Конспект до лекції № 5 «Музична преса України та її визначальні характеристики»

Музична журналістика з початку становлення української преси була активним рушієм культурного поступу, відображаючи актуальні потреби музичних діячів, висвітлюючи досягнення композиторів, співаків і музикантів, знайомлячи з новинками цього виду мистецтва.

В Україні музичній тематиці присвячені видання таких типів:

– газетні видання (“Українська музична газета”);

– журнали (“ПРО”, “Музика”, “Своя музика” тощо);

– додатки до загальноукраїнських видань (“Контрапункт” (музичний додаток до журналу “Український тиждень”)).

Ураховуючи фактор аудиторії, українську музичну періодику 2000–2010 рр. Можна поділити таким чином:

– видання, розраховані на читачів-інтелектуалів та людей, які професійно займаються музикою (“Музика”, “Українська музична газета”, “ПРО”, “YOUrhythmix”);

– музичні видання для широкого кола читачів (“Своя музика”, “Mixer”);

– молодіжні видання, переважно присвячені музиці (“Молоко”, “Х3М”, “Стіна”);

– видання для викладачів та учнів музичних закладів (нотний журнал “Музична школа”).

За характером інформації серед музичних видань можна виділити:

– універсальні видання (“Своя музика”, “ПРО”, “YOUrhythmix”);

– видання, присвячені лише одному стилю музики: рок-музиці (“Gothica”, “Сакратум”, “Melody of Darkness”, “ATMOSFEAR”), джазу (“Нота”, “Джаз”).

Можна здійснити класифікацію музичних видань і за способом розповсюдження. Так, існують видання:

– які можна передплатити й отримувати в будь-якому куточку України (“ПРО”, “Українська музична газета”, “Своя музика”, “Х3М”);

– які розповсюджуються лише в певному місці (переважно в музичних магазинах та кафе) (“Music Hall” (м. Запоріжжя) та інші).

Журнал “Музика” (головний редактор – Т. Швачко) відносимо до категорії видань, розрахованих на вузьку аудиторію, адже матеріали, вміщені в ньому, мають серйозний виклад і призначені для читача, який знається на музиці, а не лише нею цікавиться. Хоча журнал присвячений не виключно академічному мистецтву, а часто зачіпає й ґрунтовно аналізує проблеми сучасної музичної культури. Часопис належить до культурологічної періодики, яка фінансується Міністерством культури і туризму. Зрозуміло, що як і будь-яке державне видання має в цьому плані безліч проблем. Адже, з одного боку, держава наполягає, щоб формат видання був “суворим, розумним, патріотичним, просвітницьким, аналітичним, ну й звісно, антижовтим, а з іншого – таке видання мусить заробляти собі на проживання власними силами. Крім того, редакцію не оминули і скандально відомі масові виселення державних видавництв з офісів у центрі м. Київ і масове скорочення штату співробітників та урізання гонорарів. Часопис виходить один раз у квартал і має вісім розділів. Відкриває журнал **розділ “Фестивалі. Конкурси”,** в якому містяться статті й репортажі про фестивалі, що відбулися в Україні та конкурси молодих талантів. Розділи **“Творчість” та “Виконавство”** містять розповіді про видатних і рядових українських музикантів. **“Театральні обрії”** присвячені театральним новинкам, що представляються на суд українських глядачів. Про ситуацію з музичним простором за межами України можна дізнатися з розділу “Українці за кордоном”. Є розділи, присвячені освіті (“Освіта”), історії **(“З історії”**) та естрадним подіям і виконавцям **(“Естрада”).** Подає журнал на своїх сторінках і рецензії. Як уже зазначалося, всі матеріали в часописі містять серйозний, аналітичний підхід і написані досвідченими фахівцями з музичної справи.

Ще одним виданням з невеликою читацькою аудиторією є **“Українська музична газета”**. Заснована вона була ще 1926 р. і дивним чином збереглася до наших днів. Хоча доля була її непростою – після виходу перших шести номерів припинила існування й була відновлена лише через 66 років, у 1993 р. Газета виходить щокварталу на12 сторінках і висвітлює найважливіші мистецькі події, процес розбудови української музично-хорової культури, інформує читачів про основні організаційно-творчі заходи Національної всеукраїнської музичної спілки (засновника газети), вміщує новини з мистецького життя зарубіжжя. Дописують до видання вітчизняні та музичні теоретики, музикознавці, музичні критики, композитори, диригенти, виконавці тощо.

