

УДК 316.74:78

DOI: 10.28995/2073-6401-2018-3-73-83

Эволюция музыкальной индустрии: краткий исторический очерк

Марина Г. Снежинская

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, ms@musicdata.ru*

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие музыкального производства. Анализируются предпосылки зарождения музыкальной индустрии; исторические процессы и явления, повлиявшие на ее развитие. Выявляются этапы, влияние на возникновение музыкальной индустрии таких изобретений, как книгопечатание, звукозапись, радио, кинематограф, Интернет. Особое внимание уделяется влиянию цифровых технологий на производство и потребление музыки.

Ключевые слова: музыкальная индустрия, история ее становления, нотопечатание, музыкальные издательства, звукозапись, звукозаписывающая индустрия, цифровая музыка

Для цитирования: Снежинская М.Г. Эволюция музыкальной индустрии: краткий исторический очерк // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2018. № 3 (13). С. 73–83. DOI: 10.28995/2073-6401-2018-3-73-83

The evolution of music industry. Short historical outline

Marina G. Snezhinskaya

*Russian State University for the Humanities
Moscow, Russia, ms@musicdata.ru*

Abstracts. The article represents a short historical outline of creation and development of the music industry. It analyzes the prerequisites for shaping the music industry as well as the historical facts, which influenced the music industry development. The author outlines stages of the development and

studies the influence on the music industry emergence of such inventions as book printing, sound recording, radio, cinematography and Internet. Special attention is given to the digital technology influence on music production and consumption.

Keywords: music industry, history of development, music printing, music publishers, sound recording, recording industry, digital music

For citation: Snezhinskaya MG. The evolution of music industry. Short historical outline. *RSUH/RGGU Bulletin. "Philosophy. Social Studies. Art Studies" Series.* 2018;3(13):73-83. DOI: 10.28995/2073-6401-2018-3-73-83

К истории возникновения и развития музыки

Музыка играет огромную роль в жизни человека. Одна из главных ее функций – объединять людей, поскольку язык музыки понятен без перевода. Значимость музыки – в ее способности обогащать жизнь человека и общества в целом [1 с. 11].

Первые доисторические представления человека о музыке складывались из звуков природы, пения птиц, голосов животных и людей. Человек услышал звуки и осознал, что они могут быть разными. Затем он стал подражать этим звукам, позднее – научился петь.

Считается, что первыми музыкальными инструментами были барабаны. Именно ударные оповещали первобытных людей об опасности: о приближении врагов, пожаре, наводнении. Они также использовались в качестве аккомпанемента для ритуальных танцев. Одним из древнейших инструментов, которые дошли до нашего времени, является флейта. В 2012 г. ученые во главе с профессором Тюбингенского университета Н. Конардом обнаружили две состоящие из костей флейты, одна из которых сделана из бивня мамонта, а вторая из кости птицы, возраст которых составляет примерно 43 тыс. лет [2].

В древних греческих и римских обществах (VIII в. до н. э. – IV в. н. э.) музыка стала сопровождать театральные постановки, начали ставиться первые музыкальные спектакли. Музыка постепенно входит в ритуал свадеб, похорон, других народных и религиозных процедур. В программу Олимпийских игр, кроме спортивных состязаний, также входили и соревнования музыкантов.

В Средние века церкви становятся площадками с органами и естественной акустикой. Купцы XIV–XVI вв. устраивали всевоз-

можные шествия и балы с привлечением оркестров. Все это постепенно формировало концертную индустрию, которая являлась предтечей музыкальной индустрии в современном ее понимании.

Важным этапом в зарождении музыкальной индустрии стала возникающая необходимость хранения музыкальных произведений. Самым первым письменным источником, содержащим музыку, записанную знаками, считается клинописная табличка, обнаруженная при раскопках в шумерском городе Ниппуре и датированная 1950 г. до н. э. Этот артефакт содержал запись гимна правителю Шумера и Аккада – Липит-Иштару – пятому царю I династии Исины.

