Е. П. Шевченко

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Учебно-методическое пособие

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

Е.П. Шевченко

Учебно- методическое пособие

«Музыкальный менеджмент»

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Саратов 2019

Е. П. Шевченко

Музыкальный менеджмент. Учебно-методическое пособие. - Саратов, 2019. - 52 с.

Учебно-методическое пособие посвящено музыкальному менеджменту. В нем рассматривается 10 основных тем курса и 10 тем для самостоятельного изучения. Пособие содержит вопросы к зачету и список дополнительной литературы.

Учебно-методическое пособие может быть использовано студентами-бакалаврами, обучающимися по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профилю «Эстрадно-джазовое пение», изучающими учебный курс «Музыкальный менеджмент», а также преподавателями учреждений дополнительного образования.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Лебедев А.Е.

Рекомендовано научно-методической комиссией
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского
в качестве методического пособия
для использования в учебном процессе

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2019

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Введение

Целью освоения дисциплины «Музыкальный менеджмент» является формирование у студентов базовых знаний о закономерностях организационного развития и особенностях управления организациями в музыкальной сфере. «Музыкальный менеджмент» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия», «Музыкальная педагогика», «Массовые музыкальные жанры».

В результате обучения по дисциплине студент должен знать:

- научные концепции менеджмента и маркетинга;
- проблемы музыкального менеджмента;
- современные методики и технологии управления в сфере искусства;
- области ближайшего развития своих лидерских качеств и навыков управления персоналом.

Уметь:

- анализировать проблемы музыкального искусства и образования;
- находить целесообразные формы передачи интеллектуальной собственности;
- находить взаимосвязи между производителями и потребителями интеллектуальной собственности в сфере искусства;
- анализировать внешнее окружение организации в сфере искусства, выбирать и реализовывать маркетинговые стратегии, обеспечивающие ее успешное развитие.

Владеть:

- этикой поведения профессиональных менеджеров;
- основными методами маркетингового исследования, анализа и продвижения услуг в сфере искусства;
- методами анализа.

Структура данного учебно-методического пособия такова. В 1 разделе представлено содержание дисциплины, включающее 10 основных тем (профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера; история возникновения и развития арт-менеджмента; Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии; жанры, виды и формы организации искусства в России; управление производственными процессами в искусстве; основные направления маркетинговой деятельности арт-менеджера; проектный менеджмент; коммерческая деятельность в арт-индустрии; нормативно-правовые основы арт-менеджмента; профессионализм и мастерство арт-менеджера). Во 2 разделе находятся 10 тем для самостоятельного изучения: (Маркетинговая стратегия продвижения Lady Gaga; Самая успешная группа времен «перестройки» в СССР – «Ласковый май»; Элвис – король рок-н-ролла; Первый продюсер Советского

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Союза Юрий Айзеншпис; Трагедия Фредди Меркьюри; The Beatles – легендарная Ливерпульская четверка; «Ворона» российской эстрады 90-х – Линда; Кавалер ордена Британской империи сэр Элтон Джон; Саратовская женская поп-группа «Комбинация»; Майкл Джексон – король поп музыки). А также вопросы к зачету и дополнительная литература.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Раздел 1. Содержание дисциплины

Тема 1. Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера

Виды деятельности арт-менеджера: администратор, антрепренер, руководитель, агент, персональный менеджер, бизнес-менеджер, промоутер (импресарио), продакшн-менеджер и др. театров, театральных студий, концертных залов, концертных организаций; кино- и фотостудий; студий аудио- и видеозаписи; проката музыкальных инструментов и сценических костюмов; местных, региональных и центральных каналов телевидения; спортивных, игровых, разножанровых творческих коллективов; учебных учреждений; комитетов по культуре и искусству регионов и т.п.

Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.

Художественный аспект деятельности арт-менеджера: определение «социального заказа» на арт-продукцию; замысел и работа над творческим проектом; поиск художественного образа проекта; выбор режиссера, творческих групп, отдельного артиста; создание имиджа артиста; работа над «легендой» группы, артиста и т.п.

Организационный аспект. Организация гастрольных туров: аренда помещений; расписание репетиций; распространение билетов; создание бытовых условий для исполнителя и др.

Маркетинговый аспект: сегментация рынка; исследование востребованности продуктов арт-индустрии; организация рекламной кампании; проведение презентаций; организация акций по связям с общественностью; использование разработанных легенд и т.п.

Финансовый аспект: составление бизнес-плана; определение сметы расходов; формирование бюджета; поиск спонсоров.

Нормативно-правовой аспект: изучение нормативно-правовых документов по созданию продукции арт-индустрии; документально-правовое оформление отношений автор - исполнитель — менеджер и т.п.

Тема 2. История возникновения и развития арт-менеджмента

Первые сведения о бродячих музыкантах, скоморохах, комедиантах в России. Развитие скоморошества. Музыкальное начало в творчестве скоморохов. Скоморошья сатира.

Народные гулянья. Направленность народной музыкальной эстрады. Концертные площадки. Репертуар. Возникновение жанров народной драмы («деды», раешники, народные певцы, мастера циркового искусства).

Возникновение жанров профессиональной эстрады.

Концертные площадки. Клубно-концертное предприятие. Дивертисменты смешанных эстрадных концертов и вечеров современной танцевальной музыки. Военные духовые оркестры. Оркестры бальной музыки.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Открытый эстрадный театр в Нескучном саду. Концерты крупнейших европейских мастеров инструментальной и вокальной музыки, ансамблей цыган, гастроли иностранных иллюзионистов и т.п.

Императорские театры Москвы и Санкт-Петербурга. Возникновение эстрады, кафешантана. Крупнейшие площадки столичной эстрады. Дворянское собрание, Охотничий, Купеческий, Приказчий, Ремесленный клубы, московский и петербургский «Аквариумы», московский «Эрмитаж». Частные концертные площадки. Концертная антреприза. Площадки провинциальных городов. Выдающиеся русские антрепренеры и импресарио.

Взаимосвязь концертной дивертисментной и шантанной программы в сборных концертах. Российская антреприза. Становление музыкально-издательской деятельности. Появление пластинок. Синтез монополии в предпринимательстве. Индустрия грамзаписи.

Становление и развитие музыкального сектора, издательского дела (МУЗГИЗ, МОПИК и др.) в советский период. Издательства «Музыка», «Советский композитор». Всесоюзное управление по охране авторских прав. Газеты, специализированные журналы, программы в СМИ.

Концертная деятельность структуры и системы «Госконцерт», «Союзконцерт», «Росконцерт», республиканские и городские филармонии, концертные объединения и т.д. Установление оплаты артистов по строгим тарифам. Возникновение рыночной экономики. Реорганизация концертной деятельности.

Тема 3. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии

Мировая арт-индустрия как система. Элементы, взаимосвязи, функции, закономерности.

Основные формы организации мирового искусства. Национальные и общечеловеческие составляющие. Прогрессивные и регрессивные тенденции. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.

Российский арт-менеджмент: становление и развитие. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность.

Влияние на отечественный рынок рок-музыки. Возникновение «молодежной музыки», «Beatls». Возникновение и развитие магнитофонной культуры.

Характерные особенности рок-музыки.

Соединение функций композитора и антрепренера. Единый организм стиля, исполнения. Приоритет исполнителя.

Взаимоотношения исполнителя и зрителя. Зритель соучастник действия. Создание имиджа группы. Характерные атрибуты «металлических групп»: перчатки, мерцающие заклепки, угрюмые трафареты на майках, кожаные безрукавки, вызывающие прически и т.д.

Этапы развития арт-индустрии в России:

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

До перестройки - все регламентировано законами, положениями, инструкциями.

Система концертно-гастрольной деятельности. Роль «Госконцерта» и «Союзконцерта».

Репертуарная политика. Требования к постоянному обновлению репертуара художественных коллективов и отдельных исполнителей.

Требования к исполнительскому мастерству. Борьба против неоправданного исполнения под фонограмму.

Государственный план концертно-гастрольной деятельности по всей стране. Государственное финансирование гастрольных планов.

Проведение регулярных концертов артистов по различным номинациям эстрады: речевого и оригинального жанра, исполнители эстрадной песни, хореография; фестивали, конкурсы, дни национальных культур и др.

Программы ЦТВ и Всесоюзного радио не коррумпированы. Преграды для пошлых, низкопробных программ.

Крушение старой структуры. Упразднение «Росконцерта», уничтожение всех структур в области культуры и искусства. Становление нового концертного мира. Переход на экономическое обеспечение в сфере культуры и искусства. Появление пиратства. Становление законодательства, регулирующего проблемы шоу-бизнеса. Стихийность гастрольной практики. Отъезд квалифицированных специалистов за рубеж. Возникновение «двойников» известных коллективов и отдельных исполнителей. Интеллектуальное пиратство.

Защита авторских прав. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей арт-продукции. Анализ деятельности Ассоциации производителей кинопродукции Америки «АПКА». Российская антипиратская организация «РАПО». Национальная ассоциация производителей аудиопродукции России НАПА. Национальное объединение культурных сообществ «НОКС». Основные идеи «НОКС»: сохранение и развитие национальных и отечественных культур; пропаганда культурного наследия; объединение людей путем культурного взаимообмена; укрепление дружеских и братских связей между народами; утверждение гордости человека за свою нацию; содействие и укрепление России как многонационального государства.

Перспективы развития российского шоу-бизнеса.

Тема 4. Жанры, виды и формы организации искусства в России

Искусство как сфера жизнедеятельности общества. Жанры и виды искусства. Литература, музыка, танец, кино, театр, пластические (пространственные) искусства и их классификация. Изобразительные искусства (живопись, скульптура, графика), неизобразительные искусства (архитектура, декоративное искусство, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство, художественное оформление

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

и дизайн). Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.

Формы организации искусства и историческая ретроспекция их развития. Современные формы организации творческой деятельности и их особенности в условиях социально-культурной деятельности.

Тема 5. Управление производственными процессами в искусстве

Управление как особый вид деятельности. Основные структурные элементы управления: планирование, организация, мотивация, контроль.

Менеджмент в сфере искусства как особая область знаний, помогающая осуществить функции руководства процессом создания художественных ценностей (материальных и духовных). Продвижение на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, режиссеров, исполнителей.

Организация (фирма, ассоциация, концерн, объединение) как группа людей, деятельность которых социально координируется для достижения общих целей. Требования к организации.

Виды организаций: формальные и неформальные. Общая характеристика организаций; зависимость от внешней среды, горизонтальное разделение труда, вертикальное разделение труда.

Уровни управления фирмой: институциональный (топ-менеджер, генеральный директор, совет), управленческий (дирекция, руководители управления), технический (руководитель отделов, групп, коллективов).

Характеристика управленческих ролей арт-менеджера (главный руководитель), лидер (ответственный за мотивацию, набор, активизацию работников), связующее звено (информация и внешние контакты). Информационные роли: приемник информации, распространитель информации, представитель. Роли, связанные с принятием решений: предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель ресурсов, ведущий переговоры.

Преимущества и недостатки индивидуального предприятия. Преимущества и недостатки товарищества. Организационное оформление фирмы. Регистрация. Устав и учредительный договор. Подбор штата (команды).

Тема 6. Основные направления маркетинговой деятельности арт-менеджера

Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей населения посредством выявления нужды, обмена, продажи, покупки товара. Основные понятия сферы маркетинга: нужда, потребности, запросы, товар, сделка, рынок.

Маркетинг как система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью расширения производства и сбыта произведенной продукции.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Типичная модель малой фирмы в арт-индустрии (отдел маркетинга, реклама по продвижению творческой продукции на рынок, отдел артистического менеджмента, организация творческой деятельности отдельных исполнителей и художественных коллективов).

Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг: формирование идей создания проекта в целом; отбор идеи по созданию коллектива, «звезды», определение их стиля, имиджа; разработка замысла стратегии маркетинга; анализ продвижения продукта на исполнительский рынок и рынок культурных услуг; проверка продукта в условиях конкуренции; дальнейшее развитие успеха, популярности, роста рейтинга художественной продукции.

Функции маркетинга. Исследовательская работа:

а) сбор информации, необходимой для планирования и продвижения на рынок художественной продукции (концертных программ, компакт-дисков, аудиоальбомов, видеоклипов, видеокассет, видеодисков, теле- и радиопрограмм, аппаратуры, музыкальных инструментов);

б) стимулирование: продвижение продукта (исполнителя, группы, аппаратуры, дисков, видеокассет и т.д.) на рынок; использование всех видов рекламы (печать, радио, телевидение, выставки, презентации);

в) установление контакта с концертными органи-зациями, площадками, средствами массовой информации;

г) учет возрастных и социально-групповых интересов аудитории при выборе исполнителя;

д) проведение переговоров: согласование цен и прочих условий для осуществления концертной деятельности;

е) принятие рискованных решений: принятие на себя ответственности за функционирование исполнителя, группы, реализации дисков, аппаратуры, инструментов и другой продукции.

Тема 7. Проектный менеджмент

Поиск талантливых исполнителей, организация их творческой деятельности: подбор репертуара, поиск инвестора, создание сценического имиджа, планирование карьеры как ведущие задачи арт-менеджмента.

Критерии отбора исполнителя: творческие способности и творческий потенциал, возможности формирования будущей «звезды».

Четыре типа артистов: а) дилетанты, самоучки, начинающие; б) ретрансляторы, достаточно высокий уровень исполнения, стандартность, отсутствие индивидуальности и уникальности исполнения; в) несостоявшиеся исполнители, оригинальные исполнители, невысокого профессионального уровня. Эта группа является перспективной для подготовки арт-менеджеров, продюсеров, способных помочь другим в творческом исполнении замысла; г) исполнители высокого класса. Для них подготовка произведений, программы - глубокий процесс создания

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

художественной ценности. Критичны к своему творчеству. Находятся в постоянном поиске новых идей, выразительных средств.

Значение индивидуальных психологических особенностей личности артиста-исполнителя и закономерностей развития современного эстрадного искусства как условие выхода на рынок культурных услуг и высокого художественного уровня продукции.

Постановка зрелищных программ, фестивалей, народных гуляний, праздников, карнавалов.

Наличие меценатов, спонсоров, гарантия приобретения телекомпанией прав на показ акции - условия окупаемости проекта. Важность учета тематического характера проекта, места проведения, частоты проведения, объема финансирования, рыночной направленности проекта.

Учредители проектов: государственные, общественные организации, учебные заведения, международные и национальные ассоциации различных жанров музыкальной эстрады (Министерство культуры, Союз театральных деятелей, Союз композиторов и др.), коммерческие организации.

Циклы функционирования творческого проекта:

Этап выведения на рынок - период медленного роста популярности и спроса на исполнителя (группу). В связи с большими затратами по подготовке номера, программы, компакт-диска и т.п. прибыль на этом этапе отсутствует.

Этап роста - период быстрого роста популярности, спроса на исполнителя, аппаратуру, компакт-диски и т.п. Этап быстрого роста прибыли.

Этап зрелости - период стабильной популярности и высокого спроса. Прибыль стабилизируется или снижается в зависимости от роста затрат на защиту от конкурентов.

