмного обладнання та інших цифрових засобів для створення звуків та композицій.

Було представлено таких виконавців, як Дафт Панк, Tiësto, Skrillex, The Maneken, Онука, ТУЧА, Люсі.

Популярна (загальнодоступна музика) – поняття, що охоплює різноманітні стилі, жанри та напрями масового музикування.

Представники: TVORCHI, LAUD, Макс Пташник, Pianoboy.

Рок-музика – узагальнена назва низки напрямків популярної музики другої половини ХХ століття, що походять від рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу. Представники: FliT, Діти інженерів, Жадан і собаки, The Unsleping, Хейтспіч.

Реп-музика – ритмічний речитатив, зазвичай читається під музику з важким бітом. Виконавця репу називають репером, або загальнішим терміном MC. Реп, як джаз і регі, традиційно вважають «музикою чорних». Представники: Гоня, Паліндром, Міша Правильний, Tricky Nicky, Santorin, BRYKULETS, DRUD та інші.

Що таке інді-музика? Як вона створена та скільки часу їй знадобилось для зародження? Звідки вона прийшла та як вона сама обманула свою ж систему? Це дуже важливий напрямок музики, оскільки саме він часто не використовує лейбли, а працює на себе і тим же підкорює серця слухачів. Це не музика – це життя. Таке просте, сумне і веселе, енергійне і спокійне, насичене і пусте життя зібране в поему і поставлене на мелодію.

Представники інді-музики у світі: The Smiths, Coldplay, Lana Del Rey, Twenty One Pilots.

І зокрема представники української інді-музики – Тонка, Tember Blanche, Скрябін, KRUT, NAZVA, Adam, Vivienne Mort, Один в каное.

Проаналізувавши музичні платформи та релізнувши свою першу пісню, до мене звернувся один з найпопулярніших лейблів жанру інді, який запропонував мені співпрацю. Провівши кілька розмов, я зрозуміла, що лейбли – вже і не є такою «успішною» площадкою для артистів, які знають певну базу СММ-індустрії і мають інтерпретацію власної творчості. Зараз є можливості, які в разі ефективніше допомагають розвиватися початковим артистам, це соц-мережі такі, як: Instagram, Tik-tok. Достатньо запостити відео зі своєю творчістю тривалістю до 1 хвилини, яке з перших секунд має зацікавити глядача. Якісна картинка, яка «заливається» в правильний час, а далі алгоритми зроблять свою справу. Чим частіше ми постимо цей матеріал правильно – тим краще він просувається.

Дистрибуція є важливою частиною успішного введення музики на ринок, і сучасні інтернет-технології роблять цей процес більш доступним і глобальним для виконавців будь-якого рівня.

Дистрибуцією часто займаються студії, в яких виконавці записують свою музику, адже вони в цьому теж зацікавлені. В крайньому випадку – це теж не складна система, в якій можна розібратися самому.

Дистрибутори – компанії або сервіси, які допомагають виконавцям та лейблам розміщувати свою музику на різних платформах, таких як Spotify,

Apple Music, Amazon Music, YouTube Music та інші. Вони також допомагають з управлінням ліцензіями та отриманням виплат.

Стрімінгові платформи надають користувачам можливість переглядати або слухати вміст (наприклад, відео, музику, телепрограми) без необхідності завантажувати його на свій пристрій.

Стрімінгові платформи надають зручний і доступний спосіб споживання медіа-контенту в будь-який час та в будь-якому місці, де є Інтернет-з'єднання.

