

Музыка – одно из самых популярных и мощных искусств в мире, объединяющая жизни миллионов людей. «Музыка может вызывать эмоции, улаживать боли и напряжения, поднимать настроение и даже вдохновлять на действие» – так описывает музыку автор книги "Как работает музыка" Дэвид Бирн.¹³ Музыкальная индустрия, в свою очередь, представляет собой совокупность профессионалов и организаций, занимающихся созданием, производством, распространением и продажей музыкальных произведений и услуг. Она стала одной из самых быстрорастущих отраслей во всем мире за последние несколько десятилетий, поэтому становится все интереснее рассматривать ее настоящее и будущее состояния.

Музыкальная индустрия в мире прошла огромный путь развития. До того, как появились технологии, чтобы наслаждаться музыкой, людям необходимо было заплатить и прийти на концерт или нанять музыкантов. Её нельзя было забрать домой и переслушать еще раз.

Однако, в 19 веке все изменилось, с изобретением фоноавтографа Эдуард-Леонем Скотт де Мартенвилем в 1857г., появились первые попытки для записи звуков. Но первым, кто смог разработать прибор для воспроизведения записанной информации, был Томас Эдисон. В 1877 году он изобрел фонограф - устройство, которое не только записывало звук на вращающийся валик, но воспроизводило его. Первыми звуками, которые исходили из его машины, были слова детской песенки «Mary Had a Little Lamb...», в это сложно было поверить, все думали, что звуки доносятся из соседней комнаты.¹⁴ Спустя еще десять лет был изобретен граммофон, который записывал му-

¹³ Как работает музыка / Дэвид Бирн ; Пер. с англ. — М.: Альпина нонфикшн, 2020. - 400 с.

¹⁴ Томас Эдисон. Человек, осветивший мир / Х. Миддтон ; пер. с англ. В. Леви. - Москва : АсКОН, 1998. - 32 с.

зыка на вращающуюся пластинку. И тогда, музыка стала товаром, продуктом, который можно купить, обменять или прослушать неограниченное количество раз.

Создание и развитие звукозаписывающей техники поспособствовало появлению первых студий звукозаписи, самые известные - «Граммофон», «Зонофон», «Якоб Рекорд», «Пате», «Колумбия», «Метрополь-Рекорд» и др. Благодаря им, удалось сохранить голоса многих выдающихся исполнителей – Ф.И. Шаляпина, А.Д. Вьяльцевой, И. В. Ершова и др.

Изобретение радио и кинематографа позволило перейти на следующий уровень инженерных разработок - телевидения, которое стало играть важную роль в продвижении музыки и популяризации артистов.

В дальнейшем, появление онлайн-магазинов, стриминговых сервисов и социальных сетей позволили людям быть в курсе последних новостей в мире музыки и легко находить новых исполнителей и композиторов.

Музыкальная индустрия не стоит на месте, а продолжает развиваться. Новые технологии и сервисы продвигают музыку по всему миру, а новые форматы и жанры появляются каждый день, диктуя новые тренды.

Сегодня музыкальный рынок можно разделить на три сегмента, вокруг которых выстраивается основная деятельность его участников.

Первый сегмент- это производство музыкального контента, который включает в себя написание текста, создание музыкальных записей разных жанров и типов, начиная с классики и заканчивая Hip-hop. К нему относятся музыканты, звукозаписывающие студии и другие производственные компании.

Другая область связана с распространением музыки через дистрибьютеров, лейблы и др. Раньше музыка доходила до конечных пользователей через радио, телевидение или тиражи компакт-дисков. С распространением современных технологий и появлением интернета музыка стала доступна каждому желающему. Популярным стал стриминговый сервис, позволяющий слушать музыку онлайн. Такие сервисы, как Spotify, Apple Music и Deezer, сегодня имеют миллионы активных пользователей по всему миру.

И последний сегмент развития музыкальной индустрии - это концертный бизнес. Живые выступления, фестивали и концерты стали гораздо популярнее, тем самым, предоставляя артистам возможность получать доход от продажи билетов и мерча. В период с 1990 по 2010 годы этот сегмент был наиболее развитым и приносил артистам большую прибыль, чем создание и распространение музыкальных произведений. Эта область включает в себя промоутеров и менеджеров.

Музыкальная индустрия вносит значительный вклад в экономику многих стран. Она создает рабочие места для музыкантов, звукорежиссеров, производственных рабочих, менеджеров и других профессионалов в этой сфере. Также она способствует развитию торговли, рекламных услуг и событийного туризма - люди могут поехать в другой город с целью посещения фестиваля или концерта известного артиста. Более того, музыкальная индустрия служит носителем культуры и способствует развитию культурного обмена между разными странами.

Российский рынок услуг звукозаписи - это динамично развивающаяся отрасль, которая с каждым годом приобретает все большую популярность и значимость.

Еще в 2017 году в России было примерно 656 студий звукозаписи, а сегодня, в 2023 году насчитывается около 1160 студий звукозаписи и репетиционных точек (поскольку они оказывают схожие услуги, необходимо обращать на них внимание)¹⁵. Количество студий по городам представлено на рисунке 1.