Этап упадка - период резкого угасания популярности. Снижение прибыли. Изменение стратегий арт-менеджмента по восстановлению популярности групп, артистов (изменение имиджа артиста, обновление репертуара, костюмов) с целью привлечения внимания зрителей.

Тема 8. Коммерческая деятельность в арт-индустрии

Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса: маркетинг и промоушн; артистический менеджмент, зрелищные мероприятия, производство, торговля, реклама, издательская деятельность, периодические службы.

Понятие «художественно-творческая продукция». Виды и типы художественно-творческой продукции:

а) шоу-программы, концерты, фестивали, конкурсы, клубные вечера, показы, компакт-диски, компакт-кассеты, видеокассеты, видеодиски аудиокассеты, аудиодиски, развлекательные и игровые программы, теле- и радиопрограммы, специализированные газеты, журналы, книги и т.п.;

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

б) техническое оборудование для концертно-зрелищных мероприятий (свет, звук, сценография и т.п.);

в) музыкальные инструменты;

г) игровые автоматы, игровые аттракционы и т.п.;

д) издательская деятельность;

е) производство кино-, радио-, видео-, телепродукции;

ж) организация и постановка зрелищных программ;

з) производство профессионального светового, звукового и сценического оборудования;

и) производство музыкальных инструментов и т.п.

Изучение практики крупных, средних и малых фирм, объединений, компаний, ассоциаций, занимающихся организацией концертной деятельности в шоу-бизнесе.

Типичная структура творческой фирмы.

Тема 9. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера. Развитие законодательства России об исключительных правах.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Физические и юридические лица. Контрафактные товары. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Продажа, сдача в печать, иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм. Правила продажи отдельных видов товаров.

Постановление Правительства Москвы «О введении защитного идентификационного знака на видео- и аудиокассеты, компьютерные информационные носители, лазерные и компакт-диски. Порядок присвоения защитного идентификационного знака продукции арт-индустрии.

Правовые основы реализации продукции арт-индустрии. Контроль над распространением продукции арт-индустрии. Деятельность органов надзора, межведомственной комиссии по координации производства и распространения продукции арт-индустрии.

Типы, виды и содержание договорной документации на использование продукции арт-индустрии.

Тема 10. Профессионализм и мастерство арт-менеджера

Модель профессиональных качеств арт-менеджера. Профессиональные знания, умения и навыки. Профессиональная компетентность - основа деятельности арт-менеджера. Творческое начало личности арт-менеджера. Арт-менеджер как лидер. Особенности коммуникационной культуры арт-менеджера. Работа над собственным имиджем.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Роль и значение самообразования, самооценки и самоконтроля в деятельности арт-менеджера.

Карьерный рост и корпоративная культура арт-менеджера. Овладения современными технологиями управления творческими коллективами. Навыки и умения в управлении персоналом. Владение конфликтологией.

Личность, власть и авторитет арт-менеджера. Этика и закон как базисная основа деловых отношений. Отношения к личным ценностям и свободам как этический стандарт честной деятельности и доверия. Основные принципы принятия арт-менеджером творческих, финансовых, правовых этических решений.

Раздел 2. Самостоятельная работа

Тема 1. Маркетинговая стратегия продвижения Lady Gaga

Просто удивительно, каких успехов достигла Леди Гага за довольно короткое время. На музыкальной сцене Леди Гага возникла в 2008 году, выступая «на разогреве» у New Kids On The Block, бывшего бой-бэнда, чья слава осталась далеко в прошлом. Первый успех пришел к ней осенью 2009 года, а уже через два года ее имя стало чуть ли не самым громким в шоу-бизнесе. За это время Леди Гага успела собрать многочисленные премии «Грэмми» и MTV Video Music Awards, завоевать признание как певица и как автор песен. Насколько стремительно всходила музыкальная звезда Леди Гага, настолько же быстро росла ее слава в мире моды. Вспомним наделавшее шуму появление певицы в «мясном платье» на церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards в 2010 году, а через год – ее прибытие на красную ковровую дорожку «Грэмми» в яйцевидном сосуде, который несли на носилках танцоры, одетые в обтягивающие латексные костюмы.

О вкладе личного администратора певицы Троя Картера публика даже не догадывается, хотя вместе с головокружительным успехом певицы дела и состояние ее тридцативосьмилетнего администратора резко пошли в гору. Их познакомил известный музыкальный продюсер Винсент Герберт – познакомил после того, как Леди Гага подписала контракт с его студией звукозаписи Streamline Records. Эта студия входила в крупнейшую звукозаписывающую компанию Universal Music Group, которой принадлежала и Interscope – самый знаменитый лейбл звукозаписи. Став личным администратором Леди Гага, Картер взял на себя координацию всей ее творческой жизни.

Взлет на вершину успеха у Леди Гага оказался стремительным, но процесс становления ее мастерства был долгим и непростым. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта родилась в 1986 году в Нью-Йорке; в четыре года она села за фортепиано, в тринадцать лет сочинила свою первую фортепианную балладу, в четырнадцать – начала петь в нью-йоркских клубных шоу «Свободный микрофон» (Open Mike Nights), в которых каждый

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

посетитель мог выйти на сцену и продемонстрировать свои данные. Стефани училась на Манхэттене, в католической женской школе при монастыре Пресвятого Сердца (Convent of the Sacred Heart), где исполнила ведущие роли в нескольких школьных мюзиклах. После окончания средней школы в 2003 году она поступила в престижную Школу искусств Тиш (Tisch School of the Arts) при Нью-Йоркском университете. В «Тиш» Стефани продолжила заниматься вокалом, игрой на музыкальных инструментах и сочинением песен. Через полтора года она бросила учебу и полностью посвятила себя музыке, предварительно пообещав отцу вернуться в университет, если у нее ничего не получится с музыкальной карьерой.

Герберт услышал запись Леди Гага и уже на следующий день организовал ее перелет в Лос-Анджелес. «Очень просто. Я понял, что она – звезда», – сказал он. По мнению Картера, «артистизм у нее в крови» – и эти слова вполне отвечают сущности той женщины, чьи дебютные песни разошлись десятками миллионов экземпляров. Речь идет о таких песнях, как Just Dance («Просто танцуй») и Poker Face («Бесстрастное лицо») из первого альбома The Fame («Слава») и Bad Romance («Порочный роман») из второго альбома The Fame Monster («Монстр славы»). Потом последовал напряженный гастрольный график, когда месяцы подряд Леди Гага давала по семь-восемь концертов в неделю в различных клубах США и Канады, иногда выступая по три раза за ночь. За время турне она сумела привлечь множество поклонников, из которых получилось сильное и очень сплоченное сообщество ее обожателей. Вот комментарий Картера: «Обычно исполнители поп-музыки так не поступают, но мы хотели создать инициативную группу поддержки с первых шагов... Если почитатели чувствуют, что этот начинающий певец «их собственность», они остаются верны «своему» до самого конца, они следуют за «своим» повсюду – собственно, далее они делают за вас всю работу».

Леди Гага, продумав тактику максимальной близости к аудитории, становится активным пользователем социальных сетей, чтобы «сарафанное радио» в бесперебойном режиме укрепляло и расширяло ряды ее поклонников – или «монстриков», как она любит их называть. В этом, полагаясь полностью на Facebook, Twitter и YouTube, певица не знает себе равных: в 2011 году она возглавила список самых популярных пользователей Facebook и имела самое большое количество подписчиков в Twitter. (В духе Леди Гага: узнав, что победила в гонке за популярность и получила звание «Королевы твита», она в онлайновом режиме поблагодарила поклонников за преданность и написала в микроблоге следующее: «Пусть кончики ваших пальцев никогда не огрубеют от твитов. Пусть вам никогда не сводит кисти рук»).

Тем временем Леди Гага записала свой третий студийный альбом – Born This Way («Я родилась такой») – и через микроблог сообщила всем «монстрикам» о его скором выходе. Однако команда Картера не хотела больше полагаться в таком важном вопросе лишь на энтузиазм поклонников

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

и решила несколько изменить концепцию дистрибуции, державшуюся до того исключительно на «инициативе снизу». Для поддержки альбома были тщательно продуманы и подготовлены грандиозные маркетинговые мероприятия, которые, по словам заместителя председателя звукозаписывающей компании Interscope Стива Бермана, «во многом сравнимы с продвижением в летний сезон блокбастера типа Аватара». Герберт считал, что они «могут на такое пойти, поскольку Гага – это Гага – она уже часть нашей культуры и пользуется грандиозной поддержкой публики». Правда, новая стратегия грозила основательно растрясти финансовые ресурсы певицы, и Картер хорошо знал, на что решился: «Когда имеешь дело с исполнителем ее масштаба, нужно выкладываться до предела возможного, то есть действовать с большим размахом

Мы знаем, как работающие в шоу-бизнесе компании, рискуя многим, ставят на карту все ради производства небольшого количества продукции. Выясняется, что им этого мало. Довольно часто они поднимают ставки еще выше и тратят практически такие же суммы на ее распространение и продвижение, устраивая рекламные мероприятия немыслимого размаха, — главное, чтобы выход новинки прошел как можно масштабнее. Причем размер бюджета на маркетинг иногда достигает верхнего уровня, но принимается он задолго до того, когда хоть кто-нибудь сможет сказать, примет ли рынок этот продукт.

Трудно возражать человеку, сумевшему так быстро добиться столь многого. Несомненно, все свидетельствует в пользу певицы и ее команды: для продвижения альбома Born This Way они выбрали дерзкий, но очень мудрый план действий.

Стратегия ограниченного выпуска

Как это происходит? Когда продукты выводят на рынок по принципу ограниченного выпуска, начальные уровни распространения и рекламной кампании относительно низкие. Рассмотрим на примере киноиндустрии. Ограниченный прокат нового фильма означает его дебют в нескольких кинотеатрах крупных городов с рекламной поддержкой только в этих регионах, причем рекламные объявления можно увидеть лишь в печатных и сетевых средствах массовой информации. Главная цель этих мероприятий – привлечь к произведению не столько большую, сколько правильную аудиторию, которая в перспективе начнет распространять положительные отзывы и таким образом поможет привлечь новых зрителей. Исключительно в том случае, если фильм вызывает интерес и обнаруживает признаки близкого успеха, тогда продюсер постепенно расширяет географию, повышает интенсивность дистрибуции и рекламной поддержки, чтобы стимулировать дальнейший рост популярности. Положительная реакция рынка играет решающую роль: продукт не производит нужного впечатления на потребителя – продюсер прекращает вкладывать средства в его распространение и рекламу; фигурально говоря, его убирают с полок или в случае с фильмом – из кинотеатров. Принцип заключается в том, чтобы

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

тратить крупные суммы на маркетинг только в тех случаях, когда продукт имеет шанс на успех у потребителя и явно принесет доход.

Дебютные записи Леди Гага тоже распространялись по принципу ограниченного выпуска. Свою первую песню Just Dance («Просто танцуй») – сделана в стиле поп с элементами глэм-рока и ритм-н-блюза – она написала вместе с музыкантами Эйконом и Надиром Хаятом (более известен как RedOne), который выступил и продюсером трека; в записи песни принимал участие многообещающий музыкант Колби О'Донис. Сингл вышел в апреле 2008 года. Прорваться в эфир оказалось трудно: «На попсовом радио от нас просто отмахивались, а на культовых радиостанциях еще и объясняли, что для них это слишком танцевальный ритм», – вспоминал Картер. «Танцевальной музыки просто не было в эфире станций, крутивших музыку только из списка сорока лучших хитов. От всего остального радиостанции отказывались», – добавил Бобби Кэмпбелл, отвечающий за маркетинг заместитель председателя в Atom Factory, основанной Картером компании по управлению в сфере искусства. Проблему надо было как-то решать, и Картер разработал план. Леди Гага будет петь Just Dance на площадках, где собирается публика, которая готова воспринимать ее музыку. Причем она будет работать по весьма интенсивному графику на живых выступлениях, как это делают исполнители рэпа. Кэмпбелл подробно объяснил их модель продвижения песни:

Мы видели, ей симпатизируют в среде гомосексуалистов, что находило в ее душе определенный отклик. нам показалось логичным начать работу с гей-клубов. Им был предоставлен полный доступ к Леди Гага. По этому принципу мы стали подбирать различные группы: гей-сообщество, любители танцевальной музыки, клубные тусовщики, модники и модницы, люди искусства – и превращать их в более широкое сообщество поклонников ее творчества. Когда Interscope удалось позже добиться некоторых успехов с радиостанциями, у нас уже было крепкое ядро фанатов, которые не первый месяц следили за ее живыми выступлениями и отслеживали ее по интернету – все они считали, что она достигла успеха в том числе и благодаря им.

Большинство производителей контента вынуждены выбирать стратегию ограниченного выпуска из-за нехватки средств, необходимых для более представительного продвижения продукта. Обычно широкая дистрибуция стоит дорого – отчасти из-за дополнительных требований, которые выдвигают многие ретейлеры.

У стратегии ограниченного выпуска есть одно дополнительное, но существенное преимущество: появляется возможность отслеживать на первых этапах дистрибуции, какие социальные слои могут проявить заинтересованность в новом продукте. Если определенный продукт шоу-бизнеса вызывает отклик в нишевой аудитории, то при правильной тактике этот сегмент рынка можно превратить в стартовую площадку для вполне масштабного выпуска. Когда готовился выход дебютного альбома Леди Гага, Йовин с коллегами решили, что начальные условия наиболее благоприятны в

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Канаде и Австралии, поэтому альбом в первую очередь выпустили там, а не в США.

Во многих случаях при нулевом уровне вывода нового продукта на рынок решающую роль играют социальные сети и сайты видеообмена. Собственно, для этого они предназначены по самой своей природе – люди обсуждают друг с другом увиденное и услышанное, и их мнения расширяют интерес к продукту. Безусловно, так было и с Леди Гага. «Многие думают, будто цифровая дистрибуция наносит непоправимый урон продажам, мы, напротив, считаем, что она открывает большие возможности. Леди Гага стала пользователем социальных сетей в марте 2008 года – перед самым выпуском Just Dance. Ее команда во главе с Картером договорилась с пятьюдесятью влиятельными блогерами, пишущими о популярной музыке, что после выхода сингла на протяжении полугода они будут брать интервью у певицы. За те шесть месяцев страницы с этими беседами зафиксировали более десяти миллионов посещений.

Еще один новаторский прием команды Картера – создание целенаправленного видеоряда. Леди Гага снималась в двухминутных роликах, которые в виде серии, названной Transmission: Gaga-Vision («Передача: Гага-видение»), размещали на YouTube, на официальном канале певицы. В компании Atom Factory действовала отдельная группа специалистов, которая отвечала за весь материал в цифровом формате: создавала его, выкладывала на официальных сайтах Леди Гага и следила за его постоянным широким распространением далее в социальных сетях, в интернет-медиа и других средствах массовой информации. Кэмпбелл вспоминал:

Некоторые стали ее преданными фанатами еще в апреле, другие – пару месяцев спустя. Для нее очень важен внешний образ — яркий, вызывающий. Вообще визуальная составляющая играет огромную роль в ее творчестве, поэтому мы решили, как можно чаще обновлять видеоряд, даже если еще не вышел новый сингл. Мы выпускали «вебизоды», снятые человеком, который постоянно следовал за ней, – это позволяло поклонникам заглянуть за кулисы ее жизни. Стиль съемки самый простой – все снималось на карманную камеру Flip, а идея заключалась в том, чтобы люди не только увидели ее вблизи, но и чувствовали, будто находятся рядом с ней.

