

ТЕКСТ: БОГДАН ЛОЗИЦКИЙ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО УШЕЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНДИ-ЛЕЙБЛЫ

Сегодня на украинской независимой сцене сложилась парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Хороших артистов потихоньку прибывает, а выпускаться им, по большому счету, особо негде. Существующие лейблы или слишком коммерциализированные, или не готовы принять в свои объятия новичков, мотивируя это термином «не формат». А куда деваться молодым талантам, которых далеко не всегда готова сразу принять за граница. А на самом деле интересные и открытые рекординги у нас все же существуют. Мы поговорили с их основателями и провели параллель с аналогичным по своей сути предприятием из Англии.

Ultra Vague Recordings

www.uvrecordings.com

Андрей Уваров

На самом деле, этот лейбл не такой уж и молодой и функционирует уже на протяжении нескольких последних лет. Однако в 2010 году уже окончательно сформировалась картинка, о чем он все-таки. На сегодня это, пожалуй, самый интересный и космополитичный украинский лейбл. У него нет четких жанровых рамок. Здесь вполне мирно сосуществуют фолк и инди с всевозможными разветвлениями электронной музыки. Примечательно, что основатель и владелец лейбла Андрей Уваров ищет самобытных музыкантов не только в Украине, но и за ее пределами. Он нам и рассказал о том, что такое Ultra Vague Recordings.

– Расскажи о том, что привело тебя к созданию лейбла?

Какие основные идейные принципы ты вкладывал в его концепцию, когда начинал, и изменились ли они со временем?

– Все началось еще в школе, в младших классах. Я проникся музыкой The Beatles, и к третьему классу у меня были все их записи, я перечитал все доступные на то время статьи и книги об этой группе. Тогда я подумал, что это было бы круто иметь свой лейбл. Делал всякие наброски, заметки, много думал об этом. Тогда же появилась аббревиатура UVR – сокращение моей фамилии Уваров. Спустя много лет, когда я уже занимался продюсированием группы Mamanet, я отыскал свою школьную тетрадь с записями и рисунками. Оригинальный эскиз из той тетради лег в основу лого, который доработал Максим из Dragonfly disigns.

Музыка, которую я выпускаю, непременно должна отличаться оригинальностью и эмоциональной экспрессивностью. Изначально я делал упор на такие направления, как Trip-Hop и Downtempo, а впоследствии я решил, что термин «живая электроника» будет лучше отражать концепцию лейбла. Mamanet'овцы работали и мыслили как диджеи, Frost Nova внесла долу

альтернативного поп-рока и рнб, Tango Tempo – яркие представители даунтемпо и трип-хоп, Karizza – русскоязычная поэзия с электронным саундом, New Edge – это кинематографический брейкбит, So July – индистрионика и электро-поп, Каракуль – живая электроника в полном смысле, а львовские Имаго – это смесь синти-попа, трип-хопа и инди-рока. На данный момент в каталоге UVR представлены артисты из России, Украины, Чехии, Швеции и Израиля.

– Почему ты решил не придерживаться одного музыкального стиля, а оперировать сразу несколькими? В принципе, это уникально на украинском рынке, особенно среди инди-лейблов.

– Ultra Vague Recordings – это зеркало моего отношения к музыкальному искусству на сегодняшний день. Разнообразие моего вкуса, моя всеядность и есть причина того, что вы не увидите сотню одинаковых групп в каталоге.

– Насколько тяжело сегодня выживать финансово и какие именно перспективы касательно монетизации ты видишь? Артистам ведь тоже надо зарабатывать.

– Выживать тяжело. Я вкладываю свои деньги, время и работаю на результат.

– У современных украинских инди-лейблов и артистов есть будущее? Какое оно?