На більш ширшу, але все ж інтелектуальну аудиторію розрахований **журнал “ПРО”** (головний редактор І. Плехова), що з’явився на ринку друкованої преси 1999 р. Повна назва журналу – “ПРО: світло, музичні інструменти, звук”. Видавець – Всеукраїнська асоціація дистриб’юторів і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів. До 2008 р. це видання було вузькопрофільним – містило матеріали й рекламу професійного звукового та світлового обладнання. Сьогодні ж маємо “перероджений” журнал, який *вміщує новини української музики різних стилів: рок, поп, джаз, авторська пісня, академічна музика, фольклор (тобто все, крім поп-музики).* Оригінальністю ж видання є те, що воно не покинуло свого минулого напряму й так само продовжує заглиблюватися в технічні професійні складові музичного мистецтва, зокрема звуку, світла й музичних інструментів. Такий нетрадиційний підхід не використовує жодне з українських музичних видань. Крім того, увагу редакції журналу привертають, насамперед, цікаві й оригінальні маргінальні події, музичні гурти, окремі музиканти. Журнал має інтернет-версію. Виходить шість разів на рік накладом 3 тис. примірників. У численних рубриках автори журналу висвітлюють події на професійному ринку в Україні та за кордоном; подають інформацію про новітні розробки й нове обладнання, що вийшло на світовий ринок; вміщують інтерв’ю з відомими у професійних колах людьми; проблемні аналітичні статті з професійної тематики та питань, що мають значення не лише для фахівців, а й для всіх, хто цікавиться розвитком відповідної галузі; розказують про особливості планування студійних приміщень, огляд студійного обладнання, специфіку запису різних інструментів на студіях; оповідають цікаві історії з розвитку різних музичних інструментів, шкіл виконавства, української академічної, рок-, джаз-, фолк-музики тощо; подають поради юриста щодо законодавства в галузі авторського права і суміжних прав у музичній галузі.

До видань, які так само видаються дистриб’ютором музичного обладнання та музичних інструментів і розраховані на читача-інтелектуала, належить глянцевий **“YOUrhythmix”.** Щоквартальник почав виходити з 2007 р. і більшість своїх сторінок присвячував серйозній музиці: джазу, класиці тощо. Хоча не обходив увагою і “маскульту”. “З музикою, про музику, заради музики” – таким було гасло видання. *У журналі зібрані рубрики, що об’єднують у собі статті, присвячені різним аспектам процесу створення музики, знайомству з популярними виконавцями і новинками ринку музичних інструментів.* Серед публікацій – інтерв’ю, репортажі (рубрики “Фестиваль”, “Етномандри”), статті, які торкаються тем філософії музики і психології виконавства (рубрика “Музикотерапія”), розповіді про нові технології й оригінальні технічні рішення, що застосовуються в музичній індустрії (рубрика “Технічні новини”), матеріали про походження музичних інструментів (рубрика “Червона книга музичних інструментів”) і навіть анекдоти. На жаль, не можемо з’ясувати долю цього видання сьогодні. Після двох номерів він зник з мережі Інтернет, а компанія-засновник, що його випускала, сьогодні видає однойменну газету, але вже суто рекламного характеру.

Музичні масові журнали **(“Своя музика”, “Mixer”)** видаються за схожими принципами: *намагаються присвячувати свої матеріали всім стилям музики, у тому числі й поп*; *намагаються подавати аналітичні матеріали, але розраховані на широке коло читачів;* обов’язково містять на обкладинці фотографію співака чи музичного гурту.

Неабиякою популярністю в молоді користуються молодіжні часописи, переважно присвячені музиці. Насамперед, це **“Х3М” та “Молоко”.** *На їх шпальтах регулярно з’являються репортажі й звіти з концертів та музичних тусовок, інтерв’ю з українськими та зарубіжними музикантами, рецензії на нові альбоми, фотозвіти з фестивалів.* Такий журнал, що позиціонує себе як молодіжне видання, більшість матеріалів присвячує інформації про музику, 2009 р. з’явився і в Запоріжжі. Це **“Point”.** Хоча варто сказати, що після виходу першого ж номеру видавці журналу зіткнулися з деякими труднощами. Проте молода амбітна редакційна команда намагається їх подолати і не втрачає надію на продовження виходу журналу.