Как бывает в большинстве случаев, когда продукт выходит по принципу ограниченного выпуска, успех нарастал постепенно. Песня Just Dance через два месяца после своего появления вошла в главные чарты радиостанций, на которых транслировалась танцевальная и клубная музыка; спустя два месяца она появилась в «горячая сотне» журнала Billboard, которая считается официальным хит-парадом музыкальных релизов США. Следующие пять месяцев песня упорно прокладывала себе путь – пункт за пунктом – к первому месту и достигла его в январе 2009 года. За всю историю хит-парадов журнала Billboard девять месяцев продвижения Just Dance по чартам стало вторым по длительности подъемом на вершину. К тому времени по

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

пятам за первой песней следовала вторая – Poker Face («Бесстрастное лицо») из того же дебютного альбома The Fame («Слава»); ее маркетинг строился на тех же принципах.

Стратегия ограниченного выпуска, безусловно, приносит определенную выгоду, но в индустрии развлечений блокбастеры все-таки предпочитают выводить на рынок по принципу, который маркетологи называют широким или массовым выпуском. Причем экономическая эффективность не является основной целью этой стратегии; главное – заявить о себе громче остальных и сразу привлечь внимание как можно более широкой аудитории.

При принципе массового выпуска уровень дистрибуции на первых этапах очень высокий, а основная деятельность по продвижению продукта проводится во время его вывода на рынок, если быть до конца точным – в короткий период накануне. В результате продажи часто достигают своего пика сразу после выхода продукта и затем быстро сокращаются. Считается, что в условии широкого выпуска решающую роль играет успешный дебют — новое произведение (фильм, песня, сериал) обречено, если на раннем этапе не достигает достаточно высокого уровня продаж.

Стратегия широкого выпуска

Наверное, голливудские фильмы-события дают самый удачный пример подобного выпуска продуктов. Крупные киностудии обладают необходимыми ресурсами для проведения масштабных маркетинговых мероприятий, они вкладывают большие деньги в начальную рекламу, когда до проката фильма еще довольно далеко. Рекламная деятельность начинается за месяцы, а если учитывать появление первых трейлеров, то и за годы до премьерного показа. Расходы резко подскакивают за шесть-восемь недель до выхода на экраны, в последние две недели студия может потратить две трети всего маркетингового бюджета, отпущенного на телевизионную рекламу. А поскольку самые масштабные фильмы Голливуда нередко дебютируют одновременно по всей стране в четырех тысячах или более кинозалов, первая неделя проката чаще всего оказывается временем, приносящим самые высокие доходы.

Как только у команды Картера появилась такая возможность, он поменял стратегию ограниченного выпуска на широкий. Вышедший в мае 2011 года альбом Born This Way был направлен в двадцать тысяч торговых точек в США – беспрецедентное количество. Среди ретейлеров были не только традиционные музыкальные, но и сети кофеен (например, Starbucks), сети магазинов по продаже электроники (например, Radioshack), аптечных товаров и товаров повседневного спроса (например, CVS и Walgreens). Подобный размах продаж стал возможным благодаря долгому периоду подготовки; Картер и руководители лейбла Interscope, понимая, что для масштабной маркетинговой кампании понадобятся месяцы, в 2010 году убедили Леди Гага отсрочить выход альбома. Берман рассказывал: «Обычно подготовка занимает три-четыре месяца, но мы объявили о выходе альбома заранее – за семь месяцев. Хотелось основательно подготовиться». Леди

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Гага, по воспоминаниям Картера, не была в восторге от их плана: «Она рыдала навзрыд, представляя, что придется так долго ждать».

Все предельно просто: при прочих равных условиях принцип массового выпуска обеспечивает более высокие шансы на успех, что в свою очередь является следствием характерных особенностей, присущих медиапродукции. Обстоятельство первое. Люди, как правило, имеют склонность тянуться к тому, что завоевывает успех, поэтому все выберут то, что уже одобрено окружающими. Отсюда вывод: хороший дебют – это самый весомый фактор при выборе стратегии запуска нового продукта. В случае с творческой продукцией, как мы уже знаем, начальный успех порождает дальнейшие победы, и напротив, отсутствие интереса на раннем этапе чаще всего оборачивается полной бесперспективностью в будущем.

Мощное влияние на рынках массовой культуры имеет общественное мнение. Человек, будучи по природе своей существом социальным, всячески стремится потреблять те же книги, сериалы, фильмы и музыку, которые читают, смотрят и слушают все остальные. Проще говоря, мы все неоднократно демонстрируем, что предпочитаем товары, пользующиеся большим спросом. Как показали экономисты, эта тенденция может склонить чашу весов в пользу продуктов, дающих отличные результаты на первом этапе их вывода на рынок, даже если разница между самыми популярными и теми, что находятся ступенькой ниже, невелика. Когда какое-либо произведение, оттеснив конкурента, занимает высшую позицию на первой неделе, его востребованность становится предметом чуть ли не массового обсуждения в обществе – в итоге именно народная молва приобретает самое большое значение в вопросе, как долго оно продержится на рынке.

Руководители и продюсеры не могут не учитывать подобной динамики рынка развлечений и делают все возможное, чтобы в процессе конкурентной борьбы завоевать превосходство буквально с первого шага своего произведения, что означает только одно – выбор стратегии широкого выпуска. Особо важное значение приобретает масштаб. В случае с альбомом Born This Way было бы крайне недальновидно полагаться прежде всего на восхищенные отзывы пользователей социальных сетей – ведь могло случиться, что песни альбома «не пошли» у первых слушателей, и это серьезно навредило бы официальному релизу. Добиваться высокого уровня осведомленности среди как можно большей аудитории перед выводом нового продукта на рынок – самый надежный тактический ход, особенно если исполнитель так знаменит, как Леди Гага. «Мы выбрали масштабный релиз, потому что он был нам под силу», – объяснил общее решение Берман. Во время маркетинговой кампании Картер повторял как заклинание: «Мы ни перед чем не остановимся», – иными словами, требовалось использовать любую возможность, чтобы превратить выпуск альбома в грандиозное мероприятие.

Обстоятельство второе. В индустрии развлечений производят «продукты опыта», или «блага скрытой полезности», в чем, собственно, и заключается

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

вторая особенность творческой продукции: человек не в силах определить заранее качество произведения, не испытав его воздействия на себе. Именно поэтому в шоу-бизнесе и медиасреде приносит впечатляющий результат так называемая стратегия проталкивания продукта с ее широкой дистрибуцией и агрессивной рекламой. Это вовсе не означает, будто люди бездумно поглощают все, что им подсовывают, лишь из-за неуверенности в собственной оценке продукта до того, как его «попробуют», – однако, как раз в подобных случаях огромную роль играют массовое распространение и настойчивая реклама.

Особенность творческой продукции, представляющей собой «блага скрытой полезности», объясняет, почему столь важна роль и профессиональной, и любительской критики. Потенциальные потребители обычно прислушиваются к суждению тех, кто уже имел возможность ознакомиться с продуктом. Поскольку эти оценки, как правило, всегда субъективны, человек склонен доверять мнению специалистов – они точно знают, что надо прочитать, послушать, посмотреть. При широком выводе «продукта опыта» нельзя пренебрегать и вкусами обычных пользователей, ведь и Facebook, и Twitter, и прочие социальные сети обрели немалую силу общественного воздействия, хотя они и подобные им интернет-инструменты больше ассоциируются со стратегией ограниченного выпуска. На самом деле современная система общения людей позволяет мгновенно распространять по всему миру сведения и мнения о новых произведениях, поэтому умные руководители давно взяли на вооружение столь неподдельную заинтересованность массового потребителя

Обстоятельство третье. Следующая особенность творческой продукции заключается в том, что ее производство обходится довольно дорого, а тиражирование – относительно дешево. На создание музыкального альбома, воплощенного в своей первой копии, часто уходят сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Далее звукозаписывающей компании нужно потратить лишь малую часть этой суммы на производство и дистрибуцию тиража; каждый физический носитель музыкального релиза, который отгружают ретейлерам, обходится максимум в несколько долларов, а при цифровой дистрибуции – еще меньше. Это не только приводит к непропорциональной прибыльности продуктов-блокбастеров (чем больше экземпляров продано, тем ниже затраты на производство и дистрибуцию в расчете на проданный экземпляр), но и вызывает в продюсерах желание вернуть вложенный капитал как можно скорее. Поскольку в подобных проектах задействованы слишком большие суммы, время играет существенную роль.

Тщательно продуманная организация грандиозного выпуска третьего альбома Леди Гага Born This Way принесла щедрые плоды. За длительный период подготовки Картер со своей командой использовали ряд широко освещаемых, привлекающих огромное внимание мероприятий, на которые в начале 2011 года приглашали певицу: вручение премий «Грэмми»; запись передачи «Кумир Америки»; финал сезона многолетнего телешоу

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

«Субботним вечером в прямом эфире». Кроме того, команда Леди Гага тесно сотрудничала с ретейлерами, преданными поклонниками, средствами массовой информации и множеством других партнеров. Цель этих объединенных усилий – максимально широкая осведомленность об альбоме и максимально легкий доступ к нему потенциальных потребителей.

На фоне выпуска всех новых альбомов 2011 года релиз Born This Way оказался самым широкомасштабным: за первую неделю было продано один миллион сто тысяч копий. В результате – если брать период с 1991 года, когда начала функционировать система маркетинговых исследований Nielsen SoundScan, тщательно отслеживающая все данные музыкального рынка, – он стал семнадцатым альбомом, достигшим отметки в один миллион проданных копий за первую неделю. Некоторые утверждают, будто данный показатель не отражает истинной популярности релиза, поскольку результаты интернет-магазина Amazon искажают картину. Amazon продавал альбом по цене всего 99 центов за один диск и потому сумел реализовать 440 тысяч копий, но делал это в рамках продвижения своего нового музыкального сервиса на основе облачных технологий. В течение года после выхода было продано более двух миллионов копий альбома и восемнадцать миллионов копий отдельных песен с него. Трудно сказать, сколько копий сумела бы продать Леди Гага, если бы ее администратор и продюсеры выбрали принцип ограниченного выпуска, но команда певицы решила не проводить рискованных экспериментов – и правильно сделала.

Тема 2. Самая успешная группа времен «перестройки» в СССР – «Ласковый май»

За пять лет существования в классическом составе «Ласковый май» добился такого успеха, что повторить его до сих пор не удалось никому из представителей российского шоу-бизнеса: собрать подряд 13 аншлагов в «Олимпийском», когда сама Алла Пугачева с «Рождественскими встречами» давала один за одним максимум десять концертов.

Выступать на стадионах, где заняты не только арена и места на трибунах, но и мачты освещения. Обойти в хит-парадах «Наутилус», «Мираж» и «Кино» и добиться, чтобы строчки хитов знала вся страна. Творчество легендарной группы – пример филигранного в своей удаче сочетания искренности вложенных эмоций и своевременности появления, когда в стране появился запрос на «евродиско» и простые, близкие каждому песни.

Летопись знаменитого коллектива начинается в российской глубинке. Разумеется, приглашая в кружок самодеятельности Оренбургской школы-интерната №2 недавно поступившего воспитанника, руководитель объединения, 22-летний Сергей Кузнецов, не предполагал, какой грандиозной истории дает начало его шаг.

Тогда, в 1986 году, у Кузнецова уже были на руках будущие хиты «Ласкового мая»: «Маскарад», «Встречи», «Вечер холодной зимы». Молодой

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

человек, увлеченный музыкой, написал их, пока служил в армии. Вместе с учеником интерната Славой Пономаревым Кузнецов собирался создать группу, но требовался вокалист.

Осенью руководителем учреждения назначили Валентину Тазикенову. До этого работник образования руководила детдомом в поселке Акбулак. За год до перевода в Оренбург она попала в состав комиссии, решавшей судьбу 12-летнего Юры Шатунова. У мальчика умерла мама, растившая его в одиночку, и некоторое время ребенок бродяжничал. Тазикенова забрала его в Акбулак, а в 1986 году – в Оренбург.

Поначалу распевание слезливых песенок интересовало подростка куда меньше, чем спорт. Свободное время Шатунов проводил на хоккейных тренировках или на футбольном поле. К тому же остальные дети не приняли новичка. Вскоре Шатунов сбегает из учреждения. Убедить его вернуться удается только Кузнецову.

Песни, которые позднее будут петь стадионы, впервые прозвучали на новогодней дискотеке в интернате в декабре 1986 года. Название группы так и не было придумано – оставили рабочую версию «Ласковый май». Словосочетание взято из текста композиции «Лето».

После новогодних каникул музыканты делают черновые записи на самодельной студии, и «включается» сарафанное радио. Спустя семь дней мелодии звучат по всей Оренбургской области. Аудитория, испытывающая потребность в новой музыке, написанной не по партийному заданию, а под влиянием понятных любому человеку чувств сама распространяет материал. Песни Кузнецова переписываются с кассеты на кассету, переходят из дома в дом.

Ажиотаж не проходит даром: в марте 1987 года Кузнецова увольняют. Формальный повод – исполнение Шатуновым на фестивале в честь дня рождения Ленина песни о любви. Юра после случившегося вновь покидает интернат. Но осенью руководство учреждения прибегает к помощи Кузнецова для организации праздников и дискотек. Во время каникул композитор записывает минусовую фонограмму, совершенствуя звучание песен, а чуть позже привлекает Шатунова к записи материала на базе Дома творчества.

Кассеты Кузнецов отдает на продажу знакомому, который торгует мелкими товарами на железнодорожном вокзале Оренбурга. Пассажиры поездов дальнего следования прислушиваются к рекомендациям продавца. Железная дорога разносит «Белые розы» во все концы страны.

Одна из этих записей попадает и к 25-летнему Андрею Разину. Одержимый мечтой покорить сцену, молодой человек тогда пытался выстроить сотрудничество с Юрием Чернавским, композитором «Миража», Аллы Пугачевой и других звезд первой величины. Тот в 1986 году создает студию популярной музыки «Рекорд» и предлагает энтузиасту Разину подыскать талантливых ребят для записи шлягеров. В этот период будущему

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

продюсеру «Ласкового мая» и попадается творчество представителей оренбургского интерната.

Во второй половине 80-х у советских слушателей под влиянием западной культуры формируется запрос на музыку в стиле «евродиско». За рубежом перемены начинаются еще в 1984 году – с выходом хита Томаса Андерса и Дитера Болена «You’re my heart, you’re my soul». Советская эстрада, проходящая сквозь фильтры худсоветов, не может предложить даже частично приемлемого продукта. Андрей Разин, слушая «Белые розы» и «Седую ночь», если не осознает, то чувствует: в Оренбурге находится настоящее сокровище.