Следующей предпосылкой музыкальной индустрии стало появление музыкальной нотации, которая производилась у греков при помощи букв алфавита, причем существовали две нотации – вокальная и инструментальная [3 с. 15]. В 1020 г. итальянским монахом Г. д'Ареццо была изобретена система записи нот, позволившая передавать образцы музыкальной культуры. В 1350 г. итальянские бенедиктинские монахи доработали современную нотную запись. Определенную и важную роль в развитии и распространении музыки сыграли музыкальные библиотеки, в которых были собраны первые музыкальные коллекции – прообразы будущих фонотек.

На пути к нотному издательству

После изобретения книгопечатания (около 1450 г.) музыкальное искусство развивалось в рамках становления и развития издательского дела. Напечатанные ноты переходили из поколения в поколение, по ним могли воспроизводить музыку не один, а тысячи людей. Произошел качественный скачок в распространении музыки, связанный с изготовлением большого числа копий на технологической основе.

Среди первопечатных изданий преобладали церковные книги, во многих из которых приводились мелодии песнопений. Первоначально для них оставлялись свободные места, куда ноты вписывались от руки («Латинский псалтырь», 1457 г.). В ряде изданий кроме текста печатались и нотные станы, тогда как ноты вписывались или прочерчивались по специальным шаблонам. Собственно нотопечатание возникло около 1470 г. Одно из самых ранних сохранившихся нотных изданий «Градуал Константина» было напечатано не позднее 1473 г. [4].

В России первые опыты нотопечатания относятся к XVII в. Они были связаны с необходимостью унификации церковного пения.

В 1652 г. резчику московского печатного двора Ф. Иванову было поручено завести «знаменное печатное дело». Первый доведенный до конца опыт русского нотопечатания был связан с переходом на линейное нотное письмо – это были сравнительные («двоезнаменные») таблицы крюковых и линейных нот. Издание осуществлено около 1679 г. [4].

В Европе в XVI–XVII вв. большое распространение получили «баллады-листочки», т. е. напечатанные на бумаге стихи с нотами в верхней части листа. Это были первые шаги массового распространения музыки.

Нотопечатание требовало усилий разных мастеров – музыкантов, художников, печатников, мастеров переплета и т. д., каждый из которых специализировался на тех или иных операциях. Это дало толчок новому производству, начала складываться отрасль, которую сегодня мы называем нотным издательством. Итак, причина его появления – потребность в унификации музыкальных произведений для сохранения и воспроизведения их единого стиля (звучания).

К концу XIX в. появилась предпосылка для того, чтобы возникли структуры, которые помогали людям ориентироваться в музыке и именах композиторов, музыкантов и исполнителей. В это время появляются первые музыкальные каталоги, газеты и журналы; возникают первые музыкальные магазины. Параллельно с этим процессом начала развиваться торговля музыкальной продукцией.

Достижения XIX в. и их влияние на музыкальную индустрию

XIX в. дал много открытий, которые послужили становлению современной музыкальной индустрии. Среди них особое значение приобрела звукозапись, изобретение радио и кинематографа. Благодаря этим изобретениям произошло ускорение процессов передачи музыкальных текстов, которые важны для популяризации музыки, музыкального образования и формирования музыкальной культуры общества.

Первый патент на изобретение звукозаписывающего устройства – фоноавтографа – в 1857 г. получил француз Эдуар-Леон Скотт де Мартенвиль. Чуть позднее француз Шарль Кро впервые изложил свое открытие в письме от 18 апреля 1877 г., депонированном в Академию наук в Париже 30 апреля того же года [5 с. 15]. В нем впервые употреблен термин «фонограф» (греч. «звуковое

письмо»). Независимо от Ш. Кро американский изобретатель Т. Эдисон летом 1877 г. провел первые опыты по записи звука и его воспроизведению. В 1887 г. в США Э. Берлинер, эмигрант из Германии, изобретает граммофон. Запись звука осуществлялась на диск (пластинку) – те самые виниловые пластинки, которые и сейчас можно встретить в продаже. Так возникает сфера массовой звукозаписи.