Лейбли відіграють ключову роль у музичній індустрії та мають декілька важливих функцій: виробництво, маркетинг та просування, дистрибуція, управління ліцензіями. Виведення коштів працює через PayPal, відслідковувати статистику пісень можна через певні додатки, створені спеціально для артистів. За свою роботу, лейбли зазвичай забирають приблизно 40% надходжень, а ще якщо рахувати витрати на податок та саме створення пісні – можна дуже довго залишитись «в мінусах». Просувати свою творчість можна за допомогою зв'язків – обмін рекламою, регіональне радіо, соц-мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гоня (Глава 94): «Мені, загалом, ніколи цей весь сучасний реп і не подобався». URL: <https://rap.ua/gonya-glava-94/> (дата звернення 24.10.2023)
2. Гоня. URL: <https://youtu.be/H8nrlGuyS2o?si=Yhl2TCVsPVzL3uYi> (дата звернення 23.10.2023)
3. Електронна музика з України – Online Radio Box. URL: <https://onlineradiobox.com/ua/genre/electronic-/> (дата звернення 23.10.2023)
4. Жадан і собаки. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (дата звернення 02.11.2023)
5. Категорія:Музичні фестивалі України. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (дата звернення 02.11.2023)
6. ПРАВИЛЬНИЙ: чесна музика, rap.ua, андеграунд, спокута, Gezweirdo, KALUSH, ідеальне суспільство. URL: <https://youtu.be/vijyoSYQnp4?si=ucLQB5jd-SUsXLNc> (дата звернення 03.11.2023)
7. Паліндром: як репер записав дивовижний поп-альбом. URL: <https://rap.ua/10-faktiv-pro-palindrom->(дата звернення 03.11.2023)
8. Птаха Фред, невиданий альбом, православний нацизм, «байрактарщина». URL: https://youtu.be/ZiF100h_ix0?si=u6VrB4TrQxlZinN7 (дата звернення 04.11.2023)
9. Стиль музики Indie. URL: <https://retail-music.com.ua/blog/stili-muzyiki/indie-music.html> (дата звернення 04.11.2023)
10. ТЕТ-А-ТЕТ #5: Тонка (Альона Карась) про «Чоботи», колег та хейтерів. URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R7jxnlo_u6A (дата звернення 14.10.2023)
- 11.ТОП-3 українських музичних стартапи. URL: <https://musicbusiness.in.ua/music-industry/startups/top-3-ukrainskykh-muzychnykh-startapy/> (дата звернення 15.10.2023)

12. ТУЧА: артисти та гламуризація війни, неошароварщина, патріархальність, головний краш. URL: <https://youtu.be/xAAPx6oymHA?si=JLbEAeY3InXNBgKQ> (дата звернення 28.10.2023)
13. Фліт (FliT) – українсько-американський музичний гурт. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/FliT> (дата звернення 28.10.2023)
14. Biography Pianoboy-Піанобой. URL: <https://dmitryshurov.com> › bio
15. Coldplay. URL: <https://www.coldplay.com> (дата звернення 29.10.2023)
16. Maryna Krut – Splendor Amsterdam. URL: <https://splendoramsterdam.com/en/agenda/662196/maryna-krut> (дата звернення 16.10.2023)
17. Megogo: як працює головний український стрімінг. URL: <https://youtu.be/d7Zcv4Tde-c?si=gLctmD8lmhnRq9b8> (дата звернення 20.10.2023)
18. The_Smiths. URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Smiths (дата звернення 22.10.2023)
19. TVORCHI – все, що відомо про переможця Нацвідбору 2023. URL: <https://showbiz.24tv.ua/tvorchi-peremozhets-yevrobachennya-2023-ukrayina> (дата звернення 28.10.2023)
20. Vivienne Mort. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Vivienne_Mort (дата звернення 29.10.2023)

метадані

Заголовок

Інді-музика в сучасній українській музичній культурі

Автор

Лисуха А.І. Науковий керівник / Експерт

Ідентифікатор

King Danylo University

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових сплывень. Ці сплывення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Сплывення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		6
Інтервали		0
Мікропробіли		5
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		39

Обсяг знайдених подібностей

Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

7.35%
7.35% КП 1

3.49%
3.49% КП 2

25

Довжина фраз для коефіцієнта подібності 2

8577

Кількість слів

59883

Кількість символів

Подібності за списком джерел

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)	
1	https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Smiths	57	0.66 %
2	https://uk.wikipedia.org/wiki/Tember_Blanche	46	0.54 %
3	https://million.in.ua/en/sobyttya/gurt-adam-vrnushaye-u-svij-pershi-vseukra%D1%97nki-jur/	45	0.52 %
4	https://uk.wikipedia.org/wiki/NAZVA	35	0.41 %
5	https://uk.wikipedia.org/wiki/Tember_Blanche	33	0.38 %
6	https://uk.wikipedia.org/wiki/NAZVA	28	0.33 %
7	https://uk.wikipedia.org/wiki/NAZVA	28	0.33 %