Ему приходится затратить немало сил, чтобы отыскать уволенного Сергея Кузнецова и его вновь удравшего к тетке подопечного. Но обнаружив их, Андрей Разин уговаривает обоих переехать в столицу, и здесь его усилия стремительно вознаграждаются.

Вскоре после знакомства с Шатуновым и Кузнецовым Разин возвращается в Оренбургский интернат. Продюсер прослушивает воспитанников, чтобы взять дополнительных участников в группу. Так в «Ласковом мае» появляется второй солист Константин Пахомов и бэк-вокалисты Сергей Серков, Игорь Игошин и другие. Часть ребят садятся за инструменты. И уже в сентябре 1988 года, спустя полгода подготовки, коллектив отправляется во всесоюзный тур.

Успех гастролей подталкивает Разина к мысли о создании дублирующего состава. В том же году к микрофону становится он сам. Теперь коллективов «Ласкового мая» два: в одном поет Шатунов, в другом – Пахомов и Разин. Кроме того, создается студия «Ласковый май» для талантливых сирот. Это позволяет Разину создавать бесконечное число коллективов под одним и тем же брендом, пользовавшимся феноменальной популярностью. В разное время приходят вокалисты Антон Токарев, Виктор Куликов, Олег Крестовский и другие.

Главным условием проведения концерта становится запрет на съемку артистов. Портретов звезд, с которыми можно было бы сравнить внешность приехавших на гастроли исполнителей, нет. В результате, как сообщается в фильме «Ласковый май. Лекарство для страны» (ТВЦ), «в какой-то момент по стране гастролируют 60 «Ласковых маев» и 30 «Юр Шатуновых».

Далеко не все двойники созданы при поддержке Разина. Однако именно продюсеру коллектива приходится расхлебывать заваренную аферистами кашу, когда в январе 1989 года «Утренняя почта» показывает долгожданный клип «Белые розы». Многие впервые видят Шатунова, несмотря на то, что не раз бывали на концерте «Ласкового мая». Разин становится подозреваемым по уголовному делу о хищении социалистической собственности.

Этот скандал, а также проблемы с криминальными кругами и разногласия в группе приводят к уходу из нее Кузнецова и Пахомова. На место автора музыкального материала Разин приглашает Владимира

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Шурочкина, и тот к началу лета 1989 года создает песни для восьмого альбома артистов.

Всего за пять лет творческой деятельности «Ласкового мая» в его составе побывало 34 участника. При этом 12 артистов выступали в качестве вокалистов или бэк-вокалистов. Но только один исполнитель спровоцировал уходом завершение биографии легендарной команды.

В 1992 году Юрий Шатунов заявил Разину, что намерен начать сольную карьеру. Продюсер пытался уговорить артиста остаться, некоторое время держал у себя его документы, но, в конце концов, сдался. В истории «Ласкового мая» была поставлена точка.

В 2009 на волне популярности ретро Разин попытался возродить ансамбль с собой в роли главного вокалиста. Компанию ему составили бывшие участники группы. Однако к 2013 году гастрольная деятельность новой версии «Ласкового мая» сошла на нет.

«Википедия», по данным на 2018 год, перечисляет 11 умерших участников группы. Вскоре после ухода главного вокалиста скончался Игорь Игошин (барабанщик), а спустя год неподалеку от места проживания Шатунова неизвестный застрелил бывшего клавишника команды Михаила Сухомлинова. В 1996 году разбился в аварии экс-вокалист Юрий Барабаш.

Новаторство коллектива заключалось не только в стилистике творчества, но и в его ориентации. Уже во время первых гастролей, осенью 1988 года, стало ясно, что главные поклонники «Ласкового мая» - школьники, пришедшие на концерт без родителей. Простые и эмоциональные тексты Кузнецова кардинально отличались от идеологически выдержанного советского творчества для молодежи, а музыка была так похожа на энергичные западные хиты.

Непохожесть подчеркивал и скандальный для того времени внешний вид музыкантов: наброшенные на голое тело джинсовки, макияж и безумные прически. Это стоило артистам эфиров на радио и ТВ, но к концу первого тура стало очевидно: они обойдутся и без традиционных инструментов умирающей системы.

В октябре 1988 года на студии «Рекорд» создается первый альбом, предсказуемо названный «Белые розы». До конца года выпускаются еще три альбома. СМИ не могут игнорировать их растущую популярность и ставят в эфир клип на заглавную композицию с дебютного альбома.

В следующем году группа выпускает семь альбомов, в том числе «Розовый вечер». Одноименный хит, сочиненный Сергеем Кузнецовым, Константин Пахомов записывает на студии «Рекорд» уже после ухода из группы. Однако имеющий доступ к материалу Разин включает композицию в репертуар Шатунова.

В 1990 году на пяти альбомах издается новый материал. Год спустя проходит тур по американским городам. А в начале 1992 года деятельность группы прекращается.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 2009 году вышел художественный фильм, основанный на истории группы. К премьере Разин приурочил попытку возродить коллектив. Сейчас «Ласковый май» не гастролирует. Андрей Разин занимался бизнесом, работает советником мэра Ялты.

Юрий Шатунов, после славы решивший получить образование звукорежиссера, занимается сольным творчеством. В 2018 году продолжают выходить его новые песни.

Тема 3. Элвис – король рок-н-ролла

Для потомков Элвис Пресли навсегда останется главным эталоном и секс-символом XX века, самым популярным артистом своего времени. Личная судьба певца сложилась не так радужно, как у персонажей его песен, и не вписывается в красивую легенду о короле рок-н-ролла.

Многие до сих пор уверены, что Элвис каждую ночь проводил с новой поклонницей. Как же иначе: разве это не он – главный секс-символ столетия? Ведь бешеная популярность Элвиса Пресли началась с его знаменитых движений бедрами. Когда в 1956-м он проделал это в эфире шоу Эда Салливана, самой рейтинговой передаче того времени, пуританская Америка встала на уши. «Элвис-пелвис!» – визжали религиозные консерваторы (pelvis – бедро в пер. с англ.). «Девчонки, после концерта я жду вас за кулисами», – бросил Элвис в ходе одного из ранних своих концертов в 1955-м, и так произошло первое в истории шоу-бизнеса столпотворение поклонниц, ставшее позже обыденным явлением. Эти и подобные им факты давно вошли в свод легенд об Элвисе.

Музыкальная карьера Элвиса Пресли стартовала в 1950-х годах. Многие поклонники рок-н-ролла были уверены, что она началась со счастливой случайности – по легенде, бедный 19-летний парень из маленького городка, работавший водителем грузовика, зашел в местную студию Sun Records и записал песню «That's All Right (Mama)» в качестве подарка собственной матери. Манера исполнения Элвиса якобы так поразила владельца лейбла Сэма Филлипса, что тот сразу же подписал с ним контракт.

В реальности становление Элвиса в музыке проходило несколько иначе. Его семья была небогатой и переехала в Мемфис в 1949 году в поисках работы для отца. Поступив в новую школу, 14-летний Пресли всерьез увлекся популярной музыкой, брал уроки игры на гитаре и состоял в школьной группе. Летом 1953-го он действительно отправился в Sun Records, чтобы записать пару песен, а через год снова оказался в этой студии по собственной инициативе.

В 1954 году Пресли пытался устроиться в какой-нибудь музыкальный коллектив Мемфиса, но ему везде отказывали из-за неумения петь.

Через несколько месяцев ему позвонили из Sun Records и пригласили на запись песни «That's All Right». Однако окончательная версия композиции получилась только во время четвертого визита Элвиса в студию, когда он выработал свой стиль исполнения.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Американский продюсер Сэм Филлипс был не последним человеком в мире популярной музыки: он работал с Би Би Кингом и другими блюзменами, а в 1951-м спродюсировал один из первых рок-н-ролльных хитов — песню «Rocket 88» Айка Тернера и группы Kings of Rhythm. При этом в его студию Sun Records мог прийти кто угодно и за деньги записать любую композицию. В свое время Пресли воспользовался этой услугой и был замечен Филлипсом.

К тому моменту, когда он заметил Элвиса, Билл Хейли со своей группой уже записал сингл «Rock Around the Clock», но им пришлось «подвинуться» перед восходящей звездой.

На превращение Пресли в короля рок-н-ролла Филлипсу и его помощникам пришлось потратить чуть больше двух лет. Сразу же после выхода сингла «That's All Right (Mama)», который имел в Мемфисе большой успех на радио, Пресли начал выступать с концертами. Записав еще несколько синглов, музыкант перешел в студию RCA Records — Филлипс продал его контракт за $35 тыс. Тогда же песни музыканта впервые попали в десятку чарта журнала Billboard в категории кантри-музыки.

В 1956 году Пресли выпустил сингл «Heartbreak Hotel» и альбом с простым названием «Elvis Presley», которые заняли первые места в чартах Billboard. Через полгода это достижение повторил и второй альбом с еще более простым названием «Elvis».

После скандального выступления на телевидении с песней «Hound Dog» артиста раскритиковали за неприличные телодвижения, а в октябре того же года журнал Variety присвоил ему титул короля новой музыки.

Также в 1956-м Пресли успел сыграть небольшую роль в голливудском фильме «Братья Рено», который после успеха его дебютного альбома переименовали в честь звучащей в картине песни «Люби меня нежно». В следующем году вышло еще несколько фильмов, синглов и альбомов артиста. В конце этого года Элвис получил повестку в армию и два года отслужил в Европе в танковой дивизии.

Во время перерыва Пресли не предался забвению, потому что продолжали выходить его сборники, фильмы и даже новые песни, записанные во время коротких отпусков. На службе музыкант жил не в казарме, а в снятом частном доме вместе с родственниками и друзьями, прозванными «мемфисской мафией». В Германии он познакомился с 14-летней Присциллой Бьюли и через несколько лет перевез ее США.

Через месяц после демобилизации Пресли порадовал поклонников альбомом «Elvis Is Back!» и продолжил сниматься в фильмах и писать для них песни. Однако почивание на лаврах продолжилось недолго. К 1965 году привычное творчество Элвиса устарело, потому что на мир обрушилось «британское вторжение» во главе с The Beatles.

В музыкальном сообществе появлялось множество разноплановых музыкантов, за которыми Пресли просто не успевал. В 1968-м он попытался

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

сменить имидж, перестал сниматься в кино, организовал популярный телеконцерт и создал сингл «If I Can Dream».

На протяжении многих лет Пресли был зависим от прописанных ему лекарств, ставших для него наркотиками. Сначала он употреблял медикаменты для того, чтобы не спать во время армейской службы, потом увлекся таблетками для потери веса и успокоительными препаратами.

К 1970-м годам зависимость от лекарств дала свои плоды: у Пресли развилась глаукома левого глаза, из-за которой он носил темные очки, и проблемы с желудком. По причине болезней он пропускал важные для карьеры мероприятия, при этом не считая лекарства наркотиками, потому что их прописывали врачи. Химическая нагрузка на организм из-за лекарств повлияла также на психику музыканта: он стал подозрительным, напрочь убил режим сна и стал нетерпимым к солнечному свету и теплу.

Он скончался 16 августа 1977 года в своем поместье «Грейсленд» за сутки до начала нового гастрольного тура. Официальной причиной смерти стала остановка сердца из-за принятых лекарственных препаратов.

Тема 4. Первый продюсер Советского Союза Юрий Айзеншпис

В 2005 году умер музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, один из самых ярких и противоречивых персонажей отечественного шоу-бизнеса. Неизвестное советским гражданам иностранное слово «продюсер» впервые ввел в лексикон именно этот человек. До него людей, занимавшихся организацией концертной деятельности, обычно называли администраторами, импресарио или концертными директорами. Новшество Айзеншписа коснулось не только формального названия, а самой сути деятельности. Помимо организации гастролей и решения чисто бытовых вопросов в поездках, он вкладывал собственные деньги в артиста, в его рекламу и продвижение, а взамен, «раскрутив» его, получал прибыль.

Самыми успешными проектами продюсера Айзеншписа считаются первый и последний по счету. Виктор Цой до сих пор считается культовым певцом у любителей рока, а Дмитрий Билан единственный из отечественных поп-исполнителей завоевал престижнейшую победу на «Евровидении». Продюсеру не удастся дождаться успеха певца, который наступит через 2 дня после кончины.

Юрий Айзеншпис был бизнесменом «до мозга костей» и поднял отечественную музыкальную индустрию на новый уровень. Первопроходцу отечественного шоу-бизнеса едва исполнилось 20 лет, когда он попытался внедрить на практике свои представления о профессии продюсера. Он взял под крыло московскую рок-группу «Сокол». На дворе шел 1965 год. В СССР крайним проявлением музыкального авангарда считались исполнители подобные Валерию Ободзинскому. Официально признанную музыку представляли бессмертный Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и др.

Еще не началась эра отечественных вокально-инструментальных ансамблей, а Юрий Айзеншпис уже начал оперировать абсолютно

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

непонятным для рядового советского уха словосочетанием «рок-группа», взятым из западной музыкальной индустрии. Сам же первый продюсер Советского Союза познакомился с современной музыкой с виниловых пластинок, которыми он успешно фарцевал.

Его родители не могли и представить, что их сын с молодых лет станет в СССР асоциальным элементом и проведет в тюрьмах 17 долгих лет. Его отец – еврей с испанскими корнями, предки которого переселились в Польшу. В 1939 году с потоком польских беженцев, спасающихся от наступления гитлеровских войск, он попал на свою новую родину, которую ему пришлось защищать с винтовкой в руках. Мама – родом из Белоруссии, 3 года партизанила в лесах. Юрий Айзеншпис родился в 1945 году в Челябинске. Родители переехали в столицу, где жили весьма скромно – в обычном бараке. Только в 1961 году они переехали в «хрущевку» близ станции метро «Сокол». Айзеншпис пошел учиться в Московский экономико-статистический институт. Экономику ему пришлось изучать не только в аудиториях высшего учебного заведения, но и на улице, где он «толкал» ценителям рок-музыки диски «Битлз» и «Роллинг стоунз». Сам фарцовщик превратился в неистового меломана, собрав у себя редкую коллекцию альбомов западных рок-музыкантов. За пластинками наступил черед модных импортных шмоток, дефицитных меховых изделий и музыкальной аппаратуры. Постепенно у Айзеншписа в руках оказалась сеть клиентов и поставщиков. Он установил связи с иностранцами. В число его знакомых вошли послы иностранных государств и их дети. Будучи студентом, он уже не бедствовал, как в детстве. Везде и всегда с тех пор ему удавалось обеспечивать себе уровень жизни значительно выше среднего номинала. Тогда же он попробовал заработать на продюсировании музыкального коллектива, но продолжить первый опыт ему пришлось почти через 2 десятка лет. По окончании вуза Юрий Айзеншпис устроился на работу экономистом в Центральное статистическое управление. Работа не сильно утруждала его. Подпольный бизнес достиг гигантских размеров. Юрий Айзеншпис переключился на иностранную валюту и золото. Оборот незаконных операций почти сравнялся с бюджетом учреждения, где он числился сотрудником. Многочисленные агенты рядового экономиста скупали валюту у московских таксистов и проституток. Золотыми слитками в те времена уже во всю официально торговал «Внешторгбанк».