¹⁵ 2ГИС – Режим доступа: <https://2gis.ru/> (дата обращения 20.04.2023)

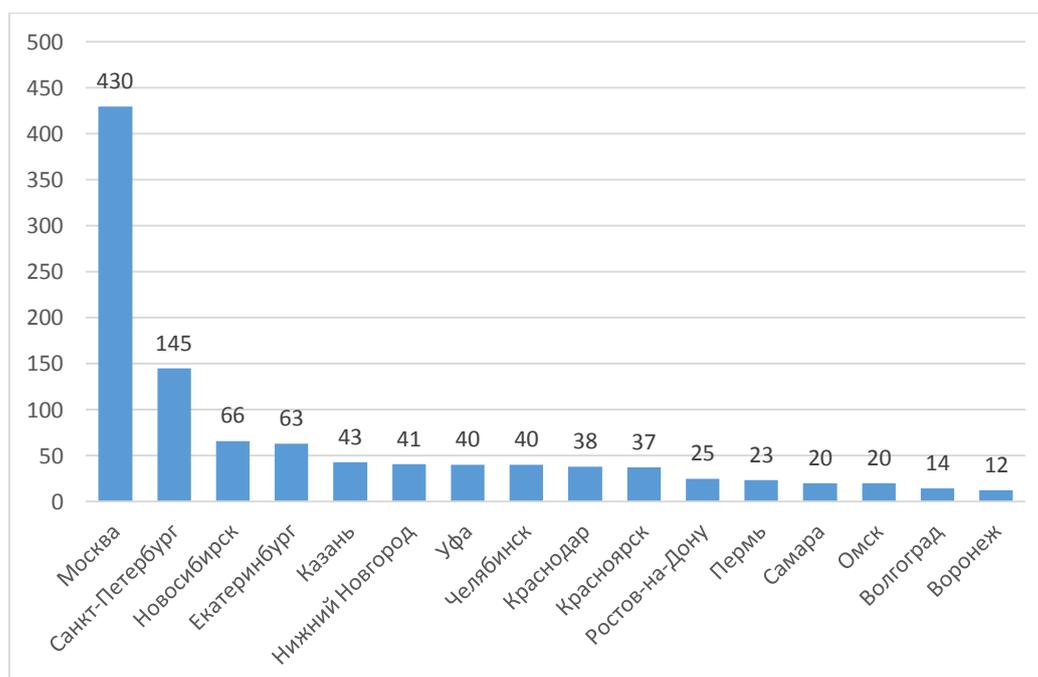

Рисунок – Студии звукозаписи в России

Первое место по количеству звукозаписывающих студий занимает город Москва - 430 студий, второе место - Санкт – Петербург 145 студий звукозаписи, а на третьем месте Новосибирск, в нем находится порядка 66 студий.

Ростов-на-Дону занимает 11 место и имеет 25 музыкальных точек, немного опережая Пермь (23 студии) и Самару (20 студий), но сильно отстает по количеству студий звукозаписи от Краснодара (38 студий) и Красноярска (37 студий). По количеству студий звукозаписи Ростов-на-Дону не входит даже в десятку городов, следовательно, рынок услуг звукозаписи Ростова-на-Дону идеально подходит для реализации данного проекта.

Студии звукозаписи в России продолжают сохранять свою актуальность и значимость. Они предоставляют высококачественные услуги по записи, микшированию и мастерингу музыкальных произведений. Однако, важно помнить, что выбор студии зависит от жанра музыки, технических требований и индивидуальных потребностей музыканта или исполнителя.

Перейдем к анализу основных тенденций и проблем российского рынка услуг звукозаписи.

Одной из главных проблем современного российского рынка услуг звукозаписи является недостаточная развитость технической оснащённости. Лишь небольшое количество российских студий обладает качественным оборудованием для записи и обработки музыкального материала, а с событиями 2022 года (прекращение поставок аппаратуры, повышение ее стоимости и др.) эта проблема стала более явной.

Самыми успешными производителями оборудования в России являются компании «СОЮЗ», «Октава» и «Yegasov».

Компания "Союз" была основана в 1993 году и с тех пор зарекомендовала себя как один из самых крупных и надежных производителей музыкального оборудования в России. Она специализируется на производстве акустических систем, микрофонов, усилителей и другого оборудования для студийной записи и живых выступлений.¹⁶ Сегодня компания «Союз» сотрудничает с известными стримерами и блогерами, оказывая поддержку в качественном оборудовании, и, следовательно, повышая уровень музыкальной индустрии в России.

"Октава" - легендарный бренд электроакустического оборудования, соединивший в себе лучшие практики советской инженерной школы и новейшие технологические решения. Компания была основана в 1927 году, но до сих пор является одной из самых уважаемых и надежных производителей микрофонов в мире. Микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron

¹⁶Soyuzmicrophones –Режим доступа: <https://soyuzmicrophones.com/ru/our-story> (дата обращения 25.04.2023)

Maiden и Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Владимир Высоцкий, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star и др.¹⁷

«Yerasov» - российский производитель различного музыкального оборудования, такого как, ламповые усилители, гитарные эффекты, а также звуковые комплекты для клубов и концертных площадок.¹⁸

Еще одной проблемой российского рынка услуг звукозаписи является отсутствие возможности продвижения музыки на рынке в связи с уходом многих стриминговых площадок, например, Spotify - это шведский музыкальный сервис, доступный почти в 120 странах, Deezer - французский интернет-сервис потоковой передачи музыки, в котором имеется более 90 миллионов музыкальных композиций.

Несмотря на ограничения в использовании некоторых сервисов, жители России могут продолжать пользоваться самыми популярными российскими и зарубежными сервисами, оставшимися в стране. К ним относятся «Яндекс.Музыка», «СберЗвук» - стриминговый сервис от компании Сбер, появившийся в 2020 году, «VK Музыка» и многие другие.

Подводя итог, можно сказать, что российский рынок услуг звукозаписи обладает большим потенциалом и находится на стадии активного развития. Несмотря на ряд проблем и сложностей, отрасль продолжает расти и привлекать все большее количество инвесторов и потребителей.