– В Украине большое количество оригинальных команд, но лишь немногие знают, чего они действительно хотят. Те инди-лейблы и те артисты, которые ставят для себя высокие цели и работают над их реализацией, всегда добиваются успеха. Это правило одинаково работает по всему миру: когда ты знаешь, чего хочешь, веришь в Бога и себя, – тебя не обойдет успех. ➤

> – **Чем ты руководствуешься, когда выбираешь артистов для ростера?**

– Я слушаю свое сердце и иду по наитию.

– **Какие главные проблемы сейчас испытывает отечественный артист и такой человек, как ты?**

– Проблема отечественных артистов – в их неграмотности и нежелании следить за современными тенденциями, но, в то же время, это и проблема музыкального инди-бизнеса Украины: отсутствие опытных менеджеров, саунд-продюсеров, звукорежиссеров, адекватных площадок для выступлений артистов, в конце концов. Я в постоянном поиске единомышленников, людей, которые ставят перед собой больше цели. В начале февраля промо-группа Voice (Ужгород) совместно с Ultra Vague Recordings успешно провела первый фестиваль с участием артистов лейбла, нам удалось обратить внимание слушателя на украинскую инди-сцену.

Immago

The Wicked Bass

www.thewickedbass.com

Вотчина диджея и блогера Назара Noizar, из интернет-ресурса переросла в нечто больше. А именно в лейбл, специализирующийся на выпуске актуальной нынче бэйс-музыке. Поэтому если вы считаете, что все, что связано с этим направлением, не имеет ничего общего с нашей страной, вы глубоко заблуждаетесь.

– **Как так произошло, что из диджея ты стал блогером, из блогера владельцем собственного лейбла? Расскажи истории всех этих циклов твоей деятельности.**

– Играть любимую музыку впервые захотелось во времена рассвета не похабного еще нью-рейва. Нашел единомышленников, сделали маленький проект, так и закрутилось. Потом из обычной французской электро-ники пошло увлечение модным тогда фиджетом (до момента его коммерческого «булькающего» развития), пошла волна ревайнда к гаражу, немного дабстепа и, конечно же, тропические ритмы. Другое дело, что играть такую музыку было практически нигде. Да и узнать о ней можно было только из зарубежных ресурсов. Собственно, из этого и возникло желание завести блог, чтобы хоть как-то объединить русскоязычных слушателей и улучшить ситуацию в формате собственного диджеинга.

Стартом в 2009-м стал обыкновенный вордпрес, теперь – выделенный сервер с прямыми ссылками и другими расширенными опциями. Теперь еще двое ребят пишу свои мини-обзоры, увеличился объем и стилистика освещаемой музыки. В плане новых

пользователей, бороться с пиратскими ресурсами или форумами бессмысленно конечно, но я к этому и не стремлюсь. К тому же, количество посетителей постоянно увеличивается и, что радует, не последние места занимают Европа и Украина.

Идея создать собственный лейбл всегда вертелась в голове. Чтоб издавать наших ребят и хоть как-то давать о них знать европейскому да и СНГшному потребителю. Другое дело, что действительно хороших музыкантов у нас мало. Вернее, их много, но они или пишут прогрессивный хаус/минимал, или увлекаются тем дабстепом/хаусом, который давно не отвечает современным трендам. Вот вам и проблема нехватки информации, блогов, поддержки промоутеров и так далее.

Что касается уже выпущенного, то первым был релиз Volta Cab, который известен как своими украинскими корнями, так и увлечением классическим хаусом с инструментальным гаражом. Вторым – лондонец с московской пропиской Lokiboi, написавший микс из гибридного UK хауса и гипнотичных перкуссий Африки. В каждой ипишке присутствуют и будут присутствовать ремиксы других людей, без этого нынче никак.