«Валютчиками» в СССР занималось КГБ. В 1970 году Айзеншписа вполне ожидаемо арестовали. При обыске на его квартире у него обнаружили $17 тыс и 10 тыс «деревянных» рублей – гигантские по тем временам суммы денег. Подпольного миллионера осудили на 10 лет заключения. Айзеншпис на «зоне» не бедствовал. Пластинки и валюту заменили чай, сигареты и спиртное. Прирожденный бизнесмен не терял времени и в колонии. Через 7 лет его выпустят по УДО. Он вернется в Москву, но буквально через несколько недель вновь окажется в СИЗО и все по той же «валютной» статье.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В этот раз при обыске обнаружат $50 тыс, но все купюры окажутся фальшивыми. Снова 10 лет неволи.

В апреле 1988 года, выйдя на свободу Юрий Айзеншпис окажется в абсолютно новом мире. Он увидел, что ему сильно не повезло в жизни. Две судимости ему дали ни за что. В дальнейшем он добьется своего полного оправдания. Не удастся вернуть только уникальную коллекцию «винила». Преследуемая в социалистическом государстве спекуляция получит другое толкование – обычный бизнес, рыночная экономика. Интереса возобновлять торговые операции с валютой или иным товаром у Айзеншписа не было. Возраст уже не тот, да и здоровье было сильно подорвано тюрьмой. Он обзавелся букетом хронических заболеваний – сахарный диабет, цирроз печени. В тюрьме ему пришлось переболеть гепатитом 2-х видов.

Юрий Айзеншпис решил серьезно заняться музыкой. Первоначально рецидивиста приютило творческое объединение «Галерея», работавшее под крылом городского комитета ВЛКСМ. Юрий Айзеншпис всегда отличался высокой коммуникабельностью и невероятной способностью к адаптации в любых условиях. Это помогала ему в работе. Идейные комсомольцы почувствовали вкус денег и не прочь были подзаработать на молодых талантах. Айзеншпис быстро вошел в курс дела в музыкальном бизнесе и вскоре отказался от патронажа, начав работать на себя.

Его первым продюсерским проектом стала группа «Кино» и ее лидер Виктор Цой. Тогда же он впервые назвал себя продюсером. В 1990 году Юрий Айзеншпис первым в СССР полностью оплатил собственными средствами выпуск «Черного альбома» группы «Кино». До него так никто не рисковал поступать.

С декабря 1989 года до гибели Виктора Цоя в 1990 году Юрий Айзеншпис был директором и продюсером группы «Кино».

- Я решил из Виктора Цоя вылепить рок-звезду. И это удалось, - рассказывал позже Юрий Айзеншпис. - Работа велась на радио, в прессе. На телевидении в первый раз Цой появился в программе «Взгляд», которую тогда смотрела вся страна. Выпуск делал Мукусев. Я убедил его, что Цой сейчас нужен миллионам подростков. И его полюбили…

В 1990 году на взятые в кредит средства Юрий Шмильевич выпустил «Черный альбом» (последнюю работу группы «Кино»), одним из первых нарушив государственную монополию на выпуск пластинок.

После Цоя он занимался рок-группами «Технология», «Моральный кодекс» и «Динамит». С апреля 1991-го группа «Технология» начинает сотрудничество с продюсером Юрием Айзеншписом, который помогает ей дописать и выпустить первый альбом. Наибольшую популярность приобрели песни «Странные танцы» и «Нажми на кнопку», написанные и исполненные Романом Рябцевым. На эти песни были также сняты видеоклипы.

Продюсер говорил, что второй его проект показал: можно взять ребят обычного, среднего дарования и сделать из них звезд.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

- Я имел дело, в общем-то, с самодеятельностью. Но через 4 месяца ребята стали группой года и держали высочайший рейтинг все время, пока мы работали вместе, - отмечал продюсер в выступлениях в СМИ.

Однако отношения директора и группы были не идеальны.

- Миллионов мы не заработали, – признавались лидеры группы. - По контракту делили почти пополам все заработки. Но потом нам объяснили, что мы стоим гораздо дороже, чем говорит директор. Обманывал он нас, поэтому с ним и порвали.

Осенью 1992 года дороги «Технологии» и Юрия Айзеншписа разошлись.

Следом за коллективами наступил черед сольных исполнителей – Влада Сташевского, Линды, Кати Лель, Димы Билана и еще нескольких меньшего калибра.

В 1993 году начинающая певица приняла участие в конкурсе «Поколение», проходившем в Юрмале. Выступала она под псевдонимом Линда. На конкурсе девушка провалилась, и заниматься ею попросили Юрия Айзеншписа. Им был подписан контракт "раскрутки" с отцом семнадцатилетней певицы. Она исполнила свои первые песни с названиями "I want your" sex и "Нон-стоп". Чуть позже исполнила “Игру с огнем”, созданную композитором Андреем Мисиным и поэтом Кареном Кавалерьяном.

Вскоре сняли клип эту песню, режиссером которого стал Федор Бондарчук. Юрий Айзеншпис выпустил клип в телеэфир по коммерческим расценкам. Неожиданно для всех он стал популярным.

Все надеялись, что клип победит на фестивале «Поколение-94», но этого не произошло. Говорят, отец Линды Лев Гейман решил не платить за победу, после этого Айзеншпис перестал работать с Линдой.

Его новым подопечным стал Влад Сташевский. Певец познакомился с Айзеншписом случайно в клубе. Через неделю была записана первая песня «Дороги, по которым мы идём», автором которой является Владимир Матецкий. Первое выступление певца на широкой публике состоялось 31 августа 1993 года на фестивале «Солнечная Аджария» в Батуми. В 1994 году вышел первый альбом «Любовь здесь больше не живёт». В Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи» Сташевский занял второе место. Потом были альбомы «Не верь мне, милая», «Влад-21».

В 1996 году Влад был назван лучшим певцом года и получил премию «Овация» в номинации «Шлягер-96» за песню «Позови меня в ночи». Этот клип был показан на ведущих каналах телевидения более 500 раз. Тогда же Сташевский был признан самым пиратируемым артистом. В этом году Юрий Айзеншпис вводит в коллектив бэк-вокалисткой будущую солистку группы «Лицей» Светлану Беляеву.

В 1999 году Влад расстался со своим продюсером Юрием Айзеншписом и приступил к записи своего шестого альбома (первого самостоятельного) «Лабиринты».

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Для финансирования проекта Сташевского Айзеншпис привлек хорошо знакомого ему по годам заключения криминального авторитета Александра Макушенко, которого он знал, как Сашу Цыгана. Музыка в руках бизнесмена оказалась привлекательным инструментом для зарабатывания больших денег.

С 2000 года Юрий Айзеншпис вел дела группы «Динамит». Собственно, история группы и начинается с того времени, как один из ее будущих участников Илья Зудин познакомился с известным продюсером. Парень хотел раскрутить свой музыкальный проект «Сан-Сити». Его Айзеншпис не оценил, но вместо этого предложил Зудину работать в качестве сочинителя песен и аранжировщика с другими протеже продюсера — певицей Сашей и певцом Никитой. Вскоре после этого Айзеншпис, чтобы найти талантам Ильи более достойное применение, решил создать новую мальчиковую группу, где ему отводилась бы ведущая роль. На кастинге, проведенном с целью найти других участников коллектива, был выбран Илья Дуров. Вскоре после этого был найден третий участник Леонид Нерушенко. Когда состав «Динамита» был полностью укомплектован, настала очередь музыки. Первой песней, благодаря которой на группу обратили внимание, стала «Моя Москва», выпущенная в 2001-м году. Вскоре после этого появился второй хит «Красивые Слова», а через некоторое время и одноименный альбом. Второй альбом группы «Я не Забуду» увидел свет в 2003 году. Главными хитами с него стала заглавная песня, а также композиции «Ямайка» и «Которая была с тобой».

В 2001 году Айзеншпис становится генеральным директором целого предприятия «Медиа Стар». Все бы было хорошо, но сильно беспокоило здоровье. Юрий Айзеншпис вынужден был придерживаться постоянной диеты, регулярно показываться врачам и постоянно глотать кучу таблеток.

В сентябре 2005 года у него откроется желудочное кровотечение. К огромному букету болезней добавится прободная язва. Врачи успешно ликвидирую новую проблему, но на следующий день больной скончается от инфаркта миокарда. Первый раз инфаркт настиг его сразу после второго освобождения из «зоны». Его похоронят на Домодедовском кладбище в пригородах Москвы.

Самым ярким проектом Юрия Шмильевича, был, конечно, Дима Билан.

Выпускник Государственного музыкального училища имени Гнесиных познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом и начал выступать на разогреве у «Динамита». В 2002 году Дима дебютировал на фестивале «Новая волна» в Юрмале. По совету Айзеншписа взял псевдоним Дима Билан, а в 2008 году поменял паспортные данные: вместо Виктор Николаевич Белан - Дима Николаевич Билан. До самой смерти Айзеншписа певец был предан наставнику и сейчас вспоминает его лишь добрым словом.

После смерти продюсера Дима Билан станет объектом нападения для гражданской супруги Айзеншписа Елены Ковригиной, пытавшейся обосновать в суде свое право на бренд имени исполнителя, который, как она

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

считала, полностью принадлежит гражданскому мужу и утверждала, что «звезда» не выполнила какие-то условия договора. Отстоять свою правоту ей не удалось. После смерти Айзеншписа в 2005 году новым продюсером Билана стала Яна Рудковская. В 2006 году под ее руководством Дима занял второе место в конкурсе песни «Евровидение».

Тема 5. Трагедия Фредди Меркьюри

Один из главных вокалистов эпохи Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года в Танзании под именем Фаррух Балсара. Его отец работал кассиром при Верховном суде Англии и Уэльса, поэтому мог себе позволить отправить восьмилетнего сына на учебу в Индию. Там мальчик поселился у своих родственников и увлекся музыкой, живописью и спортом. В детстве его кумиром была звезда Болливуда, певица Лата Мангешкар.

Псевдоним Фредди Фаррух взял себе в школе, когда начал заниматься рок-н-роллом. Свою первую рок-группу The Heltics («Чахоточные») Балсара основал в 1965 году вместе с четырьмя друзьями. Квинтет выступал на школьных вечерах и других местных мероприятиях.

В Индии Балсара он получил четвертую степень по теории и практике игры на фортепиано, но завалил выпускные экзамены общеобразовательной школы и в возрасте 16 лет вернулся в родной Занзибар. Два года спустя в стране начались беспорядки, и семья Балсара переехала в Великобританию.

В Англии 18-летний Фредди поступил в политехническую школу, занимался в основном живописью, работал упаковщиком в аэропорту Хитроу в Лондоне и грузчиком на торговом складе.

В 1966-м Балсара поступил по конкурсу в престижный художественный колледж Илинг в Лондоне и начал учиться на иллюстратора. Вместе с другом он снимал квартиру в престижном районе Кенсингтон.

Тогда же Балсара подружился с вокалистом и бас-гитаристом группы Smile Тимом Стаффелом – на тот момент в его коллективе играли гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Будущий вокалист интересовался их творчеством и часто посещал репетиции.

В 23 года Фредди получил диплом по изобразительному искусству и дизайну, благополучно защитив диссертацию о творчестве своего кумира – гитариста Джими Хендрикса. В августе 1969-го Балсара за десять дней выучил весь репертуар группы Ibex из Ливерпуля и стал ее новым вокалистом. Однако вскоре коллектив распался, и Фредди перешел в Sour Milk Sea, куда его приняли после первого прослушивания. Эта группа также просуществовала совсем недолго.

Весной 1970 года Тим Стаффел покинул Smile, и его место занял Балсара. Он продемонстрировал свои лидерские качества, стал фронтменом группы и переименовал ее в Queen. Музыкант также сменил свою фамилию и стал Меркьюри в честь покровительствующей ему планеты. Уже через год коллектив выступал на разогреве у популярной британской группы Yes.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

«Возможно, если бы я тогда не ушел, мир был бы другим», – говорил Стаффел позднее.

В феврале 1971 года был сформирован «классический состав» Queen: вокалист Фредди Меркьюри, гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон.

Большую часть песен для Queen написал сам Меркьюри. Его первая композиция «Seven Seas of Rhye», написанная в 1973-м, попала во всевозможные чарты, а выпущенная через год «Killer Queen» обеспечила группе первый серьезный успех. Он понимал свои возможности и позволял себе публично говорить нескромные, но мотивирующие фразы.

«Я не собираюсь становиться звездой, я хочу стать легендой!» – говорил Меркьюри.

Наиболее известными песнями Queen являются «We Are the Champions», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love» и «Bohemian Rhapsody». При создании «Богемской рапсодии» Меркьюри решил поэкспериментировать и смешал несколько стилей: поп, оперу, хард-рок и балладу.

«В каждом альбоме мы позволяем себе немного лишнего... Но в этом и заключаются Queen. В определенный момент мы понимаем, что нам хочется перейти границы дозволенного. Это и заставляет нас двигаться вперед, – говорил Меркьюри.

Для продвижения на радио шестиминутной композиции, состоящей из букета жанров, музыканту пришлось повоевать со звукозаписывающей компанией: никто не верил, что «Рапсодия» сможет стать хитом. В этом группе помог шоумен Кенни Эверетт, который пропустил песню в эфир радио Capital. В итоге трек занимал лидирующие позиции в Великобритании на протяжении девяти недель.

Далее последовал выход пластинки «A Night at the Opera», гастроли коллектива по Англии, США, Канаде и Японии, а также выступления с Монтсеррат Кабалье и Королевским балетом. В 1980-м Меркьюри решил поменять имидж, сделав короткую прическу и отрастив усы. Тогда же он придумал свою «фишку» — бегать по сцене с микрофоном на полуразобранной стойке.

Около семи лет Меркьюри встречался с бывшей девушкой своего коллеги Брайана Мэя, продавщицей модного магазина Мэри Остин. Они были помолвлены, и певец долгое время пытался отрицать свою бисексуальность. Однако в середине 1970-х он не смог совладать с собой и закрутил роман с исполнительным директором звукозаписывающего лейбла «Elektra Records». В 1976 года Меркьюри признался Остин в своей бисексуальности, после чего они расстались, оставшись хорошими друзьями.

Обрушившиеся деньги и слава спровоцировали стремление музыканта всегда быть в центре внимания и устраивать сумасшедшие вечеринки с эротикой, алкоголем и наркотиками. В 1986 году СМИ заговорили о том, что Меркьюри болен СПИДом. В 1989-м Queen выпустили альбом «The Miracle»,

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

но не поехали в тур из-за слабости фронтмена. Он сам осознавал скорую смерть, и в последние годы жизни записал сольный альбом «Barcelona» и три альбома в рамках Queen. Два из них — «The Miracle» и «Innuendo» — вышли еще при жизни исполнителя. В 1991 году он публично признался, что болен СПИДом.

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», – сказал Меркьюри.

Свое последнее выступление Фредди дал 8 октября 1988 года вместе с оперной дивой Монсеррат Кабалье в Барселоне, где дуэт исполнил три песни с недавно вышедшего совместного альбома «Барселона», посвященного избранию города столицей Олимпийских игр 1992 года.