В 1895 г. братья Луи и Огюст Люмьеры публично демонстрируют в Париже первые киноленты. Предтечей первых музыкальных видеоклипов в России можно считать экранизацию народной песни «Из-за острова на стрежень». Премьера первого русского игрового фильма «Понизовая вольница» (режиссер В. Ромашков) состоялась 15 октября 1908 г. Для картины по заказу А. Дранкова была написана специальная музыка, хотя кинематограф в то время был еще немым. Это была увертюра, предполагавшая исполнение по ходу фильма песни «Вниз по матушке, по Волге».

1895 г. знаменит также тем, что в этот год состоялись изобретения А. Попова в России и Г. Маркони в Италии. В Америке считается, что регулярно действующая радиостанция (KDKA) появилась в октябре 1920 г. в Питсбурге во время предвыборной кампании президента США. В Советском Союзе регулярное радиовещание начинается осенью 1924 г. в виде ежедневных передач московской радиостанции имени А.С. Попова и регулярных радиопрограмм станции имени Коминтерна [6 с. 9, 15]. Массовое радиовещание начиналось именно с музыкальных передач [7 с. 14]. Таким образом, благодаря принципиально новым технологиям музыка нашла для себя идеальный канал распространения, а радио, в свою очередь, широко использовало выразительные возможности музыки, силу ее эмоционального воздействия на слушателя [7].

Музыкальная индустрия как индустрия звукозаписи

Изобретение Т. Эдисона предполагало решение не только социально-коммуникативных задач, требующих фиксации и воспроизведения звука. Появление созданного им фонографа привело к широким последствиям, включающим появление музыкальных записей и возникновение новых профессий и организаций – от звукорежиссера до музыкального продюсера, от музыкальной звукозаписывающей компании до крупной корпорации, обеспечивающей все аспекты музыкальной деятельности.

Появление фонографа решило не только техническую задачу фиксации и воспроизведения образцов музыкального искусства. С его помощью удалось сохранить голоса выдающихся исполнителей (пианистов С. Танеева, П. Пабста, певцов Ф. Шаляпина, М. Климентовой-Муромцевой, Л. Донского, солистов «Метрополитен опера» и многих других) [5 с. 19]. Но при этом поставило и целый ряд эстетических и социально-коммуникативных проблем, решение которых требовало дальнейшего развития технических средств звукозаписи и воспроизведения, совершенствования носителей записи для обеспечения их долговечности, прочности, возможности тиражирования и увеличения емкости записываемой информации.

Идею механической звукозаписи усовершенствовал Э. Берлинер, осуществив запись звука на диск, что позволило тиражировать записи в виде граммофонных пластинок. «В отличие от Эдисона, определившего фонограф, в основном, как аппарат для конторского оборудования и диктофон, Берлинер сразу же предназначил свой аппарат, названный «граммофон», для домашнего использования и предсказал массовое распространение музыкальных записей благодаря своему изобретению» [5 с. 49]. Изобретение граммофона и тиражирование грампластинок произвели первую революцию в музыкальном производстве.

Создание и развитие звукозаписывающей техники предопределило появление первых студий звукозаписи, которые только с 1902 по 1917 г. создали более сотни тысяч записей, представляющих историческое и культурное наследие. Среди крупнейших студий того времени – «Граммофон», «Зонофон», «Якоб Рекорд», «Пате», «Колумбия», «Метрополь-Рекорд», «Стелла-Рекорд», «Звукопись», «Экстрафон» и др. Так, например, принципы работы компании «Граммофон» во многом определили подход к формированию репертуара в других граммофонных производствах во всех европейских странах, в США и в России. На рубеже 1920–1930 гг. компания «Граммофон» стала основным ядром международного концерна ЕМІ, который и сейчас занимает одно из ведущих мест в музыкальной индустрии [5 с. 58].

История отечественной звукозаписи начинается с 1898 г., когда звукотехники компании «Э. Берлинерс Граммофон» записали первые русские граммофонные пластинки. Тогда было записано около ста номеров в исполнении хора С. Медведевой и второстепенных исполнителей цыганских романсов – Рубина, Вольфовского и др. Несмотря на то что сами по себе эти записи не представляли большой культурной ценности, пластинки привлекли внимание уже самим фактом своего появления.

Это позволяет сделать один принципиальный вывод – на протяжении веков музыка исполнялась вживую народными музыкантами и путешествующими трубадурами или под покровительством и при поддержке аристократии и церквей. В течение XIX в. современные промышленные процессы и технологии начали формировать музыкальный рынок, и музыка выросла из практики живого исполнения в один из феноменов современного мира – музыкальное производство. Музыкальная индустрия начиналась как индустрия издателей, которые нанимали композиторов и лириков для производства песен, исполняемых на концертах, в оперных театрах и музыкальных залах. Основной продукт музыкальной индустрии изменился с печатных нот на шеллачные диски.

Изобретение радио и кинематографа позволило перейти на следующий уровень инженерных разработок – телевидения, которое стало играть важную роль в продвижении музыки и популяризации артистов. В начале 1980-х гг. музыкальное телевидение «уничтожило» радио. А сегодня интернет-платформа YouTube «убила» музыкальное телевидение.

Звукозапись и дистрибуция стали выгодными направлениями музыкального бизнеса. Звукозаписывающие компании начали подписывать контракты с артистами и заключать сделки с лейблами, создавать совместные предприятия с другими звукозаписывающими компаниями или заключать контракты с другими фирмами по распространению музыки. Появились рок и поп-музыка, и некоторые независимые лейблы стали (иногда временно) успешными, записав эту новую музыку.

Появление и массовое производство долгоиграющих виниловых пластинок в 1948–1950 гг. знаменуют собой вторую революцию в музыкальной индустрии. Увеличение времени звучания позволило записывать на пластинки не только отдельные синглы (песни), но и целые альбомы. Появление и массовое производство компактных магнитных кассет (1963 г.) обеспечило рост продаж музыкальных записей. Емкость кассеты позволила записывать до 180 минут музыки и соответственно увеличить время ее прослушивания.

Появление и массовое производство в 1980 г. оптических компакт-дисков (англ. Compact Disc, CD), процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера, произвели третью революцию в музыкальной индустрии. Выпуск первого коммерческого музыкального CD был анонсирован корпорацией Philips 20 июня 1982 г. Началось массовое переиздание виниловых альбомов. По данным Philips, за 25 лет в мире было продано более 200 млрд. CD-дисков. По данным IFPI, продажи

компакт-дисков в 2007 г. составляли около 70% всех продаж музыки [8]. Появление портативного mp3-плеера в 1998 г. изменило культуру музыкального потребления, позволило слушать музыку за пределами дома без магнитофонов, компакт-дисков или магнитных лент.

Посредством массовой музыкальной коммуникации (радио, телевидение, кинематограф) сегодня происходит процесс распространения музыкальных произведений на численно большие аудитории. При этом главной функцией музыкальной индустрии становится не просто информирование (знакомство с отдельными музыкальными произведениями, авторами, исполнителями), развлечение, но и объединение этих рассредоточенных индивидов в социальные сообщества.

Музыкальная индустрия в цифровую эпоху

Началом цифровой эры принято считать 1946-й – год создания первой в мире универсальной электронной вычислительной машины – ENIAC. Интернет появляется в 1950-е гг., но датой его рождения считается 29 октября 1969 г., когда был проведен первый успешный эксперимент по связи между двумя узлами американской сети ARPANET.

Но откуда музыка появилась в Интернете? Создание технологии сжатия mp3 институтом Фраунгофера (Эрланген, Германия, 1989 г.) и увеличение скорости загрузки из-за улучшения интернет-соединения вызвали серьезные изменения в музыкальной индустрии, которые продолжают до сих пор [9].

Интернет дал возможность передавать цифровые музыкальные файлы в хорошем разрешении. Новый формат для распространения и воспроизведения цифровой музыки сделал возможным массовое (несанкционированное) распространение музыки и привел к «краху» многие музыкальные производства. Так программа Napster, созданная 18-летним студентом Ш. Фэннингом в 1999 г. в ответ на жалобы друзей, сетующих на сложность поиска и скачивания музыки в Интернете, позволяла бесплатно обмениваться музыкальными mp3-файлами напрямую от слушателя к слушателю. Через 3 года в файлообменной сети было зарегистрировано порядка 26,4 млн пользователей со всего мира [10]. Интернет повлиял и на традиционные способы покупки песен. Цифровая загрузка музыки позволяет покупать как целый альбом, так и отдельную песню (трек). Музыкальные магазины трансформировались в стримин-

говые музыкальные сервисы, предоставляя пользователям неограниченный доступ к музыкальной библиотеке за фиксированную ежемесячную плату.

Доставка мультимедийных потоков информации (видео, аудио) удаленным пользователям в реальном режиме времени (потокковое вещание) открыла новые возможности музыкальным радиостанциям вести трансляции онлайн. В 1994 г. впервые 200 интернет-радиостанций одновременно транслировали концерт группы Rolling Stones. Сегодня прямые видеотрансляции музыкальных событий (концерты, фестивали, шоу) в сети собирают аудиторию, сравнимую с телевизионной.

В настоящее время не только человек, но и компьютер с помощью искусственного интеллекта (ИИ) может создавать музыкальные произведения. Эксперименты Google и «Яндекса» в написании музыки тому подтверждение. Так, например, британский стартап Jukedeck разработал ИИ, который может писать музыку. Музыканты, работающие над проектом, поставили перед собой цель выработать у алгоритма музыкальный вкус и навыки написания музыки [11]. Основатель музыкального стартапа Э. Ньютон-Рекс считает, что с помощью ИИ написание музыки станет занятием, доступным более широкой аудитории [11].

Сегодня технологии позволяют подбирать музыкальные композиции по множеству параметров, основываясь на предпочтениях пользователя. Рекомендательные сервисы, такие как Spotify, Pandora, знают все о музыкальных вкусах и предпочтениях своих пользователей и могут предлагать музыку по настроению, эмоциональному и даже психофизическому состоянию человека. Именно поэтому на рынке появились аналитические компании, которые занимаются музыкальной аналитикой с помощью ИИ. Современные технологии сбора и анализа информации позволяют музыкальным компаниям отслеживать цифровое поведение миллионов пользователей с помощью различных методов, которые дают возможность сформировать общую картину поведения и привычек слушателей.

Социальные сети (1995 г. считается годом рождения социальных сетей в их современном понимании) дали мощный импульс популяризации музыки и созданию фанатских сообществ. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и другие сети формируют и поддерживают сообщество вокруг музыкантов. Фанаты могут создавать группы, посвященные любимым исполнителям, публиковать и обсуждать последние новости, как и сами артисты могут создавать официальные страницы, размещая актуальную информацию для своих поклонников. Кроме того, социальные сети позволяют музы-

кантам быть на прямой связи со своей аудиторией 24 часа в сутки и 365 дней в году, а также демонстрировать популярность музыкантов и отношение публики к ним.

Литература

1. Хезмондалиш Д. Музыка. Почему она так важна для нас. Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2014. 235 с.
2. Earliest music instruments found // BBC. 2012. URL: <https://www.bbc.com/news/science-environment-18196349> (дата обращения 01 окт. 2018).
3. Браудо Е.М. История музыки: учебник. М.: Юрайт, 2018. 444 с.
4. Копчевский Н.А. Нотопечатание // Belcanto. 2010. URL: <http://www.belcanto.ru/notopachat.html> (дата обращения 01 окт. 2018).
5. Грюнберг П.Н. История начала грамзаписи в России. М.: Языки славянской культуры, 2002. 650 с.
6. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию: Очерки. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 576 с.
7. Шабунина Н.Ю. Музыка в радиожурналистике: эволюция функций и образная система (1924–2004 гг.): дис. ... канд. филол. наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2005.
8. IFPI Digital Music Report 2008 // IFPI. 2008. URL: <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2008.pdf> (дата обращения 20 янв. 2018).
9. Уитт С. Как музыка стала свободной / пер. А. Беляева. М.: Белое Яблоко, 2016. 304 с.
10. Lipsman A. Global Napster Usage Plummeted, But New File-Sharing Alternatives Gaining Ground, Reports Jupiter Media Metrix // ComScore Networks. 2001. URL: <http://web.archive.org/web/20080413104420/http://www.comscore.com/press/release.asp?id=249#close> (дата обращения 20 янв. 2018).
11. Елкина В. Искусственный интеллект научился сочинять музыку, совсем как человек // RusBase. 2017. URL: <https://rb.ru/story/ai-composer/> (дата обращения 01 окт. 2018).

References

1. Hezmondhalgh D. Music. Why it's so important to us. Transl. from English. Kharkov: Gumanitarnyi tsentr Publ.; 2014. 235 p. (In Russ.)
2. Earliest music instruments found. BBC. 2012. [Internet]. [data obrashcheniya 01 okt. 2018]. URL: <https://www.bbc.com/news/science-environment-18196349>
3. Braudo YeM. History of Music. Textbook. Moscow: Yurait Publ.; 2018. 444 p. (In Russ.)

4. Kopchevskii NA. Music printing. Belcanto. 2010. [Internet]. [data obrashcheniya 01 oct. 2018]. URL: <http://www.belcanto.ru/notopechat.html> (In Russ.)
5. Grunberg PN. History of gramophone recording in Russia. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'tury Publ.; 2002. 650 p. (In Russ.)
6. Sherel AA. Audioculture of the 20th century. History, aesthetic patterns, particularities of influence on the audience: Essays. Moscow: Progress-Traditsiya Publ.; 2004. 576 p. (In Russ.)
7. Shabunina NYu. Music in radio journalism. Functions evolution and a system of images (1924–2004). [dis. ... kand. philol. nauk.]. Saint-Petersburg: St. Petersburg State University Publ.; 2005. (In Russ.)
8. IFPI Digital Music Report 2008. IFPI. 2008. [Internet]. [data obrashcheniya 20 jan. 2018]. URL: <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2008.pdf>
9. Witt S. How music got free. Belyaev A., transl. Moscow: Beloe Yabloko Publ.; 2016. 304 p. (In Russ.)
10. Lipsman A. Global Napster Usage Plummeted, But New File-Sharing Alternatives Gaining Ground, Reports Jupiter Media Metrix. ComScore Networks. 2001. [Internet]. [data obrashcheniya 20 jan. 2018]. URL: <http://web.archive.org/web/20080413104420/http://www.comscore.com/press/release.asp?id=249#close>
11. Yelkina V. Artificial intellect learned to compose music just like a man. RusBase. 2017. [Internet] [data obrashcheniya 01 oct. 2018]. URL: <https://rb.ru/story/ai-composer/> (In Russ.)

Информация об авторе

Марина Г. Снежинская, аспирант, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; Россия, Москва, 125993, Миусская пл., д. 6; ms@musicdata.ru.

Information about the author

Marina G. Snezhinskaya, postgraduate student, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya sq., Moscow, 125993, Russia; ms@musicdata.ru.