– **Учитывая, что ты практикующий диджей, на своем лейбле ты делаешь ставку исключительно на танцевальную музыку?**

– Сейчас я стараюсь больше заниматься лейблом и переводить диджейство исключительно в приятное хобби, что отображается на музыкальном оформлении релизов. Они не особо танцевальные, хоть и не прямо

балеарик. Но, опять-таки, если третий релиз от британца Josh H с ремиксами Hackman и Walton будет достаточно диповым, для ранней весны, то четвертый – польские риддими Intreau – считай, грайм на 135 ударах в минуту. Да и ремиксы качающие. Очень подходящие для формата экс-пиратского Rinse.Fm, где они уже не единожды звучали. Дальше вообще чикагский juke на 150 ударах, хаус с 808 и 909м Роландами и много чего другого. Уже практически готово более шести релизов, а на сентябрь, вместе с российским объединением Guerilla мы планируем компиляцию на виниле и чуть позже – диджитале. Ожидайте как хорошо известные имена, так и парочку ярких открытий. А в целом, поиск основной линии, которая пока что лежит в рамках псевдотанцевальности, чуть суховатых басов, но обязательно свинга и открытости к экспериментам.

-Какие перспективы в Украине для рекордингов, подобных твоему?

– Как уже видно, преград в нашей стране предостаточно. Но разве это не повод их преодолеть? Можно постоянно размышлять о клубной культуре, о деньгах, еще чем-то плохом. Но чем больше людей будет вникать в это дело, тем больше шансов изменить саму ситуацию. Плюс, сама ниша почти не занята. Да и разве собраться с друзьями, сделать что-то совместное, разве это не здорово? Главное начать, а дальше все пойдет своим правильным путем!

-Тяжело тебе конкурировать или оппонировать западным лейблам схожего формата? Ты можешь назвать свой лейбл прибыльным?

– Со всеми своими «конкурентами» я знаком и хорошо общаюсь. Как бы это ни было странно, но особой борьбы нет. Это андеграундная сцена, и все стараются хоть как-то да помочь друг другу. Не важно, миксами, постами или твиттингом о появлении на прилавках цифровых магазинов – и это здорово. Естественно, бороться или хотя бы выходить (пока) на уровень виниловых лейблов сложно, но это уже проблема даже не так финансовых особенностей нашей

страны, как продаж музыки на виниле вообще. Есть проблема платежеспособностей, и «не крутости» покупки треков у постсоветской молодежи. А еще есть не всегда позитивное отношение к восточному региону, что связано с тем, что мы на пару с Россией находимся в мировом топе стран с распространенным пиратством. Но жаловаться – последнее дело. Это для меня, как идея фикс, – показать, что и мы на что-то способны. А вот прибыльность – понятие растяжимое и индивидуальное. Пока доходы соразмерны затратам, но если добавить эмоциональное удовольствие от процесса, тогда да, все-таки Wicked Bass Records для меня более чем прибыльный. Биг ап всем за поддержку и помощь с лейблом: Саше Церетели (Питер/Милан), Денису Ларкину, Жене за качественный мастеринг, Вальте и Миникину из Киевбаса, и многим другим. >

Loki Recordings

www.lokirecordings.co.uk, www.russianlinesman.co.uk

> На самом деле проблемы у независимых лейблов во всем мире одинаковые. Если раньше главным камнем преткновения была дистрибуция, то сегодня с приходом эры mp3 проблема в том, чтобы донести музыку до слушателя практически отпала. Сегодня главное качественно выделяться на фоне миллиона конкурентов. По-другому больше никак. В связи с этим мы поговорили с главой новоиспеченного британского лейбла Loki Recordings, который также выпускает музыку под псевдонимом Russian Linesman. Почему именно с ним? Просто потому, что данный рекординг привлек к себе внимание, уже начиная с первого релиза.

– Что побудило тебя основать собственный лейбл? Почему ты решил выпускать музыку своими силами, а не на чужом рекординге?

– У меня была идея альбома, который вряд ли бы вызвал желание издать его у кого-то еще. Это пластинка, над которой я работаю и сейчас – «Icelandic Skies». Идея о «Icelandic Skies» пришла ко мне во время медового месяца, который я проводил в Исландии в прошлом году. Эта страна – удивительное и очень вдохновляющее место. Кажется, оно обладает какой-то особенной энергией, которая кормит твою креативность. Я вернулся в Англию полный всевозможных идей. Некоторые из них были великим и драматическими, некоторые – маленькие и деликатные. Во многом, как и сама Исландия. Это напоминает саундтрек к несуществующему фильму, которого никогда не будет. Мне кажется – это именно то, что называют концептуальным альбомом. Я по-прежнему пытаюсь закончить эту работу. На сегодня у меня уже есть порядка двадцати треков, некоторые из них – это маленькие музыкальные виньетки. Я не уверен, как публика на это все отреагирует, поэтому не хочу рисковать чужими деньгами и репутацией. Не самый лучший в мире бизнес-план, но я всегда хотел выпускать музыку, за которую вряд ли бы взялся любой другой владелец лейбла.

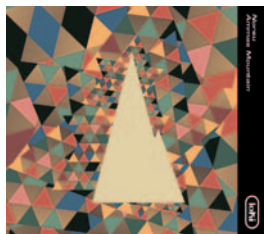
Этот альбом очень личный для меня, и я сразу хотел контролировать весь путь – от концепции до финальной стадии завершения всего процесса, включая промо, обложку, мастеринг, ремиксы. Все. Такие лейблы, как Manual, Archipel, Undercut, Elefant и Proton, всегда хорошо относились ко мне, но это не совсем то, что я бы хотел. Благодаря им я достиг определенного уровня успеха и теперь могу осуществить свою мечту – управлять собственным рекордингом. Оригинальный план заключался в том, что Loki станет приютом для всех релизов Russian Linesman. Но в течение двух месяцев после того, как все завертелось, я получил почти две сотни демо-записей. Не все, конечно, подходило под концепцию, но в некоторые я просто влюбился. Я знал, что на то чтобы закончить мой альбом, уйдет определенное время, поэтому я пока решил выпускать музыку других исполнителей. Я люблю рассказывать людям о музыке, почему же не выпускать ее?

– Каково оно, быть сегодня маленьким независимым лейблом?

– На самом деле, чувствуешь себя хорошо. Очень хорошо. Это то, о чем я мечтал на протяжении долгих лет. Ушло много времени и сил для того, чтобы запустить лейбл, но я очень доволен результатом. Когда вышел первый релиз «Ammas Mountain EP», я еще больше загордился своим творением. Сам импринт я назвал в честь одного из исландских богов. Локи – очень озорной парень, всегда подшучивающий над людьми. Поскольку идея родилась в Исландии – имя подошло идеально. Я вижу Loki точно таким же озорным лейблом, играющим только по своим правилам. Это то, что мы есть, – полностью независимый лейбл, который не бредет величием, и именно поэтому у нас все получается. Это позволяет нам почти не давить на артистов, уступая путь их креативности и мышлению.

– Какая самая эффективная модель по развитию небольших рекордингов на сегодня?

– Идея Loki заключается в том, что фактически артисты сами формируют будущее звучание лейбла. Когда я принял решение о том, что буду выпускать сторонних музыкантов, я начал обзванивать моих любимых исполнителей и пытаться затащить их к себе, чтоб они выпускали музыку и делали здесь свои ремиксы. Не подтасовываясь подо что-либо, а просто следовали зову своего сердца. Я хотел дать им полный контроль над собственным творчеством, без каких-либо ограничений.

Я хотел, чтобы они не боялись и рисковали. Согласитесь, далеко не все лейблы столь лояльны к своим исполнителям. Как следствие, у нас очень интересное и захватывающее расписание релизов. Могу с уверенностью сказать, что мы нашли свою нишу. Я и дальше продолжаю поиски новых и интересных артистов. Если вы звучите хорошо и уникально, то я, скорее всего, заинтересуюсь вами. Основное, что притягивает мое внимание – это мелодии. Я люблю песни с сильной мелодикой. А если уж говорить конкретно о каких-либо эффективных моделях продвижения, то никогда не бойтесь осуществлять те проекты, в которые вы по-настоящему верите. Просто определитесь с тем, чем бы вы хотели заниматься. Но если это всего лишь деньги – этот бизнес не для вас.

– Что ты думаешь о будущем музыкальной индустрии в целом? Много вещей изменилось за последние пять лет.

– Согласен, многое изменилось. Музыка стала настолько доступна в наши дни, и как результат, потеряла свою культурную ценность. Цифра означает, что альбомы больше не являются физическими артефактами. Я помню, как в возрасте тринадцати лет я целый уикенд мыл машины на улице, чтобы заработать достаточно денег для покупки альбома Nirvana «In Utero». Поскольку он достался мне тяжелым трудом, я вслушивался в каждую секунду пластинки, по-настоящему смаковал ее. Сегодня отношения изменилось в противоположную сторону. Удивительно, насколько эволюционировали цифровые музыкальные сервисы – они сами подталкивают тебя к тому, чтобы просто проклацать композиции, не давая альбому ни малейшего шанса. Некоторая музыка требует повторного прослушивания, чтобы понять ее. Для меня музыка уже давно делится на две категории. Первая – музыка, которая создана для того, чтобы моментально притягивать к себе внимание, но к сожалению, не годящаяся для длительного прослушивания. И вторая – та, что требует вдумчивого и последовательного прослушивания для того, чтобы по-настоящему полюбить ее. Именно в последней категории больше всего заинтересован лейбл Loki. Вызывающая, которой сегодня трудно выжить в современном цифровом мире, но сполна вознаграждающая слушателя в дальнейшем. Надеюсь, что музыкальная индустрия все же изменится и не будет руководствоваться исключительно сверхприбылями, как это было раньше, а будет подталкивать слушателя искать и открывать для себя новые, хорошие имена. Предпосылки к этому есть.

Russian Linesman

– Расскажи о планах твоего лейбла на этот год.

– Уже вышел второй релиз нашего лейбла was Groj – Ehf (Loki002) с ремиксами от Cora Novoa, Mattheis и Qbical. Его очень хорошо приняли, и мы расцениваем это как хороший знак в начале года. Дальше у нас запланирован мини-альбом Mig Dfoe – семь песен, простите меня, «правильной аномальности». У Mig Dfoe очень удивительный стиль – неправильные на первый взгляд вещи в результате звучат захватывающе. Он знает, что хочет, и именно то мы бы хотели выпускать регулярно. Он отказался от ремиксов, и я уважаю его выбор. Так что никаких ремиксов. Уже готово видео на заглавный трек пластинки «For the Man of the Long Stay Behind Those Doors», которое снял для нас талантливый режиссер Адам Симокс. Следующим на очереди идет мой альбом, о котором я рассказывал в начале. Помимо всего этого будет еще компиляция с новыми именами и пара синглов. Но я не хочу выпускать сразу слишком много музыки. Лучше все-таки сконцентрироваться на качестве материала. Да и определенная интрига не помешает. На самом деле, уже готово довольно таки много хорошей музыки, но нельзя перегружать слушателя. Пусть по достоинству оценит, что уже есть, а тогда мы уже подсушим добавку. Главной целью в 2011 – это зарекомендовать себя как лейбл, заслуживающий пристального внимания, и сформировать вокруг себя круг фанатов.

Как видим, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сцена развивается, и это касается многих ее аспектов. Сегодня музыкальный бизнес подвержен глобализации точно так же, как и все остальные сферы нашей жизни. Это порождает много нюансов – одни из них хороши, другие не очень. Но в любом случае сегодня продвигать свое творчество легко как никогда. Это, конечно, тоже накладывает определенный отпечаток на индустрию, но сейчас главное научиться шагать в ногу со временем, а не причитать о том, как «там» все хорошо и как «тут» все плохо. Примеры, приведенные выше, лучший тому аргумент.