Уже тогда певец сильно страдал от своей болезни. Участники концерта рассказывали, что Меркьюри был очень сильно загримирован, а после ухода за кулисы, его буквально несли под руки до гримерки — настолько слаб был Меркьюри. Тем не менее, никто из присутствовавших в зале зрителей не заметил катастрофического состояния певца.

За день до смерти он передал права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса по борьбе с ВИЧ и СПИДом и скончался 24 ноября 1991 года. Официальной причиной смерти артиста считается бронхопневмония, развившаяся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа.

В своем завещании Меркьюри попросил включить на его похоронах песни «You've Got a Friend» Ареты Франклин и арию «D'Amor Sull' Ali Rosee» из оперы Верди «Трубадур» в исполнении Монсеррат Кабалье. Также он призвал близких не разглашать место своего погребения: долгое время о нем знали только родные музыканта.

Только в 2013 году газета The Daily Mirror сообщила, прах певца находится на кладбище Кенсал Грин в Западном Лондоне.

В апреле 1992 года на стадионе «Уэмбли» прошел концерт памяти Меркьюри, в котором приняли участие оставшиеся участники группы Queen, а также многие мировые звезды. Доходы, вырученные от продажи билетов, составили 19,4 млн фунтов и были направлены в фонды борьбы со СПИДом.

Тема 6. The Beatles – легендарная Ливерпульская четверка

Битлз – английский вокально-инструментальный квартет, несомненно, самый популярный музыкальный ансамбль 1960-х годов. Участники ансамбля – Джон Леннон (9 октября 1940 – 8 декабря 1980), Пол Маккартни (р. 18 июня 1942), Джордж Харрисон (25 февраля 1943 – 29 ноября 2001) и Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки, р. 7 июля 1940) – уроженцы Ливерпуля и выходцы из пролетарской среды. «Битлз» (Леннон, Маккартни и Харрисон – гитары и вокал, Старр – ударные) создали стиль, для которого

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

характерны громкое звучание (достигаемое применением инструментов с электроусилителями) и резко выраженный бит (ритмическая пульсация).

Ансамбль зародился в 1956 на совместных выступлениях Леннона и Маккартни, к которым вскоре присоединился Харрисон. Два года с ними играл ударник Питер Бест, но в 1962 его сменил Старр. Название «Битлз» утвердилось за группой, вытеснив другие наименования: «Куорримен», «Мун догз», «Муншайнерс» и «Силвер битлз». Каламбурное название квартета, вызывающее ассоциации с названием насекомого (beetle – «жук») и обозначением ритмической пульсации (beat – «бит»), своим рождением обязано и остроумной выдумке Леннона, и группе Бадди Холли «Крикетс» («Сверчки»).

Поначалу «Битлз», подобно другим ливерпульским группам, выступали в небольших клубах. Их музыка не отличалась оригинальностью: традиционная мешанина британских и американских ритмов – рок-н-ролла, скиффла (импровизационной музыки, исполнявшейся английскими самодеятельными артистами на необычных инструментах: стиральной доске, детской дудке, квадратной гитаре и т.п.) и простенькой разновидности джаза 1920–1930-х годов, лежавшего в основе рок-н-ролла и скиффла. Но основное внимание публики привлекали сами молодые исполнители. Подросткам ужасно нравились озорные остряки Леннон и Маккартни, авторы большинства песен ансамбля, печальный клоун Старр, любивший кольца и поэтому выбравший себе псевдоним «Ринго», и тихоня с непроницаемым лицом Харрисон, лидер-гитарист, сочинивший несколько «битловских» хитов.

В 1961 их менеджером стал Брайен Эпстайн, молодой торговец грампластинками. Он начал с того, что изменил их имидж (в частности, вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы). После выступления «Битлз» в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность.

В фильмах Вечер тяжелого дня (A Hard Day's Night, 1964) и На помощь! (Help! 1965) кинематографические фантазии американского режиссера Ричарда Лестера в сочетании с присущей «Битлз» тягой к иронии и фарсу создали атмосферу, близкую к комедиям братьев Маркс. В этих отнюдь не сентиментальных фильмах нашлось место и для умело сделанного сентиментального шлягера (к примеру, песня Я хочу держать тебя за руку) – тут Леннон и Маккартни были просто виртуозами.

Вышедший в 1967 альбом Оркестр клуба «Одинокие сердца» сержанта Пеппера (Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band) показал, что «Битлз» вступили в пору музыкальной зрелости. По-видимому, это был первый рок-альбом, в основе которого лежала некая сквозная тема; в нем с мягкой иронией комментировалась жизнь в современном индустриальном обществе – конфликт отцов и детей, влияние наркотиков, культура среднего класса. Мелодичные песни отмечены четким ритмическим рисунком и новаторским

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

богатством аранжировки. Использовались оригинальные электронные шумы. Стонал ситар, индийский струнный инструмент (Харрисон брал уроки игры на ситаре у знаменитого Рави Шанкара). Проявилось воображение аранжировщика и дирижера Джорджа Мартина, угадывалось руководство менеджера Б.Эпстайна, который с 1963 до своей смерти в 1967 был соавтором их успеха.

Альбом Сержант Пеппер доказал, что «Битлз» – феноменальное явление, а не сенсация-однодневка, возникшая на гребне «битломании». Экспериментируя с классической, восточной и электронной музыкой, «Битлз» привнесли в популярную музыку живой ищущий дух, одновременно расширив аудиторию своих поклонников, среди которых появились молодые интеллектуалы и бизнесмены. Список шлягеров «Битлз» весьма обширен: это Мишель (Michelle), Вчера (Yesterday), Элеонора Ригби (Eleanor Rigby), На помощь! (Help!), Человек ниоткуда (Nowhere Man), Один день из жизни (A Day in the Life), Норвежская мебель (Norwegian Wood), Люси на небе в алмазах (Lucy in the Sky with Diamonds), Желтая субмарина (Yellow Submarine), Пенни-лейн (Penny Lane), Земляничные поляны (Strawberry Fields), Шут на холме (The Fool on the Hill), Эй, Джуд! (Hey Jude).

Помимо совместного участия в записях, концертных выступлениях, кинофильмах, двое участников ансамбля, Леннон и Маккартни, занимались индивидуальным творчеством. Леннон написал книги В своем праве-писании (In His Own Write, 1964), Испанец на работе (A Spaniard In the Works, 1965) – сборники прозы и стихов с замысловатыми каламбурами. Маккартни, оставаясь в русле чисто музыкального творчества, написал музыку к фильму Семейная жизнь (The Family Way, 1967). В 1970 вышел последний альбом «Битлз» Пусть будет так (Let It Be). В том же году группа распалась, и каждый из участников ансамбля пошел своим путем. Леннон выпустил несколько альбомов в соавторстве со своей женой, художницей Йоко Оно. В 1980 он был застрелен одним из своих фанатов в Нью-Йорке.

Трое оставшихся «битлов» воссоединились в 1995 для записи Антологии «Битлз» (The Beatles Anthology), альбома на двух компакт-дисках, куда вошли ранее не издававшиеся студийные записи и концертные выступления. Особый интерес к этому изданию вызвала «новая» песня «Битлз» Свободен как птица (Free as a Bird), где Маккартни, Харрисон и Старр наложили свои голоса и инструментальное сопровождение на рабочую запись, сделанную Ленноном незадолго до гибели. После этого издания вышло еще две антологии (обе в 1996), причем вторая также включала еще одну «новую» песню Настоящая любовь (Real Love), в которой трое «битлов» озвучили архивную запись Леннона.

Гастроли Пола Маккартни впервые состоялись в Москве 24 мая 2003 на Красной площади.

7. «Ворона» российской эстрады 90-х – Линда

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 1993 году Светлана Гейман (Линда) поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на вокальное отделение (педагог – Владимир Хачатуров). «Линда – тонкий и очень чистый человек, именно это чувствуется в её музыке, – такими словами учитель вспоминал свою ученицу. – Есть такие люди, которых невозможно запачкать. У нас ведь зачастую происходит, как в сказке Андерсена: учатся неказистые утята, которые затем превращаются в прекрасных лебедей. Так и здесь. Тот, кто приходит ко мне, уже не ленится. Кто ленится — того я выставляю за дверь. Учиться очень трудно. Она выдерживала нагрузки. А пришлось ей непросто, что-то приходилось догонять. Она окончила музыкальную школу, но больше было „домашнего“ образования. Много ей дали её практические „университеты“ – она очень быстро, уже через три года начала заниматься своим проектом. Не раз мы слушали с ней в нашем классе известных „совковых“ композиторов и выдающихся продюсеров, которые предлагали ей совместную работу. Она чувствовала – все это не её. И отказывалась. А ведь там были гарантии, что её раскрутят… И все-таки она нашла себя».

В это же время впервые выступила на телевидении, в финале конкурса «Поколение» в г. Юрмала, где её заметил продюсер Ю. Айзеншпис. Тогда уже был придуман псевдоним «Линда», он был навеян именами, которыми называла Светлану бабушка.

В начале 1993 года Линда начинает работать с Виталием Окороковым и Владимиром Матецким. Записываются первые песни певицы, среди которых были «I want your sex», «Нон-стоп» и её первый хит «Игра с огнём». На последнюю композицию снимается первый видеоклип певицы, режиссёром которого выступил Фёдор Бондарчук. В видео Линда предстала в образе, навеянном стилистикой клипов Мадонны начала 1990-х. Стилистом клипа выступил Александр Шевчук. Видео на песню было выпущено в эфир и приобрело некоторую популярность. В то время продюсированием певицы продолжал заниматься Юрий Айзеншпис, однако к концу 1993 года отношения между певицей и продюсером прекратились.

Во время студийной работы над песней «Игра с огнём» Линда познакомилась с Максимом Фадеевым, который был приглашён для переделки аранжировки композиции. С этого момента началось их сотрудничество.

Их совместный проект в итоге зажег на российской эстраде сразу две новых звезды – продюсера и артистки. В 1994-м году Фадеев и Линда записали первый совместный альбом «Песни тибетских лам», который был распродан тиражом в 250 тысяч экземпляров и принес артистке первый успех. Однако по-настоящему популярной певицей Линда стала после выхода своей второй студийной пластинки – «Ворона». Работа над данным альбомом началась в 1996-м году и проходила с использованием уникальных инструментов и совершенно особенных музыкантов. Так, в частности, для записи пластинки был приглашен хор шотландских бабушек, который

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

отличался совершенно необычным тембром звучания, а также музыканты-инструменталисты, играющие на редких инструментах.

Певица Линда – это, наверное, одна из самых ярких российских певиц эпохи девяностых. Ее неординарные и самобытные композиции в какой-то мере являются отражением того времени. Тонкая мелодичная грусть переплетается в них с современными музыкальными обработками; неординарные тексты несут в себе какой-то глубинный едва уловимый смысл. Появившись на российской эстраде, словно из ниоткуда, певица Линда внесла множество свежих нот в звучание музыки девяностых, став одной из самых популярных артисток своего поколения. Сегодня ее карьера продолжается, однако о былой популярности уже говорить не приходится. Что же сегодня представляет из себя карьера этой эстрадной знаменитости.

После взлета Фадеев и Линда записали альбом ремиксов, а следом за ним еще один диск – «Плацента», который, однако, ждал коммерческий провал, ставший во многом неожиданным. В этот период отношения между продюсером и певицей разладились. Фадеев и Линда прервали сотрудничество. После этого певица начала работать с другими композиторами. Некоторое время она исполняла песни, написанные Марой, Любашей, Евгением Поздняковым. При их помощи артистка записала еще пять альбомов, однако популярными и успешными стали только некоторые из них. Особенно выделяется в этом плане альбом «АтакА», который был распродан в количестве 500 тысяч копий. Другие пластинки были менее коммерчески успешными.

В середине двухтысячных годов Линда некоторое время жила в Греции, где познакомилась с продюсером Стефаносом Корколисом. Вместе с ним артистка записала два последних альбома, а также создала совместную группу Bloody Faeries. В настоящее время Линда работает в рамках этого проекта. В конце 2012-го года новый коллектив представил публике дебютный альбом с мрачным названием – «Acoustics by Bloody Faeries».

С 2012-го года мужем певицы является ее греческий продюсер Стефанос Корколис, с которым она встречалась до этого семь лет. Детей у них нет. Пара попеременно живет в России и Греции.

Тема 8. Кавалер ордена Британской империи сэр Элтон Джон

Сэр Элтон Хёркелес Джон (настоящее имя – Реджинальд Кеннет Дуайт) родился 25 марта 1947 года в британском городе Пиннере, в семье военного летчика. За фортепьяно его посадили в четыре года, и очень быстро выяснилось, что мальчик обладает неординарными способностями. В 11 лет он выиграл стипендию на обучение в Королевской Консерватории. В 13 – создал с друзьями группу Bluesology, которая через пять лет будет гастролировать в США наравне с известными музыкантами ритм-энд-блюза.

В 1967 году музыкант записал свою первую песню «Пугало» (Scarecrow) на стихи Берни Топина, сотрудничество с которым продлится все последующие годы.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вскоре был придуман и псевдоним Элтон Джон (к нему через два года добавится еще одно имя Хёркелес, в честь жеребца из комедийного сериала). Под этим именем – «Элтон Джон» – в 1970 году вышел первый альбом музыканта.

Вторая песня с этой пластинки – Your Song – быстро стала хитом в Великобритании и в США. Ее успех и определил характерный стиль музыки Элтона Джона: роковые композиции с элементами госпела (церковных песнопений) и проникновенные баллады.

Начало 70-х было необычайно плодотворным: альбомы Элтона Джона выходили один за другим. Наиболее выдающимися композициями тех лет стали такие песни как Back Home (футбольный гимн сборной Англии), Burn Down the Mission, Get Back, Honhy Tonk Women, Levon, Friends.

80-е годы оказались для Элтона Джона периодом личных потрясений. Вскоре после того, как на концерте музыкант исполнил песню Imagine, посвященную другу Джону Леннону, тот трагически погиб. Самому Элтону пришлось перенести операцию на голосовых связках, навсегда изменившую его голос. Но, не смотря ни на что, он продолжал писать песни, которые становились хитами по обе стороны Атлантики: I'm still standing, I guess that's why they call It the blues, Little Jeanny, That's what friends are for и др.

К началу 90-х музыкант решил покончить с бурным прошлым и вредными привычками. Пройдя несколько реабилитационных курсов в клиниках, он перебрался жить в США и написал суперхит Sacrifice. Другой его сингл – Basque – был удостоен в 1991 году Гремми в категории Лучшая инструментальная композиция. В 1994 году Элтон Джон приступил к работе над музыкой к анимационному фильму «Король Лев», самому успешному с коммерческой точки зрения мультфильму в истории. Из пяти песен, номинированных на «Оскар», три принадлежали его перу. Награду музыканту принес саундтрек Can You Feel The Love Tonight. За эту же песню Элтон Джон был удостоен и Гремми. Еще через год он получил титул рыцаря-бакалавра и стал называться «сэром».

Очередную награду Гремми музыкант получил за сингл Candle in the Wind, написанный в 1997 году. Он был посвящен памяти принцессы Дианы и стал самым распродаваемым во все времена.