Як уже зазначалося, дуже популярною в Україні є періодика, що видається виключно для прихильників одного стилю музики. Найбільш живучими виявляються **рок-журнали**, і це підтверджує той факт, що в Україні існує стійка, велика й активна когорта прихильників цього музичного напряму. Рок-журнали також мають багато спільного. Насамперед, це стосується дизайну. **“Gothica”, “Сакратум”, “ATMOSFEAR”** – журнали, виконані в чорнобілій гамі, або ж у їх оформленні переважають чорні та сірі кольори. Нерідко на чорносірому фоні з’являються яскраво-червоні назва та заголовки. Видання не зациклюються лише на висвітленні подій української рок-сцени, а також жваво обговорюють зарубіжних представників цього стилю. *Інтерв’ю, репортажі з концертів та фестивалів, новини, анонси, історичні екскурси, а також огляди й рецензії, переклади текстів пісень – таке тематичне наповнення рокових журналів.* Зазвичай, до журналів додаються постери та компакт-диски. Розповсюджуються такі журнали через музичні крамниці, або ж про умови поставки можна домовитися особисто з редакцією. Часто такі журнали мають окремі групи в соціальних мережах.

На початку століття з’являються й нові *зразки самвидаву* (явище, що набуло популярності в Україні в останні десятиліття панування радянської влади). Найбільш професійним й цікавим, як на наш погляд, є журнал про сучасну музику ***“Аутсайдер”.*** У червні 2003 р. у Києві побачив світ його перший випуск. Номер вийшов на 52 сторінках у м’якій обкладинці з 50 чорно-білими ілюстраціями. Редактор та автор більшості матеріалів – Р. Піщалов. У номері: рецензії на 35 релізів 2001–2002 рр., стаття про представників української індустріальної музики – гурт “Іванов даун”, матеріали про “Throbbing Gristle”, інтерв’ю з лідером гурту “Щастя” Д. Остроушком, рецензія на фільм П. Пазоліні “Сало: 120 днів содому”, “Культурна парадигма поп-музики. Словник”, короткі аполітичні есе, переклади лірики “Joy Division” і “Throbbing Gristle”. До журналу додається компакт-диск, що містить чотири пісні гурту “Щастя”. Надалі журнал стає “товстішим” і подекуди (кожен номер мав різну кількість сторінок) має обсяг понад 80 сторінок. З’являються, так би мовити*, іменні номери, коли один журнал присвячується виключно одній групі чи то одному виконавцеві*. *Журнал постійно вміщує рецензії на новинки музичного ринку, статті про легендарні й нові музичні гурти.* *З четвертого номера редакція відмовляється від практики передруку матеріалів з інших джерел та переходить до друку лише власного матеріалу. Крім статей про музику, в журналі містяться й художні твори – проза й лірика у перекладі головного редактора видання.* Пізніше в журналі також з’являються нові традиційні рубрики з оглядом книжок і журналів та ресурсів про музику в Інтернеті. Останній номер виходить у грудні 2007 р. Розповсюджувався журнал у Києві, Дніпропетровську, або ж його можна було придбати, надіславши грошовий переказ на адресу редакції, а також продивитися електронну версію в мережі Інтернет.

У 2007 р. почав виходити український музичний **альманах “Гуркіт”.** “Перший номер готувався до друку разом з виробленням формату, процес цей був довгим і складним. Команда географічно роз’єднана, видання тримається на цілковитому ентузіазмі, й у всіх, хто над ним працює, значна частина життя – “будні” – достатньо напружені. Над першим номером альманаху працювали декілька українців, що розкидані (ще й до того ж часто переміщуються) по достатньо великому шматку планети: Люблін, Москва, Львів, Київ, Харків, Алма-Ата... з деякими людьми, які працюють над виданням, я навіть не знайомий особисто, я не знаю, як вони виглядають і не певний щодо своїх уявлень про те, чим вони живуть...”, – так описує історію створення видання його редактор Д. Колокол. Незважаючи на те, що видання позиціонує себе як музичне, автори альманаху стверджують, що “…не хотіли б говорити виключно про музику. Нас жваво цікавить все, що може змусити замислитися. Інколи нас цікавить і те, що може змусити розслабитися. І те, що може заворожити, а може також і відштовхнути. Нам цікаві і *театр, і кіно, і візуальні мистецтва, інсталяції, перформанси, відео-арт.* Ми не проводимо чіткої межі між актуальним мистецтвом і неактуальним, між культурою і контр-культурою – на наш погляд, це просто така система умовностей, яка прямо служить маркетинговим цілям і розвитку бренд-естетики в мистецтві…”. У першому номері вміщено дослідження сучасного українського прозаїка Любка Дереша про етапи розвитку психоделічної музики; біографічний/аналітичний матеріал про українського імпровізатора-новатора О. Нестерова; розповідь про напрям “біо-музика”; інтерв’ю з українським композитором “нового модерну” А. Загайкевичем; нарис про стан речей у сучасній сцені вільної імпровізації, пов’язаній з американським лейблом “Erstwhile” й огляд музики, яку було видано протягом останнього року. Обсяг видання – 60 сторінок. Розповсюджується у друкованому вигляді в Києві, Дніпропетровську та Львові, його можна придбати в Інтернет-крамницях за ціною 19,99 грн, а також переглянути інтернет-версію на сайті. Альманах виходить у міру накопичення матеріалу, а отже, не дуже часто. Тож другий номер альманаху побачив світ у лютому 2009 р. У номері – розповідь про польський лейбл “Audiotong” з оглядом релізів, що ним були випущені, та з інтерв’ю керівників лейблу; інтерв’ю з продюсером з Великобританії Burial; репортаж з виступу польського гурту “Qfwfq Duo” та інтерв’ю з учасниками гурту.

З’являється самвидав не лише в столиці. Так, у Сумах 2003 р. виходив “радикальний есхатологічний альманах, присвячений музиці, культурі, історії і філософії” **“Кали-юга”.** Світ побачило два номери .

У Львові виходить **літературно-музичний журнал “Шум”.** “Журнал “Шум” це наша спроба підняти культурний рівень у суспільстві, спроба зробити свій власний внесок у загальну справу, в яку вклали зусилля безліч поетів, митців, художників та музикантів. Ми прагнемо дати читачу ту інформацію, яка б була корисною як для загального розвитку, так і для інтелектуальних роздумів про світ та оточення в ньому”, – стверджують автори видання. “Ми назвали свій журнал “ШУМ”, адже шум є всюди, саме шум здатен містити в собі найбільше інформаційних потоків, абсолютно різних напрямків та характеру. Як і в шумі, в нашому журналі Ви знайдете *найрізноманітніші статті, твори, поезію, мистецькі роботи різних стилів та напрямків того, що називають МИСТЕЦТВОМ”.*

Полтавські прихильники рок-музики мають змогу читати, а також дописувати до газети **“Фонтаръ”,** перший номер якої з’явився у березні 2007р. Видання виходить щомісяця російською мовою всього на двох сторінках і присвячене не лише музиці, а й субкультурам та молодіжним рухам. Випускається полтавською формацією “DIYclub”. Починаючи з 10-го випуску, видання перетворюється на двомовний журнал з якісними авторськими фото. Незважаючи, що гаслом видання є “…для друзів та знайомих”, матеріали написані майже літературною, грамотною мовою, і хоча подекуди містять критику, позбавлені лайливих образ. Чого не скажеш, скажімо, про запорізький самвидав **“Forsmajor”,** матеріали якого часто написані виключно для обмеженої аудиторії навколомузичної рок-тусовки Запоріжжя. Автори вдаються і до жаргону, і до грубих висловів, і до нецензурних слів. На сьогодні з’явилося вже 20 номерів цього видання, а у березні 2009 р. журнал відсвяткував свою першу річницю. *Тираж видання виріс з 150 до 600 примірників. Розповсюджується безкоштовно.* Журнал містить кольорову обкладинку. *Серед рубрик:* *“Интро” (передмова головного редактора), “Афиши”, “Минувшие мероприятия”, “Эксклюзив” (інтерв’ю з музикантами та гуртами), “Рассвет идиотизма” (літературні спроби запорізьких авторів), “Рок-архив” (сторінки з історії), “Конечная!!!” (післямова редактора).* Журнал містить кольорову обкладинку з колажами. Наповнення, дизайн та перспективи журналу обговорюються з небайдужими читачами на форумах.

За символічну плату в 5 грн можна придбати 32-сторінковий щомісячний **музичний журнал формату А5 “Music Hall”,** що зовсім нещодавно (у вересні 2009 р.) з’явився в Запоріжжі. Перший випуск був пілотним, проте якість журналу отримала велику кількість схвальних відгуків як від читачів, так і від музикантів. Журнал чорно-білий з глянцевою кольоровою обкладинкою та глянцевим постером усередині.

Отже, українська музична періодика 2000–2010 рр. представлена журналами, газетними виданнями, музичними додатками до загальноукраїнської преси. Виходить одне нотне періодичне видання. Останнє десятиліття позначене появою різних типів видань: *розрахованих на вузьку освічену аудиторію,* на масового читача, молодь, викладачів музики. Наявні журнали як універсального характеру, так і присвячені лише одному музичному стилю (переважно року). Сьогодні, як і за радянських часів, великою популярністю користується неофіційна (самвидавна) преса.