В 2000-е годы Элтон Джон продолжал впечатлять публику хитами и альбомами. Одним из самых успешных его синглов стала композиция Electricity. А песня Are You Ready For Love, написанная еще в 70-е и заново переизданная, – оказалась наиболее удачным проектом последних лет.

Еще в феврале 1984 года Элтон взял в жены звукорежиссера Ринату Блауэл. Они прожили вместе четыре года и приняли решение развестись. Певец заявил о своей гомосексуальности, хотя раньше он говорил и о том, что относит себя к бисексуалам.

В 1993 году спутником жизни Джона стал Дэвид Ферниш, а в 2005 году они решили узаконить свои отношения после того, как в Великобритании вышел закон, разрешающий заключать однополые браки.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 2010 году суррогатная мать родила их общего сына – Захария.

Тема 9. Саратовская женская поп-группа «Комбинация»

Комбинация» – советская, а затем и российская женская поп-группа, основанная в 1988 году в Саратове Александром Шишининым (директором группы) и молодым композитором Виталием Окороковым и ставшая широко известной в начале 90-х. Отличалась «социальной» тематикой, практически каждая песня отражала то или иное явление, происходящее в обществе на рубеже 80-х и 90-х: повальный дефицит товаров, молодёжная мода, популярность тех или иных атрибутов «красивой жизни», бум латиноамериканских сериалов, преклонение перед представителями развитых капиталистических стран и так далее. Самые известные хиты группы: «Russian Girls», «American boy», «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишнёвая „девятка“».

Как утверждали в своих интервью создатели «Комбинации», на создание женского коллектива их вдохновил увиденный накануне концерт группы «Мираж». Объясняя журналистам слегка провокационное для того времени название, Виталий Окороков отмечал, что речь идёт не о женском белье, а о комбинации стилей в музыке.

Студентку консерватории Алёну Апину привёл Виталий Окороков. Солистку Татьяну Иванову, ещё школьницу, Александр Шишинин встретил на улице Саратова. Из саратовского музыкального училища в группу пришли клавишница Светлана (Зося) Костыко и гитаристка Татьяна Долганова, из соседнего города Энгельса приезжала на репетиции бас-гитаристка Ольга Ахунова, нашлась и барабанщица – Юлия Козюлькова.

7 сентября 1988 года группа дала первый концерт, эта дата стала считаться днём рождения коллектива. В этом же году вышел первый альбом «Ход конём», который записывался в саратовском ресторане «Центральный». В него вошли такие песни, как «Белый вечер», «Чёрная нитка», «Знаю, что не любишь», «Хэй, мама» и другие. С этим альбомом группа отправилась в гастроли по региону.

В 1989 году появился первый хит «Комбинации» – песня «Russian Girls» – принесший группе всесоюзную популярность. Группа гастролирует по Советскому Союзу, в её арсенал добавились такие песни, как «Не забывай» и «Модница». Вскоре они оформились в альбомы «Белый вечер» и «Русские девочки».

Примерно в этом же году коллектив в полном составе, Шишинин и Окороков переезжают в Москву. Начинается активная гастрольная деятельность – «Комбинация» даёт по 60 концертов в месяц, а Шишинин держит несовершеннолетних участниц в «ежовых рукавицах» – после концерта никуда не выпускает, держит в гостиничных номерах под замком, запрещает курить и употреблять спиртное.

Через полгода альбом «Русские девочки» перезаписывается на студии «Гала» и выпускается на пластинке под названием «Русские девочки. Новая

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

версия», а сама группа успевает сняться в фильме «Мордашка». В картине звучат три песни «Комбинации» – «Не забывай», «Байка» и «Мальчик мой, я не люблю металл».

Третий альбом – «Московская прописка» – почти сразу взлетел на вершины хит-парадов. Такие песни, как «American Boy» и «Бухгалтер» мгновенно ушли в народ, во многом благодаря снятому режиссёром Сергеем Косачём оригинальному клипу. «Московская прописка» стала последним альбомом, выпущенным первым составом: Иванова, Апина, Костыко, Ахунова, Ковалёва.

Группа едет на Гастроли в Германию, планируется поездка в США, идёт подготовка к записи четвёртого альбома.

В 1991 году группу «Комбинация» неожиданно покидает Апина и начинает сольную карьеру под руководством Александра Иратова, ставшего впоследствии её мужем.

Из-за ухода Апиной сингл «I don’t believe in love» звучит лишь с вокалом Ивановой. Клип был снят Михаилом Макаренковым и выпущен под маркой «Russian Girls» – именно под таким названием планировалась раскрутка группы на Западе.

Александр Шишинин воспринимает этот шаг как предательство. «Комбинация» начинает экстренный поиск новой солистки, которой в итоге стала уроженка города Иваново – Татьяна Охомуш. Она проработала в группе очень недолго: записей с ней не сохранилось, а её бэк-вокал можно услышать лишь в песне «С высокого холма».

Ей на смену пришла жительница Нижнего Тагила Светлана Кашина, которую приметили на финале конкурса «Утренняя звезда». Вместе с ней «Комбинация» выпускает вполне успешный альбом «Два кусочека колбаски», куда, кроме одноимённой песни, вошли такие хиты, как «Серёга», «Берег красный, берег белый», «Луис Альберто», «Вишнёвая „девятка“» и попурри на тему старых песен.

В марте 1993 года Шишинин погибает, а композитор Виталий Окороков постепенно отходит от работы с коллективом. Продюсером группы становится Александр Толмацкий. В сотрудничестве с Игорем Саруханов был записан альбом «Самая-самая», который уже был менее успешным, чем предыдущие. Тем не менее заглавная песня, а также «Какие люди в Голливуде», «Встреча на Манежной» и «А я люблю военных» имели успех.

В 1994 году группу покидает Кашина. В течение года в составе функции второй вокалистки исполняет Галина Романова, ранее работавшая бэк-вокалисткой в группе Олега Газманова «Эскадрон». Популярность группы стремительно начинает падать, хотя «Комбинация», ведомая уже исключительно Ивановой, продолжает выступать в ряде теле- и радиопрограмм. Последним диском группы стал выпущенный в 1998 году лирический альбом «Давай поболтаем». Однако широкой известности эти песни не получили.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Композитором группы, написавшим практически все её главные хиты, является Виталий Окороков. Что касается авторства стихов, то здесь единого мнения до сих пор нет. Автором слов на самых первых альбомах указан продюсер Александр Шишинин, но затем, в переизданиях, он был исправлен на Юрия Дружкова. Юрий Дружков работал продавцом газет в киоске «Союзпечать», увлекался сочинением стихов. Все свои тексты он записывал в тетради, которые потом либо раздавал, либо продавал за копейки.

На данный момент в реестре «Российского авторского общества» Юрий Дружков значится автором стихов лишь к некоторым песням «Комбинации»: «Берег красный, берег белый», «Вишнёвая „девятка“», «Любовь уходит не спеша», «Милый мой родной», «Пойдём со мной», «Серёга» и «Хватит, довольно». Автором «Бухгалтера» значится Алёна Апина, «Russian girls», «Белый вечер», «Московская прописка», «Не забывай» и «American boy» – Александр Шишинин. Хотя, по словам Татьяны Ивановой, Александр Шишинин вообще не писал стихов.

Есть версия, что стихи всё-таки были написаны Юрием Дружковым, но из-за их несовершенства переделывать их приходилось другим участникам группы, включая Алёну Апину, Татьяну Иванову, Виталия Окорокова и Александра Шишинина. Из-за этого они считали себя вправе указать собственное авторство. Незадолго до смерти Юрий Дружков заявил, что хит Алёны Апиной «Узелки» был украден у него, и Михаил Танич выдал эту песню за своё произведение.

Тема 10. Майкл Джексон – король поп музыки

Майкл Джексон – легендарный американский музыкант, самый успешный исполнитель поп-музыки в мировой истории, танцор, актер, автор песен. В мире был продан 1 миллиард копий записей Джексона, включая альбомы, синглы и сборники. Музыкант 25 раз попадал в «Книгу рекордов Гиннесса» и только премий «Грэмми» он получил 15, а другие музыкальные награды исчисляются сотнями.

Майкл Джексон стал идолом поп-музыки еще при жизни. Певец прозван поклонниками королем этого жанра, а в 2009 году получил официальный титул Легенды Америки и Иконы музыки.

Майкл Джозеф Джексон появился на свет 29 августа 1958 года в семье Джозефа и Кэтрин Джексон, в американском городке Гэри (штат Индиана). Мальчик стал седьмым ребенком из девяти. Детство будущей звезды нельзя назвать счастливым. Позже Джексон не раз упоминал о том, что его отец был настоящим тираном, угнетающим детей морально и физически. О некоторых зверствах главы семейства певец рассказал на шоу Опры Уинфри в 1993 году.

Жестокое воспитание сыграло злую шутку с Майклом, с одной стороны, приучив к железной дисциплине, положительно сказавшейся на его достижениях, а с другой – покалечив психику на всю жизнь. Тем не менее, именно отец привел Майкла на сцену: Джозеф объединил пятерых своих

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

отпрысков в музыкальный коллектив The Jackson 5. Майкл был самым младшим участником группы, но это не помешало ему уже тогда обратить на себя внимание. Он обладал уникальной манерой исполнения и необычной хореографией.

С 1966 по 1968-й коллектив активно гастролировал на Среднем Западе, а в 1969 году ими был подписан контракт со студией звукозаписи Motown Records. Именно с этой компанией артисты выпустили свои хиты, которые стали популярны в последующие годы.

В 1970 году музыкальному семейству удалось выйти на общенациональный уровень – их первые несколько синглов отметились на высшей строчке американского чарта Billboard Hot 100. С 1973 года успех коллектива стал сходить на нет, и ансамблю пришлось подписать контракт с другой компанией, назвавшись The Jacksons. До 1984 года группа выпустила еще 6 альбомов и разъезжала с ними по стране.

Одновременно с работой в семейном коллективе The Jacksons Майкл Джексон выпустил четыре сольных альбома и несколько синглов, снискавших популярность. Это и Got to BeThere, и Rockin' Robin, и композиция с названием Ben, возглавившая чарты в 1972 году.

В 1987 году певец снялся вместе с Дайаной Росс в экранизации бродвейской постановки «Удивительный волшебник из страны Оз». В ходе съемок он познакомился с Квинси Джонсом. Именно этот музыкальный режиссер стал впоследствии продюсером наиболее известных альбомов звезды. Первым из них стал Off the Wall (1979).

Альбом представил миру Майкла Джексона в качестве яркого, самобытного молодого исполнителя и танцора. Тогда на вершины чартов взлетели хиты Don’t Stop 'Til You Get Enough и Rock With You. Альбом был распродан 20-миллионным тиражом.

Затем в ноябре 1982 года был выпущен альбом Thriller, который вошел в историю в качестве самого продаваемого альбома в мире и подарил Америке и всем остальным такие бессмертные синглы, как The GirlIs Mine, Beat It, Wanna Be Startin' Somethin', Human Nature, P.Y.T. (Pretty Young Thing) и Thriller. Этот альбом держался на вершинах хит-парадов на протяжении рекордных 37 недель и принес Майклу Джексону восемь статуэток Grammy Awards.

В 1983 году музыкант выпускает трек Billie Jean. Почти сразу же Майкл Джексон снимает музыкальное видео на эту композицию, в котором совмещает танцы, спецэффекты, сложный сюжет и звездные камео.

Певец пытается попасть на MTV, но безуспешно. Музыкальные критики этого периода признают, что такое неприятие творчества Майкла Джексона, скорее всего, было связано с расовыми стереотипами, но сотрудники MTV отрицают какое-либо проявление расизма. Тем не менее, «Билли Джин» стал первым клипом афроамериканского исполнителя, попавшим в горячую ротацию канала.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

К весне 1983 года под давлением CBS Records канал сдается и запускает клип «Билли Джин» в эфир. Затем на экранах появляется видео на песню Beat It, а между музыкантом и каналом налаживается долговременное сотрудничество.

Клип на песню Thriller попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое успешное музыкальное видео. По словам критиков, 13-минутный «Триллер» – это, скорее, полноценный короткометражный фильм, чем видеоряд к песне. До момента, когда в клипе начинает звучать проигрыш композиции, проходит 4 минуты сюжета, в котором Джексон успевает перевоплотиться в оборотня. На фоне песни Майкла слышен закадровый голос, характерный для классических фильмов ужасов, а действие в ролике разворачивается по канонам триллеров, заканчиваясь легендарным танцем исполнителя в окружении зомби.

Подобные музыкальные клипы, которые больше походили на короткометражные фильмы, стали уникальной фишкой Джексона. И для других артистов тем самым Майкл высоко поднял планку.

Знаменитую «лунную походку» кумир миллионов впервые продемонстрировал 25 марта 1983 года на шоу Motown 25: Yesterday, Today, Forever, во время исполнения песни Billie Jean. Кроме совершенно новой хореографии, Майкл привнес в живые концерты синхронное исполнение танцев, открыв эпоху эстрадных выступлений, во время которых исполнители воссоздают музыкальные клипы на сцене. Сейчас это кажется зрителю обыденным, но тогда это произвело настоящий фурор, если не революцию.

В 1984 году поп-певец вместе с Полом Маккартни записал композицию Say, Say, Say, моментально ставшую хитом.

Но далеко не все клипы пользовались успехом у критиков и публики. В 1987 году вышел 18-минутный ролик на песню Bad, его режиссером стал Мартин Скорсезе. Бюджет клипа составил $2,2 млн. Также в фильме поучаствовал на тот момент пока еще никому неизвестный актер Уэсли Снайпс. В ротацию попала укороченная 4-минутная версия. Журнал Time назвал музыкальное видео на эту песню «позорным», и все из-за чересчур сексуальных и вызывающих движений Джексона. Впоследствии в интервью Опре Уинфри музыкант признался, что движения эти вышли непроизвольно, музыка требовала такой раскрепощенности.

В 1988 году музыкант представил на суд зрителей свою новую работу Smooth Criminal. Здесь Джексон впервые исполнил движение, получившее название «антигравитационный наклон». Сложный элемент требовал от музыканта наклониться вперед почти до пола, а потом выпрямиться, не сгибая ног. Для этого хореографического трюка были разработаны специальные ботинки, на которые Джексон получил патент США № 5255452.

В этом же году в прокат выходит фильм, посвященный другому знаменитому хореографическому движению Джексона – «Лунная походка».

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Картина заработала в прокате $67 млн, через год лента выпущена на видеокассетах, было распродано 800 тысяч копий.

В 1990 году Майкл Джексон получил премию «Артист десятилетия MTV» Video Vanguard Award за достижения в 80-е годы, а уже в 1991-м эта награда была переименована в честь музыканта. В конце того же года было презентовано спорное видео на песню Black or White. Клип посмотрели 500 млн человек, что было рекордом на тот момент. Композиция призывала к расовой терпимости и отказу от насилия.

В ролике снялись люди разных национальностей. Также в его создании приняли участие Маколей Калкин, Пегги Липтон и Джордж Вендт. Но в полной версии клипа присутствовали скандальные элементы, которые публика расценила как призыв к насилию. Музыкант извинился и вынужден был отредактировать видео.

В 1991 году актриса Элизабет Тейлор назвала Майкла Джексона «настоящим королем поп-, рок- и соул-музыки» на церемонии награждения Soul Train Music Award, после чего титул Короля поп-музыки навечно закрепился за музыкантом. В 1992 году вышла книга Майкла Джексона Dancing the Dream.

До 1992-го артист выпустил еще два альбома - Bad и Dangerous. Так в мир вышли синглы The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Black or White, Remember the Time, Will You Be There.

Но отдельного внимания заслуживает композиция In the Closet. Изначально планировалось, что песня будет записана в дуэте с Мадонной. Однако уже на начальном этапе сотрудничества все пошло не так. Джексон был автором, и предложенные ею идеи текста ему не понравились. В итоге на пластинке в качестве исполнительницы женского вокала была указана некая «таинственная девушка» (Mystery Girl). Позднее стало известно, что ею стала принцесса Монако Стефания.

В клипе в роли соблазнительницы выступила британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Кстати, для видеоверсии женская партия была перезаписана – в клипе поет сама Наоми.

В 1993 году вышла композиция GiveIn To Me, которую критики назвали самой мрачной, зловещей и пробирающей песней в карьере музыканта. В этом треке Майкл Джексон отступил от жанра поп-музыки, в котором исполнителя привыкли видеть поклонники, и обратился к хард-року и хэви-метал.

Тогда же артист впервые побывал в Москве, приехав в Россию с концертом. После этого музыкант под впечатлением от поездки пообещал выпустить песню о стране, ставшей новым пунктом в его гастрольном графике.

В 1996 году Майкл Джексон снова обратил внимание на проблему расизма и записал песню-протест против расового неравенства, американских ценностей и идеологии They Don’t Care About Us. До премьеры сингла вокруг него уже ходили слухи и скандалы.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В Америке песня не поднялась в рейтингах выше 30 строчки, а вот в Европе она возглавила хит-парады и получила золотую сертификацию. Неуспех в США был связан с неправильной интерпретацией СМИ некоторых фраз из композиции. Но еще большие проблемы у песни начались с выпуском клипа. Первые съемки видео прошли в Бразилии, но музыкант остался недоволен результатом. Видео перемонтировали, были добавлены кадры из тюрем, сцены геноцида, издевательств и избиений. После этого американские телеканалы отказались показывать клип, и премьера ролика в США в новой версии так и не прошла. Песня стала гимном борцов за равноправие, слова «They Don't Care About Us» скандируют антирасисты на митингах и акциях протеста.

С 1993 по 2003 год свет увидели еще три пластинки. В 1995-м вышел двойной альбом HIStory: Past, Present and Future, Book I, соединивший 15 новых песен и диск самых популярных хитов.

Первым синглом двойного альбома, который изначально планировался как часть трилогии, стала композиция Scream, которую Майкл Джексон записал совместно с сестрой Джанет Джексон. Также Майкл исполнил данное ранее обещание: в 1996 году музыкант презентовал песню о Москве Stranger in Moscow, которая вошла в новый альбом.

Оказывается, он написал эту балладу об одиночестве еще находясь в России, в своем московском гостиничном номере. В этом же альбоме вышла экологическая песня Earth Song. Видеоклип на «Песню Земли» снимался на четырех континентах. В этой композиции музыкант раскрывает проблемы защиты окружающей среды и безнаказанного браконьерства.

В 1996 году Майкл Джексон снова приехал в Москву с концертом. Он выступил на стадионе «Динамо», а после встретился с композитором Игорем Крутым и мэром Москвы Юрием Лужковым.

В 2001 году был презентован альбом In vincible, а в 2003 появился сборник песен Number Ones. Длительный перерыв в записи новых альбомов спровоцировал конфликт Джексона и звукозаписывающего лейбла. Sony не захотела продолжать финансировать затянувшийся процесс.

В 2004 году певец выпустил сборник песен Michael Jackson: The Ultimate Collection, состоящий из 5 дисков. В него вошли признанные хиты музыканта и неизданные композиции за всю 30-летнюю творческую биографию Майкла Джексона.

В 2009 году король поп-музыки намеревался выпустить новый диск, но, к сожалению, так и не успел этого сделать. Также летом этого года музыкант планировал концертный тур This Is It Tour. Изначально речь шла о десяти концертах, но спрос на билеты оказался таким высоким, что организаторы предусмотрели дополнительные 40 выступлений.

Помимо музыки и танцев, увлекало Майкла Джексона и кино. За свою жизнь он успел сняться более чем в 20 фильмах. Музыкант дебютировал в кинематографе в 20 лет, это была фантастическая лента «Виз» Сидни Люмета. Затем снимался в короткометражках, к примеру, «Капитан Ио»

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Фрэнсиса Форда Копполы. Также поп-король сыграл в фильмах «Люди в черном 2», «Лунная походка», «Призраки». Его последней работой стала роль в картине «Вот и все», фильм был снят в 2009 году.

С приходом популярности у певца появились немалые денежные средства, приличную часть которых он незамедлительно стал тратить на изменение своей внешности. С середины 80-х облик Майкла Джексона стал меняться кардинально: кожа с каждым годом становилась все светлее, менялась форма носа, губ, подбородка и скул. Вскоре в артисте стало невозможно узнать того темнокожего мальчишку с широким носом и полными губами, которым он был в детстве.

Ходили слухи, что поп-король пытался избавиться от внешности, характерной для афроамериканцев, и стать белым. Журналисты предполагали, что так на музыканта повлиял расизм по отношению к Майклу в начале карьеры: студии и телеканалы не хотели сотрудничать с чернокожим певцом.

Сам Джексон опровергал слухи о специальной смене цвета кожи, объясняя факт её осветления нарушением пигментации. По словам музыканта, стрессы стали катализатором для прогрессирующего генетического заболевания витилиго. Доказательствами слов Майкла послужили фото с неравномерной пигментацией.

На выступлениях участки кожи с отсутствующим пигментом музыкант замазывал темным гримом, но вскоре ему пришлось перейти на светлый оттенок, так как темных участков становилось все меньше. Также болезнь заставляла певца беречься от солнца, носить закрытую одежду и прятаться под зонтом, скрывать лицо под шляпой и темными очками.

Ситуацию с пластикой лица артист назвал необходимостью, связанной с сильными ожогами головы, которые были получены во время съемок в рекламе Pepsi. Певец официально подтвердил только три пластические операции, до и после которых внешность Джексона так кардинально изменилась: две пластики носа и операцию, создавшую ямочку на подбородке артиста. Остальные изменения внешности Майкл Джексон объяснял возрастом и переходом на вегетарианскую диету.

По заявлению врачей, музыкант перенес операции, сделавшие губы тоньше, лоб – выше, изменившие форму щек и век. В начале 2000-х Майкл Джексон стал появляться в медицинской маске. Поползли слухи, что нос певца разрушается, и якобы он перенес срочную операцию по его восстановлению. Тем более, что вскоре он предстал на публике с пластырем. Но музыкант опроверг информацию о хирургическом вмешательстве, объяснив наличие пластыря аллергией. Позже пластический хирург Арнольд Кляйн признался журналистам, что он проводил повторную операцию на носу Джексона, чтобы вернуть певцу возможность дышать.

Биографы Майкла Джексона утверждают, что еще задолго до смерти музыкант испытывал физические недомогания, страдал от недостатка веса и зависел от обезболивающих препаратов. Их слова подтверждают медики, к

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

которым музыкант обращался за лекарствами. Хирург Джексона Арнольд Клейн подтвердил, что поп-музыкант злоупотреблял рецептурными средствами, но вместе с тем отметил, что Майкл был в хорошем физическом и психологическом состоянии, танцевал для пациентов врача и не выглядел умирающим.

Майкл Джексон скончался от передозировки лекарств Майкл Джексон скончался от передозировки лекарств

СМИ говорили о самоубийстве знаменитости, о преднамеренном убийстве руками недоброжелателей и о трагической халатности врача. Следствие подтвердило последний вариант. Позже врача Джексона лишили лицензии на медицинскую практику и признали виновным в непреднамеренном убийстве, за которое он отправился в тюрьму на 4 года.

25 июня ряд музыкантов записали композицию Better on the Other Side в память о Майкле Джексоне. Песню исполнили The Game, Diddy, Chris Brown, DJ Khalil, Марио Уайненс, Polow da Don, Usher и Boyz II Men.

7 июля 2009 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания, начавшаяся с семейной службы в Зале Свободы в мемориальном парке Форест-Лаун, за которой последовало транслирующееся в прямом эфире прощание с публикой в «Стейплз Центре». Новость о смерти Майкла Джексона побила сетевые рекорды и перегрузила трафик поисковых сайтов, образовав интернет-«пробки».

Похороны Майкла Джексона окутаны тайной. Местонахождение тела держалось в секрете. В Интернет просачивались слухи, что поп-звезда погребена 8 или 9 августа, затем СМИ сообщили, что похороны прошли в конце августа. Вскоре в Сети была опубликована новость, что церемония пройдет только в сентябре. В конце концов Майкл обрел покой 3 сентября на кладбище Форест-Лаун в пригороде Лос-Анджелеса.

Эти тайны вокруг погребения породили слух о том, что Майкл Джексон жив и сымитировал собственную смерть и похороны, чтобы закончить жизнь звезды под прицелами камер и спокойно пожить вдали от суеты, СМИ и папарацци. Приверженцы этой теории приводят сотни доказательств.

Фанатов смущает сама ситуация с похоронами. Джексона хоронили в закрытом гробу, несколько раз переносили дату похорон, перевозили в склеп. Кладбище Форест-Лаун значится в документах как место временного захоронения, а где находится тело певца сейчас – доподлинно неизвестно.

Достоверные детали, установленные следствием, также не обнародованы, полицейские не давали внятных комментариев по проведенному расследованию. Камеры из дома Джексона исчезли. В отчете по вскрытию допущены неточности. Интересный факт, что семья музыканта отказалась делать ДНК-тест.

Также поклонники отметили, что сообщения о смерти певца уже выходили пару раз еще при его жизни, но Майкл их опровергал. События после кончины музыканта тоже выглядят загадочно: личные вещи Джексона выкупил анонимный коллекционер на закрытом аукционе, а финансами

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

покойного артиста управляет неизвестный друг Майкла. Кроме того, фанаты уверяют, что не раз видели любимого певца в Англии, Мексике, Бахрейне и других странах.

Некоторые считают, что смерть была Джексону выгодна. Ни для кого не секрет, что в последние годы поп-идол был на мели. Его долги исчислялись миллионами долларов. Как раз для исправления своего плачевного финансового положения он согласился на 50 концертов прощального тура.

Уже на тот момент было продано билетов на сумму около $85 млн долларов. Сумма колоссальная, вот только медики считают, что провести такое масштабное мероприятие для певца практически означало самоубийство, так как уже тогда он не отличался железным здоровьем.

Новость о смерти Майкла Джексона спровоцировала небывалый спрос на его альбомы. Thriller стал лидером рейтинга iTunes. Продажи дисков выросли в 721 раз, в результате чего поп-король возглавил рейтинг самых богатых скончавшихся звезд.

Так или иначе, после смерти артиста его музыкальная биография не закончилась. Компания Sony заключила контракт с семьей Джексона на выпуск 10 его альбомов. В них войдут неизданные ранее песни, а также переиздания старых пластинок короля поп-музыки. Правда, фанаты и музыкальные критики неоднозначно восприняли эту идею.

В 2010 году вышел первый посмертный альбом Майкла Джексона, так и называвшийся - Michael. Отзывы пластинка получила противоречивые, но поклонники признали, что альбом оказался даже лучше, чем они ожидали. Вместе с диском был выпущен ряд синглов и клипов на вошедшие в альбом песни.

Спустя год увидел свет ремикс-альбом Immortal, в который вошли 15 признанных хитов музыканта. Часть его композиций стали саундтреками постановки «Цирка дю Солей» Michael Jackson: The Immortal World Tour. Шоу состояло из привычных акробатических номеров и танцев в стиле Майкла Джексона. Над программой шоу работали хореографы, которые сотрудничали с певцом при жизни.

В мае 2014 года был презентован второй полноценный посмертный альбом короля поп-музыки Xscape, содержащий 8 композиций. 18 мая на церемонии Billboard даже состоялось «живое» выступление музыканта. На сцене появилось голографическое изображение Джексона, созданное по технологии «Призрака Пеппера», которое «исполнило» песню Slave To The Rhythm.

Есть у Майкла Джексона и ныне популярный «Инстаграм». Кстати, страница верифицирована. Но все же вернее будет считать эту страницу фанатской, так как певец умер до создания социальной сети. Известно, что ведет его «Инстаграм» крупное американское рекламное агентство, которое наняли представители компании наследия Майкла Джексона.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вопросы к зачету

1. Профессиональные функции и направления деятельности современного арт-менеджера
2. История возникновения и развития арт-менеджмента
3. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии
4. Жанры, виды и формы организации искусства
5. Управление производственными процессами в искусстве
6. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера
7. Основные направления маркетинговой деятельности арт-менеджера
8. Организационное оформление фирмы
9. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг
10. Функции маркетинга
11. Проектный менеджмент
12. Учредители проектов
13. Циклы функционирования творческого проекта
14. Критерии отбора исполнителя
15. Коммерческая деятельность в арт-индустрии
16. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента
17. Роль PR и рекламы в шоу-бизнесе: специфика, функции
18. Предпринимательство в сфере музыкальной индустрии
19. Специфика фандрайзинга в музыкальной индустрии
20. Авторские и смежные права как объект регулирования правоотношений
21. Система контрактов в музыкальной шоу-индустрии
22. Основные типы договоров

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Дополнительная литература

1. Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010. - 288 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929
2. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие. - М.: Академия, 2010. - 208 с.
3. Воротной М.В. Менеджмент музыкального искусства [Электронный ресурс]. - Москва: Планета музыки, 2013. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30433
4. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм [Электронный ресурс]: история, теория, практика. Электрон. текстовые

данные. - Москва: Языки славянской культуры, 2014. - 368 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35643.html

5. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / К.В. Балдин, А.А. Бедеряев, Р.С. Голов и др. 2-е изд., стер. - М., 2008. - 368 с.
6. Иссерс О.С. Речевое воздействие: учебное пособие. 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 224 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85890
7. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 70 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35191.
8. Крутик А.Б., Решетова, М.В. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие. 3-е изд., стер. - М., 2010. - 320 с.
9. Марк Бернес в воспоминаниях современников / сост., предисл., коммент. К.В. Шилова. - М.: Молодая гвардия, 2005. - 449 с.
10. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные Event-технологии [Электронный ресурс] / Е.Ю. Андрущенко. - Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова, 2011. - 80 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/226755
11. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Москва: Планета музыки, 2013. - 544 с.: ил. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13880
12. Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. - 384 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113989
13. Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2011. - 576 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2047
14. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. - 496 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117648
15. Жижина М.В. Теоретические и практические вопросы медиапсихологии. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 2018. - 145 с.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО