

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

Октябрь 2024

Подготовлено компанией ONSIDE

ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели исследования

- Определить основные региональные музыкальные жанры, свойственные конкретным регионам;
- Оценить их популярность, определить артистов, работающих в этих жанрах, их популярность и охваты;
- Определить современные региональные музыкальные сцены: жанры, особенности, как разные народности проявлены в музыке.

Задачи исследования

- Проанализировать музыкальный региональный рынок в разрезе региональных исполнителей;
- На базе экспертной оценки определить потенциал жанров в РФ в ближайшем будущем, выявить основные направления развития в ближайшие 5-10 лет;
- Понять глубинные ценности и потребности ЦА, которым отвечают успешные артисты в регионах;
- Проанализировать региональные музыкальные фестивали.

География

Россия

Метод сбора данных

кабинетное исследование, метод экспертных интервью

Сроки полевых работ

июль-октябрь 2024

Поставщик

ONSIDE

Методика исследования и источники информации

- Для достижения цели исследования и решения поставленных задач были проведены экспертные интервью, а также осуществлен сбор и анализ данных из открытых источников, в том числе из пабликов в «ВКонтакте» и каналов в «Телеграм».
- Источником информации для описания артистов и их творчества на слайдах выступали страницы в перечисленных социальных сетях, в том числе страницы фестивалей, местных артистов, локальных площадок, музыкальных онлайн-сообществ).

ЖАНРОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Основные
выводы

Регион	Популярные жанры	Жанровые особенности
Татарстан	Татарская эстрада, инди-поп, хип-хоп	Творчество локальных артистов включает привычные татарские мотивы в различных аранжировках: в каждом жанре есть какие-то элементы татарской этнической музыки, за исключением брит-попа и инди-поп-музыки.
Кавказ	Эстрада, фолк, хип-хоп	Эстрада существует на стыке традиционной музыки, «кальянного рэпа» и шансона (кавказ-поп). Фолк-музыканты представляют новую волну традиционной музыки.
Свердловская область	Инди-рок (пост-панк), инди-поп, электронная музыка	«Люди стали мягче – артисты разных жанров начали петь про неразделенную любовь и отношения. И есть честная андеграундная музыка с серьезными мыслями о том, что происходит вокруг.»
Пермский край	Электронная музыка (бэйс-хаус), инди-рок, инди-поп, рэп	С точки зрения национального фольклора Екатеринбург и Пермь только начинают осознавать свою культуру.
Архангельская область	Рок, метал	Регион с северной суровостью и холодом: музыка локальной сцены во всех жанрах с примесью грусти и тоскливым настроением. Так, метал тяжелый, тягучий – северный; даже в дрим-попе все равно чувствуется светлая, легкая грусть.
Бурятия, Забайкальский край	Тяжелый рок и панк, электронная музыка, фолк	Широко распространена эстрада, но только среди более старшей аудитории. Рэп-артисты плавно переходят в соул и R&B.
ХМАО	Софт-панк, инди-рок, поп-рок, поп, электронная музыка	Произошел переход от тяжелой северной музыки к более мягкому року и «легким» жанрам.
Саратовская область, Самарская область	Рок в хардкор-стиле, панк-рок, поп, хип-хоп	Основной запрос аудитории – агрессивный рок и кавер-группы. Развитие других жанров происходит вокруг их ключевых представителей (бэдруп-поп, электропоп группы «VLNY» и хип-хоп группы «Золотые зубы»).
Карелия	Фолк, метал, панк-рок	Республика остается в тени из-за крупных соседних Ленинградской и Архангельской областей. Тем не менее, в регионе происходит возрождение фолк-направления, также есть представители метала, рока, панк-рока, поп-рока, рэпа.

ЖАНРОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Основные
выводы

Регион	Популярные жанры	Жанровые особенности
Тюменская область	Рок, метал, этно, поп	В регионе наблюдается прирост групп, которые вплетают этнические мотивы в свою музыку разных жанров.
Республика Башкортостан	Этно, этно-электроника, поп	Особенно популярна музыка, связанная с этникой. Современные артисты разных жанров обязательно используют элементы национальных инструментов, молодежь активно слушает музыку на башкирском языке.
Республика Удмуртия	Электронная, фолк, рок	Многие ижевские исполнители поют на своем родном языке. В регионе многие музыканты пишут музыку в направлении «шугейз», также активна электронная сцена (от эмбиента до EDM) и распространено использование народных мотивов.
Волгоградская область	Рок, поп, рэп	Рок – ключевой жанр в регионе.
Новосибирская область	Метал, рок, поп, фолк	Фолк в Новосибирске очень популярен, молодые артисты стали смотреть в сторону этого направления, начинают писать песни с такими мотивами.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖАНРОВ

В исследовании экспертно оценена популярность ключевых музыкальных жанров на региональных сценах – для этого было проанализировано, какую музыку исполняют локальные музыканты, и что слушает аудитория на местных площадках.

В связи с этим данное жанровое распределение может иметь расхождение со статистикой региональных прослушиваний стриминговых площадок, так как в ней учитываются «топовые» артисты федерального уровня.

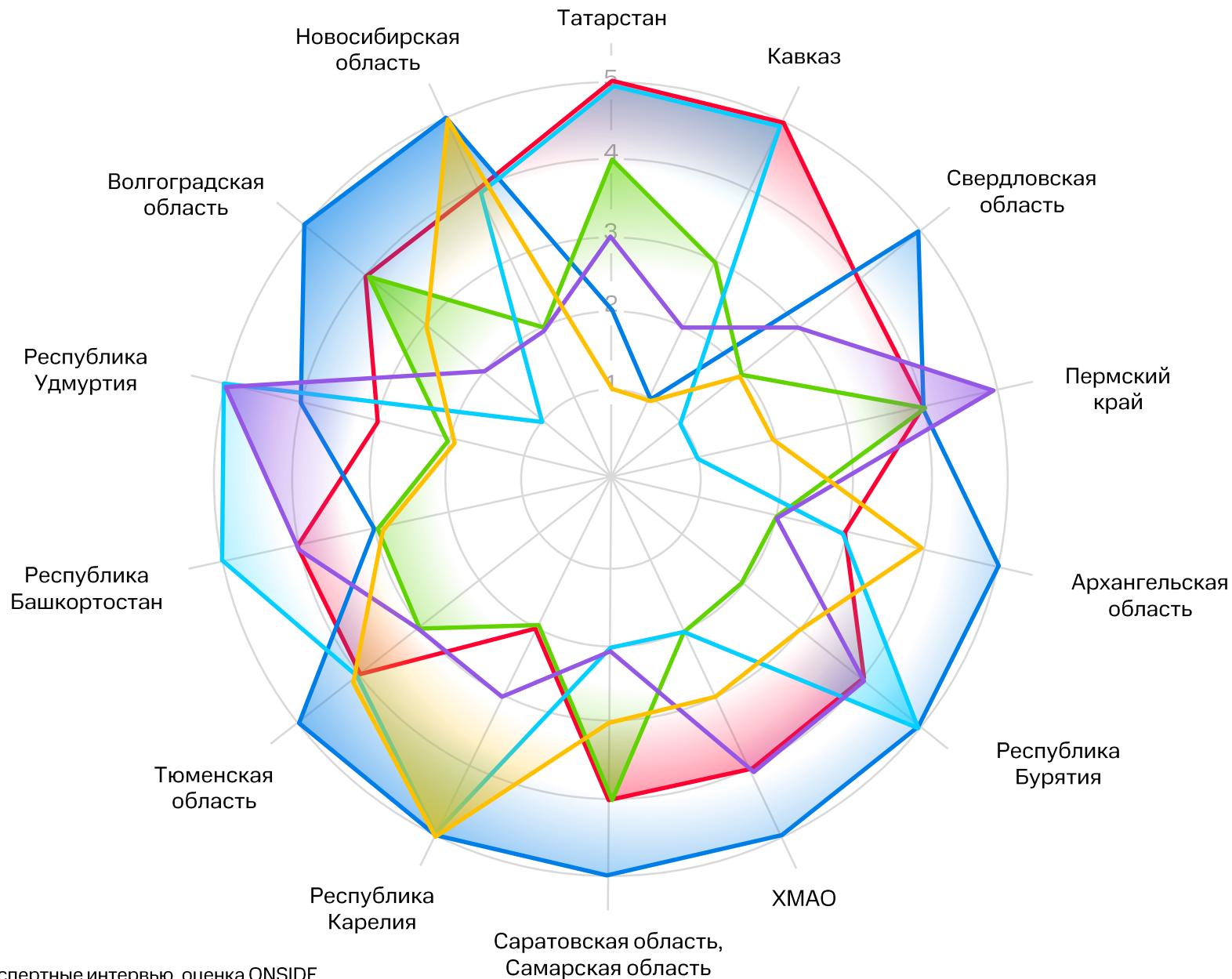
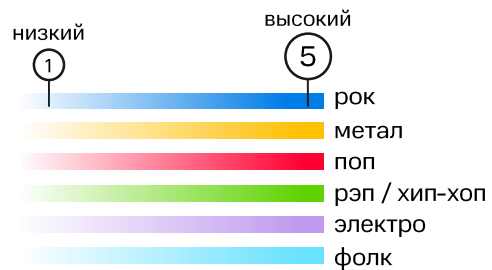
Результаты экспертных оценок

Уровень распространения жанров: ① низкий ② ниже среднего ③ средний ④ выше среднего ⑤ высокий

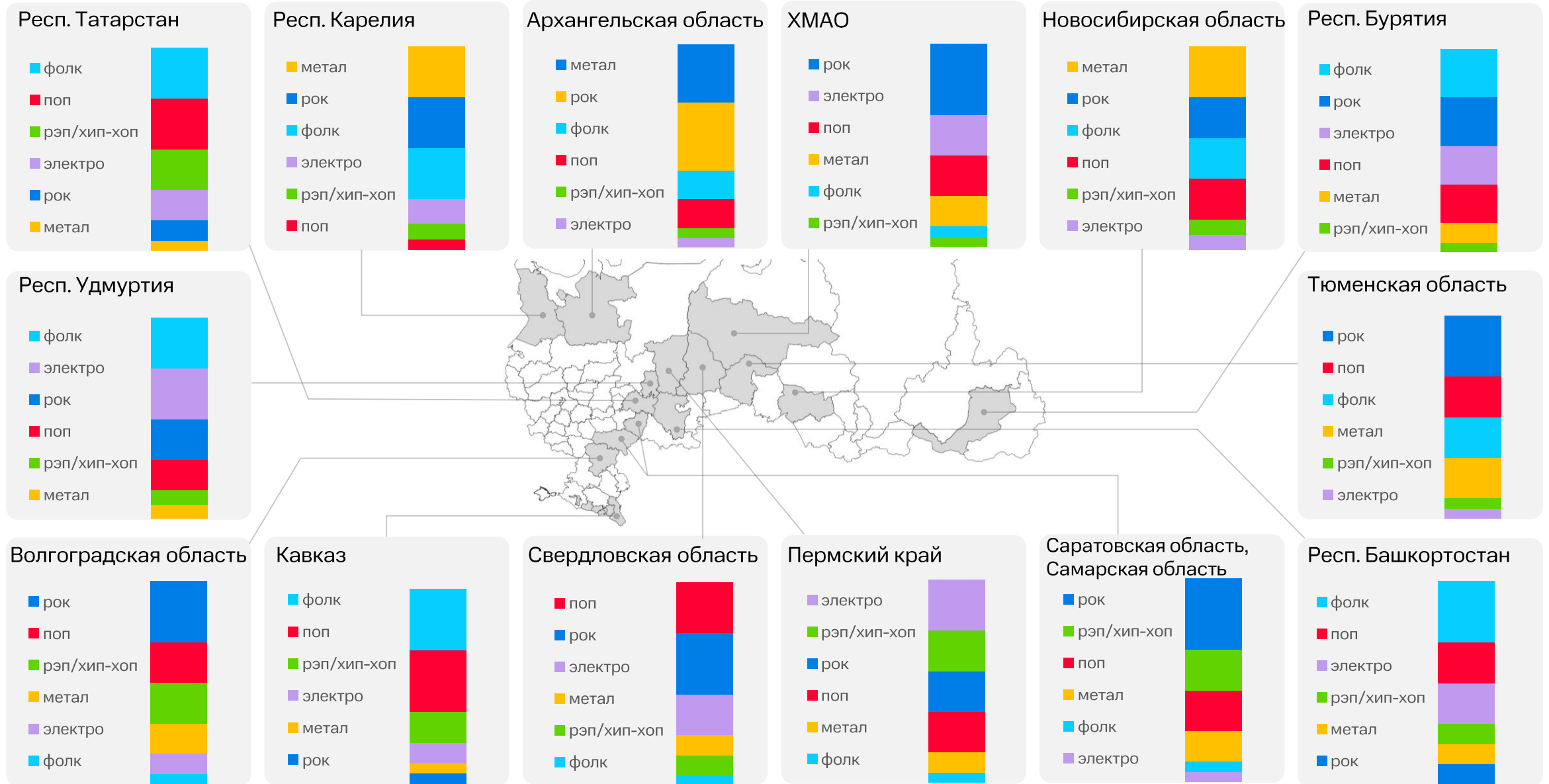
	Поп	Рок	Рэп/Хип-хоп	Фолк/Этно	Электронная музыка	Метал
Татарстан	5	2	4	5	3	1
Кавказ	5	1	3	5	2	1
Свердловская область	4	5	2	1	3	2
Пермский край	4	4	4	1	5	2
Архангельская область	3	5	2	3	2	4
Республика Бурятия	4	5	2	5	4	3
ХМАО	4	5	2	2	4	3
Саратовская область, Самарская область	4	5	4	2	2	3
Республика Карелия	2	5	2	5	3	5
Тюменская область	4	5	3	4	3	4
Республика Башкортостан	4	3	3	5	4	3
Республика Удмуртия	3	4	2	5	5	2
Волгоградская область	4	5	4	1	2	3
Новосибирская область	4	4	2	4	2	5

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖАНРОВ В РЕГИОНАХ

Уровень распространения жанров:

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖАНРОВ В РЕГИОНАХ

ЖАНРЫ: ПОП

5 Высокий уровень распространения:

- Республика Татарстан: татарскую эстраду слушает аудитория любого возраста, много инди-поп артистов (особенно бедрум-поп).
- Кавказ: на стыке шансона, «кальянного рэпа» и традиционной музыки.

4 Уровень распространения выше среднего:

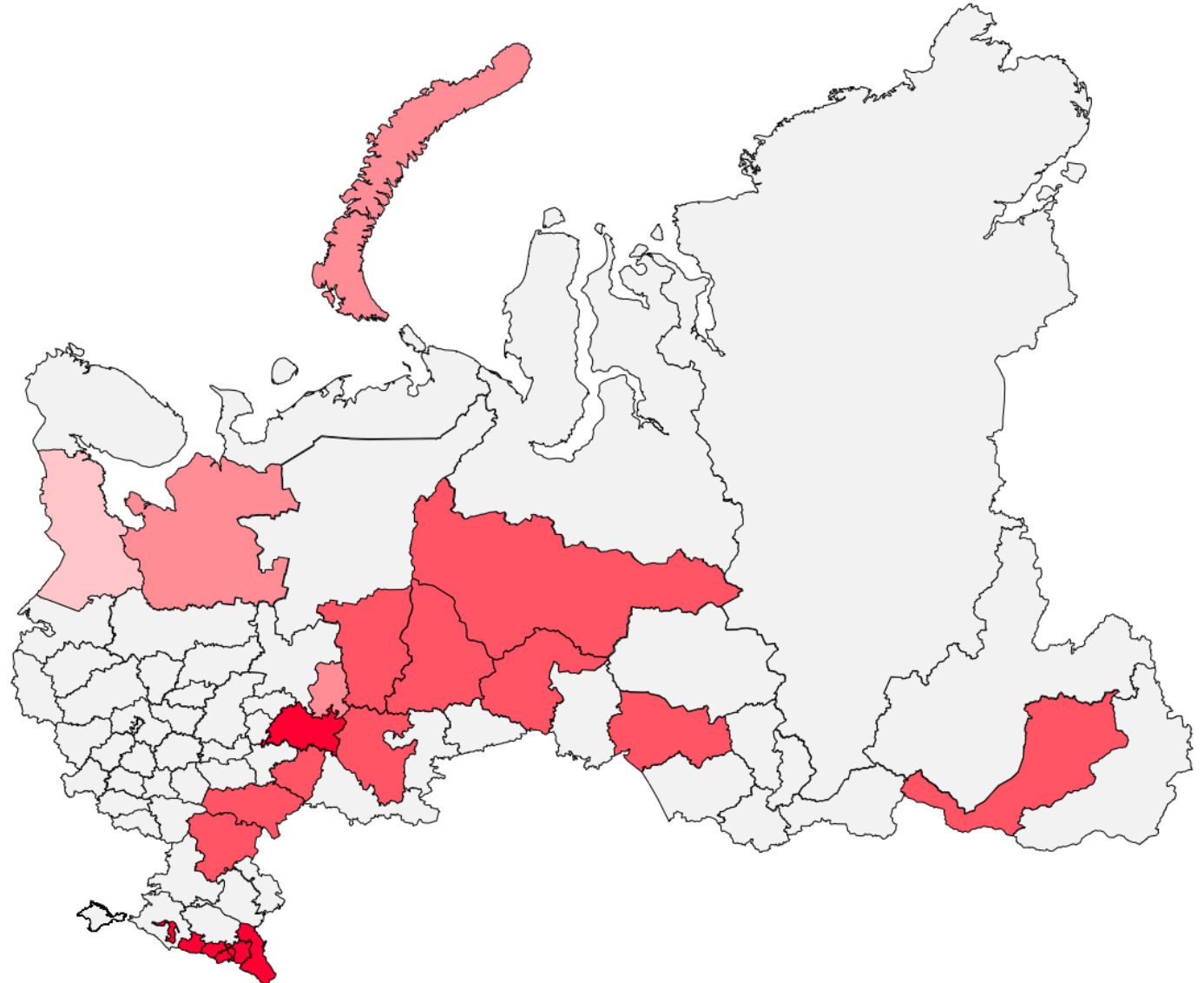
- Свердловской область, Пермский край, Республика Бурятия (там также популярна эстрада, однако, в этом регионе данной направление востребовано в основном среди аудитории старшего поколения), ХМАО, Саратовская область, Самарская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Новосибирская область.

3 Средний уровень распространения:

- Архангельская область, Республика Удмуртия.

2 Уровень распространения ниже среднего:

- Республика Карелия.

ЖАНРЫ: РОК

5 Высокий уровень распространения:

- Свердловская область(особенно пост-панк), Архангельская область (пост-панк), Республика Бурятия (тяжелый рок, панк), ХМАО (софт-панк), Саратовская область, Самарская область, Республика Карелия (панк-рок), Тюменская область и Волгоградская область.

4 Уровень распространения выше среднего:

- Пермский край, Республика Удмуртия и Новосибирская область.

3 Средний уровень распространения:

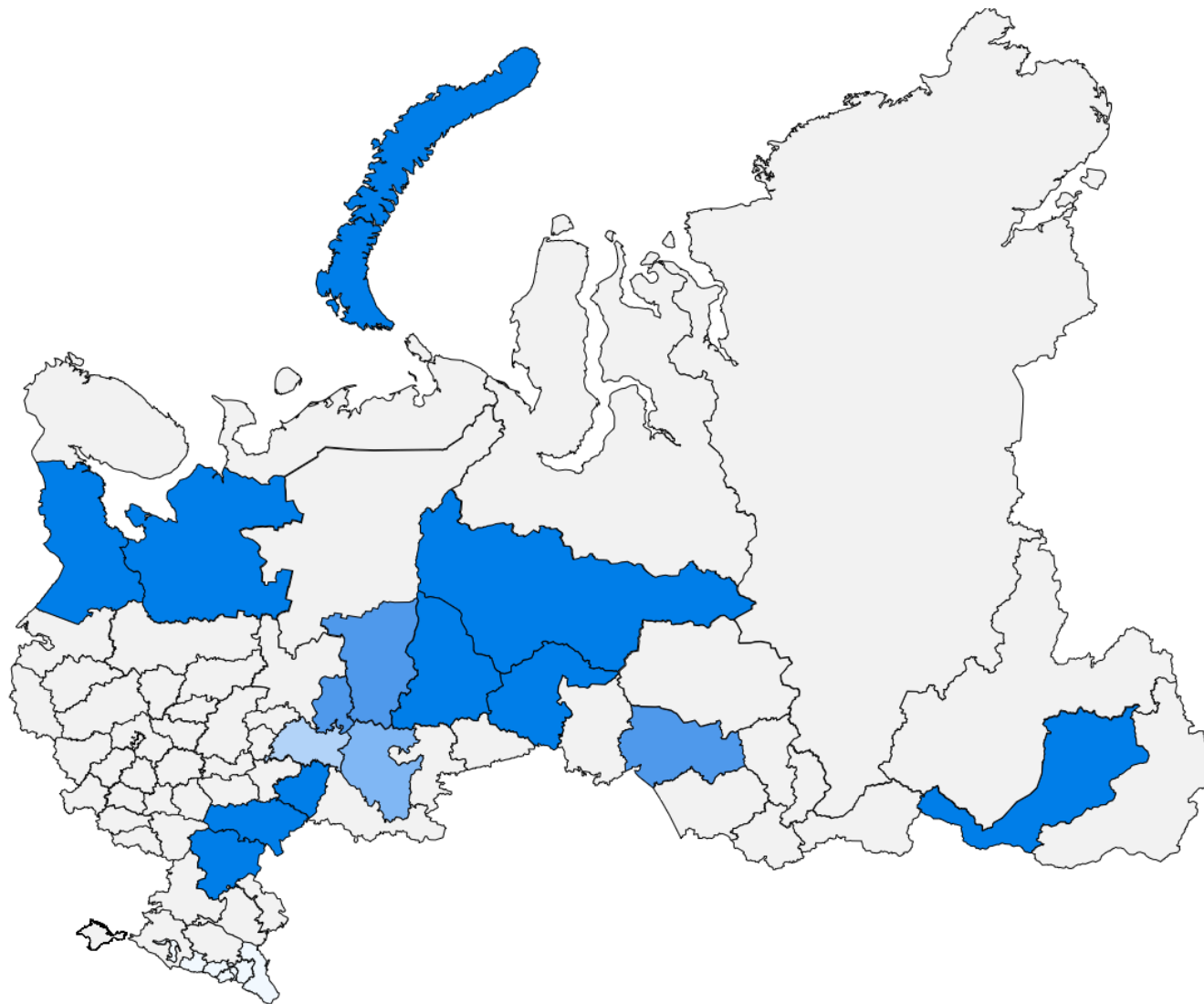
- Республика Башкортостан.

2 Уровень распространения ниже среднего:

- Республика Татарстан.

1 Низкий уровень распространения:

- Кавказ

ЖАНРЫ: ФОЛК/ЭТНО

⑤ Высокий уровень распространения:

- Республика Татарстан (творчество локальных артистов включает татарские мотивы в различных аранжировках), Кавказ (популярная эстрада содержит традиционную музыку, народная музыка является неотъемлемой частью жителей региона, развивается субкультура кавказской посттрадиционной музыки, в которой сочетается традиционное и современное звучание). Республика Бурятия (много этнических коллективов, музыка многих местных артистов других жанров включает этнику, местная эстрада также включает народную музыку), Республика Карелия (происходит возрождение фолк-направления), Республика Башкортостан (сейчас идет тренд на этнику, современную этнику, этно-электронику, этно-поп-электронику, хип-хоп с элементами народных мотивов). Республика Удмуртия (музыканты используют народные песни как способ продвижения национальной идеи и идентичности).

④ Уровень распространения выше среднего:

- Тюменская область (некоторые музыканты начинают встраивать этнику в свои жанры, но массового тренда сейчас нет), Новосибирская область.

③ Средний уровень распространения:

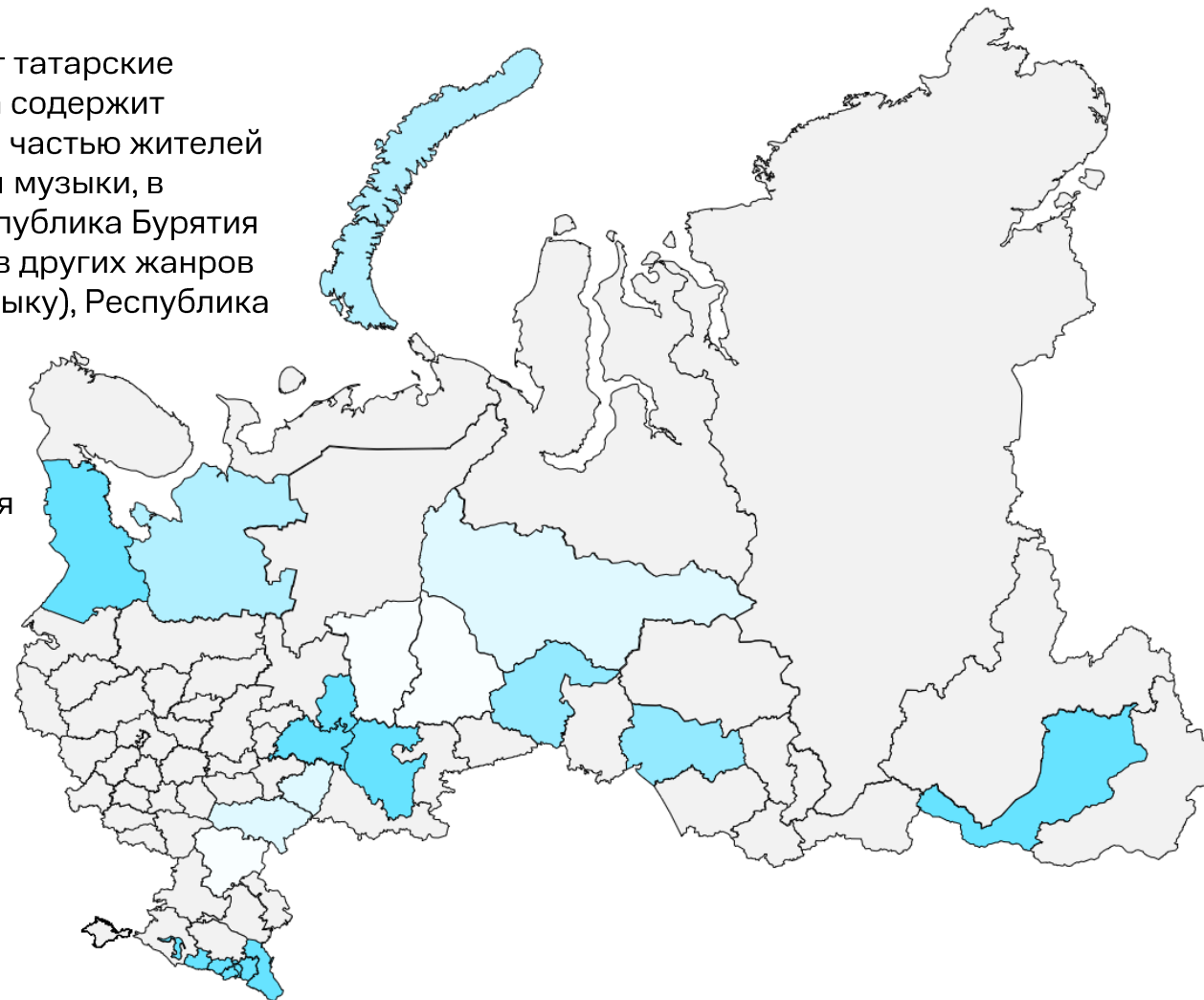
- Архангельская область.

② Уровень распространения ниже среднего:

- ХМАО, Саратовская область, Самарская область.

① Низкий уровень распространения:

- Свердловская область, Пермский край, Волгоградская область.

ЖАНРЫ: РЭП/ХИП-ХОП

④ Уровень распространения выше среднего:

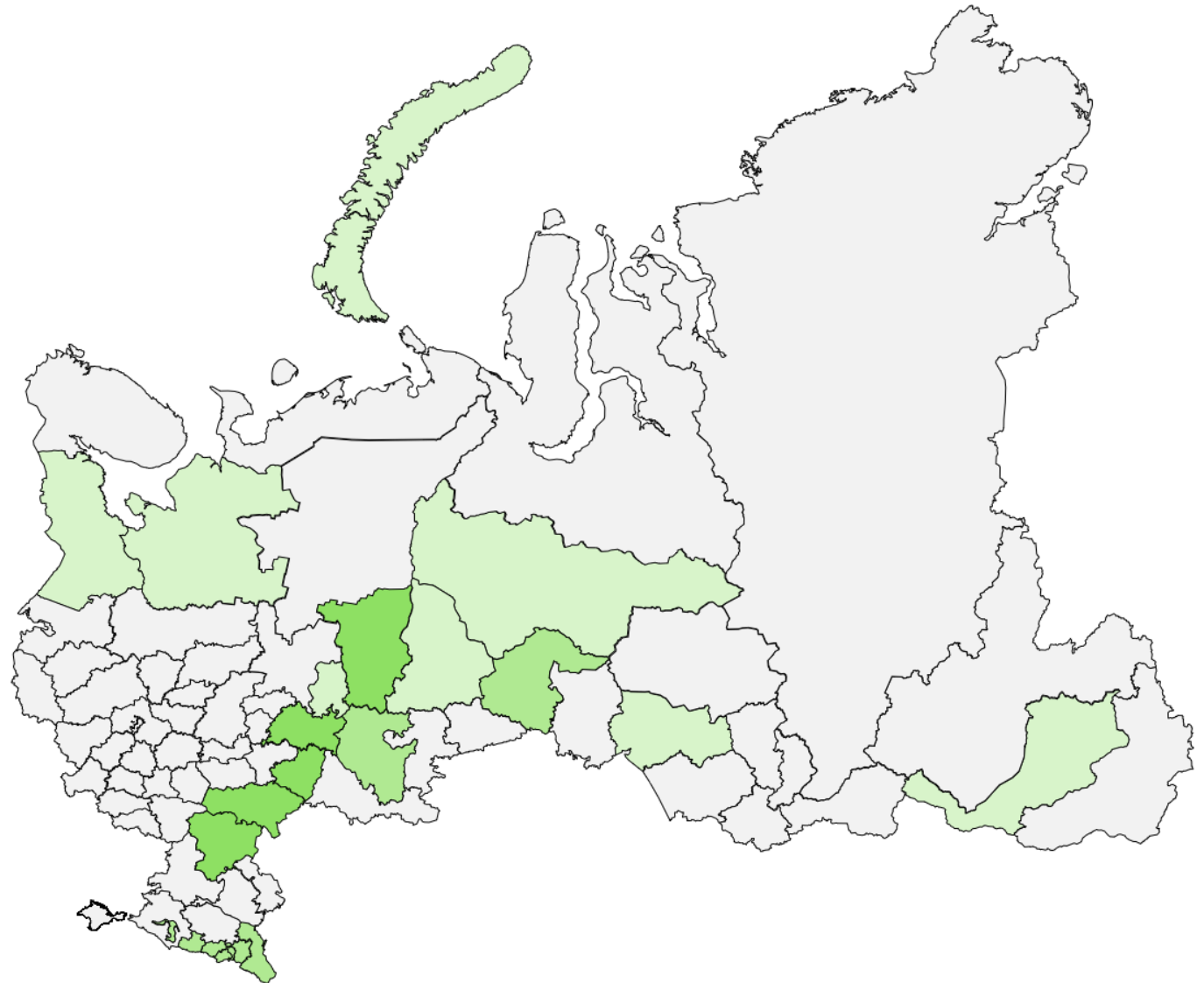
- Республика Татарстан, Пермский край, Саратовская область, Самарская область, Волгоградская область.

③ Средний уровень распространения:

- Кавказ, Тюменская область, Республика Башкортостан.

② Уровень распространения ниже среднего:

- Свердловская область, Архангельская область, Республика Бурятия, ХМАО, Республика Карелия, Республика Удмуртия, Новосибирская область.

ЖАНРЫ: ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

⑤ Высокий уровень распространения:

- Пермский край (в том числе активная сцена бейсхауса), Республика Удмуртия (от эмбиента до EDM).

④ Уровень распространения выше среднего:

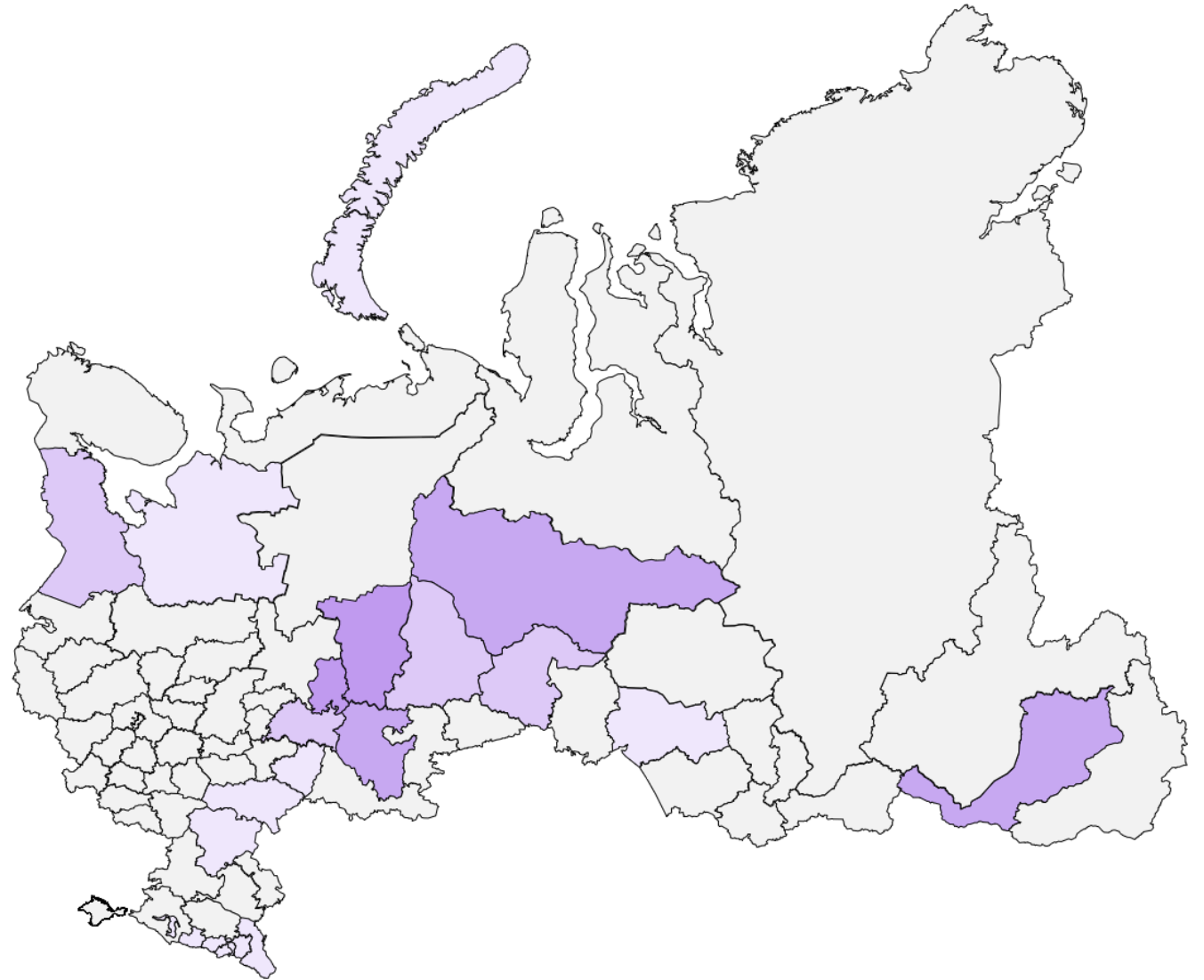
- Республика Бурятия, ХМАО, Республика Башкортостан.

③ Средний уровень распространения:

- Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Карелия, Тюменская область.

② Уровень распространения ниже среднего:

- Кавказ, Архангельская область, Саратовская область, Самарская область, Волгоградская область, Новосибирская область.

ЖАНРЫ: МЕТАЛ

⑤ Высокий уровень распространения:

- Республика Карелия, Новосибирская область.

④ Уровень распространения выше среднего:

- Архангельская область, Тюменская область.

③ Средний уровень распространения:

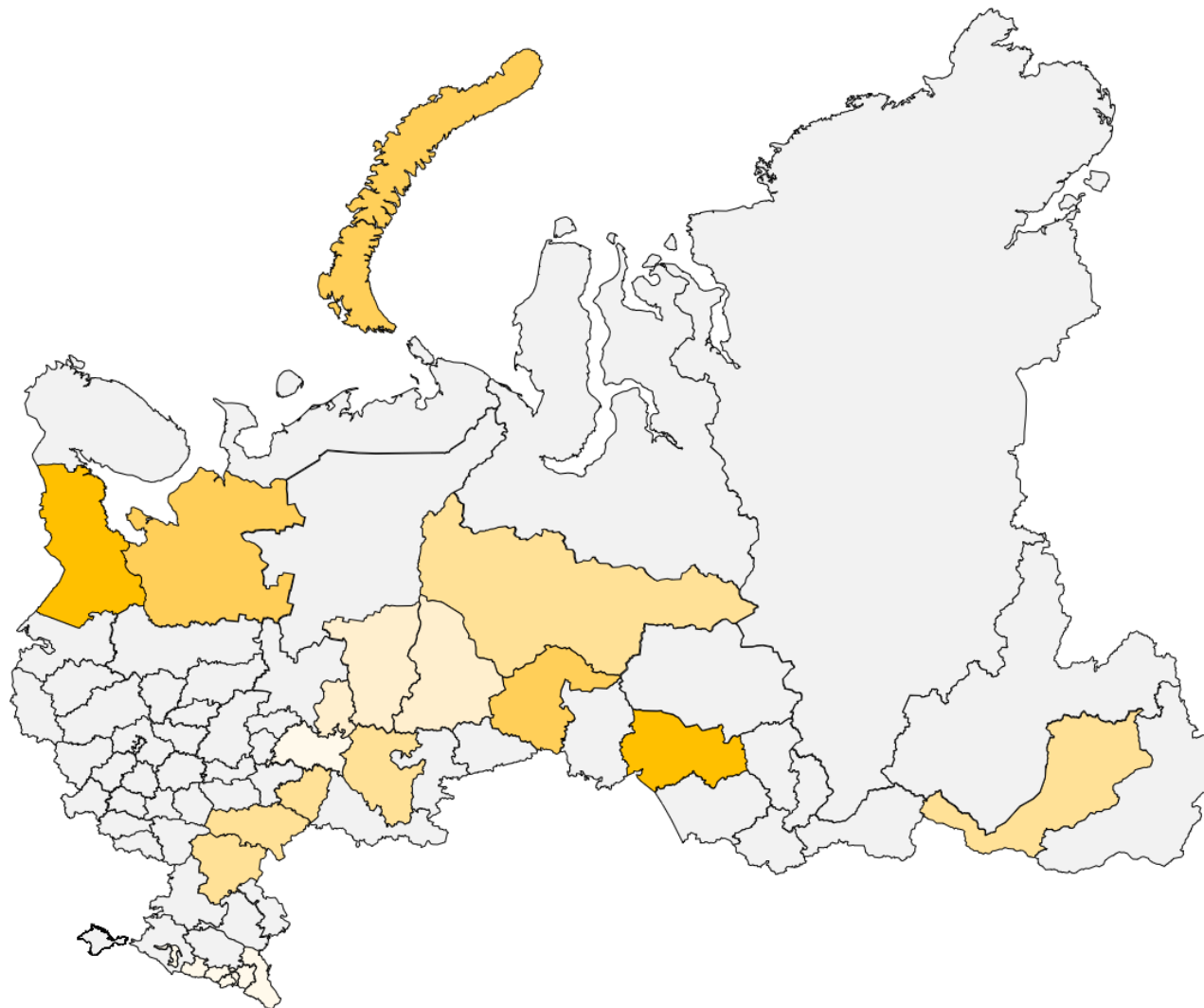
- Республика Бурятия, ХМАО, Саратовская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область.

② Уровень распространения ниже среднего:

- Свердловская область, Пермский край, Республика Удмуртия.

① Низкий уровень распространения:

- Республика Татарстан, Кавказ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: СВОД

Современные музыкальные тренды:

Сочетание в треках элементов самых разнообразных жанров

Смягчение музыки и романтизация текстов

Востребованность музыки на русском языке и на языке местных народов

Фолк и этническая музыка, в том числе их вплетение в другие жанры

Фестивали с акцентом на решение актуальных социальных проблем

Выпуск музыки синглами

Децентрализация

МУЗЫКА

- Поп-музыка – наиболее популярный жанр в России. В регионах с ярким проявлением народной музыки жанр поп представлен в том числе эстрадной песней (к примеру, в Республике Татарстан и Республике Бурятия, на Кавказе эстрада существует на стыке традиционной музыки, «кальянного рэпа» и шансона). Ожидается, что в ближайшем будущем популярны будут в том числе бедрум-поп, поп-рок, электропоп, гиперпоп.
 - Рок – второй по популярности жанр в стране, имеет высокий уровень распространения, особенно панк-рок¹, пост-панк².
-
- При определении потенциала жанров в ближайшие 5–10 лет стоит учитывать стремление современных молодых исполнителей экспериментировать со звучанием, сочетать в творчестве элементы разных жанров. Сейчас идет тренд совмещения поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и метала с этникой/фолком³, а также с электроникой⁴.
 - Ожидается, что в ближайшем будущем будет популярен гиперпоп, так как этот жанр очень сильно раскрутила группа «CREAM SODA», хип-хоп и R&B, так как с такой музыкой часто делают короткие видео в социальных сетях. Станет более популярен инди-поп, так как сейчас заметно улучшение качества музыки в этом жанре, но он будет с элементами этно и рок-музыки.
 - Во многих регионах отмечается прирост групп разных жанров, творчество которых включает этно-направление. Этно-электроника, прогрессив-фолк метал, этно-поп-электроника, хип-хоп с элементами народных мотивов. Ожидается, что в будущем музыканты часто будут использовать вплетение этно и фолка в свои треки.
 - Возрождается эмо-музыка, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, проводятся фестивали («Emofest», «Emoland»), на которых выступают как старые коллективы, так и новички, играющие в стиле мидвест-эмо. Появилось мидвест-эмо-комьюнити вокруг артистов лейбла «Фузз и дружжба».

¹ Республика Бурятия, Республика Карелия, Самарская область, софт-панк в ХМАО.

² Свердловская область, Архангельская область.

³ К примеру, в музыке группы «CREAM SODA» можно встретить элементы фолка.

^{3,4} К примеру, популярный на федеральном уровне рэпер «SALUKI» экспериментирует с народными мотивами, хип-хопом, электроникой, панком, эмбиентом, местами индастриалом, блюзом и R&B.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Жанры:

- В северно-суровой и холодной Архангельской области в музыке присутствуют нотки грусти и тоскливое настроение: от тягучего, тяжелого метала до светлой и легкой грусти в дрим-поп. В ХМАО тренд на тяжелую музыку сменился на софт-панк и инди-рок. Тренд на смягчение музыки отмечают и в Свердловской области: рок, в том числе пост-панк, стал более нежным, часто поднимает темы любви и отношений. В Республике Бурятия рэп-артисты плавно переходят в соул и R&B.
- В национальных республиках на местных сценах широко распространены песни разных жанров на родном языке с использованием звучания народных инструментов: шугейз и танцевальная электронная музыка в Республике Удмуртия, рэп, хип-хоп, экспериментальная электроника в Республике Татарстан, этника, этно-электроника, этно-поп-электроника, хип-хоп с элементами народных мотивов в Республике Башкортостан.
- В большинстве случаев драйвером развития жанров в регионах являются либо местные музыканты, добившиеся заметного успеха на локальном и/или федеральном уровне, либо локальные площадки, активно работающие с определенным направлением музыки.

Фестивали и аудитория:

- Сейчас с коммерческой точки зрения выгоднее привозить артистов, известных по всей России: целевая аудитория больше предпочитает исполнителей, которые уже известны на федеральном уровне, площадки для таких концертов могут располагаться за пределами центра города – с посещаемостью сложностей не возникает. Одновременно с этим, мероприятия с выступлениями местных музыкантов в регионах стараются делать на открытых площадках в местах с высокой проходимостью, так как иначе собрать аудиторию на такие мероприятия довольно сложно.
- Ожидается, что в будущем произойдет смещение акцентов с двух столиц в регионы, начнут чаще приглашать локальных авторов-музыкантов на городские мероприятия и коммерческие площадки. Организаторы фестивалей сейчас все чаще ищут артистов в регионах, в том числе за счет шоу-кейсов открывают новые имена.
- В национальных республиках большинство фестивалей направлено на популяризацию местной культуры, также востребованы фестивали электронной музыки/наличие электронной сцены.

ЖАНРЫ

Современные музыкальные тренды:

- **Сочетание элементов самых разнообразных жанров.** Современные молодые музыканты стремятся экспериментировать с музыкой, что приводит к жанровому смешению и разнообразию не только в творчестве, но и в каждом отдельном треке исполнителя.
- Самые интересные музыкальные новинки и жанры возникают в тяжёлые времена, когда есть запрос на внутреннее высказывание. Сейчас такой всплеск прослеживается в рэпе и в андеграунде. В инди-рок-музыке наблюдается **«тренд на «беззубый рок» – про любовь**, даже пост-панк стал более романтичным». Эта тенденция прослеживается, в том числе, в северных регионах, которые раньше всегда ассоциировались с тяжелым роком и жестким металом, – даже там популярность обретает софт-панк.
- **Востребована музыка на русском языке и на языке местных народов.** Большинство респондентов отмечают, что на территории Российской Федерации англоязычная музыка не ротируется, и группы, которые исполняют музыку на английском языке, остаются ультранишевыми и не выходят на широкую аудиторию.

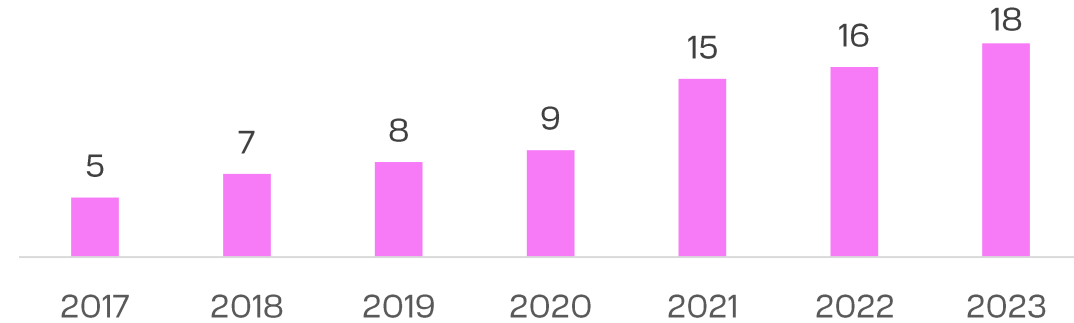
ФЕСТИВАЛИ

Современные музыкальные тренды:

Формат проведения фестивалей

- В настоящее время наиболее популярен формат проведения музыкальных фестивалей в стиле [Пикник «Афиши»](#), где можно вкусно поесть, послушать разные сцены, поучаствовать в каких-то активностях. При этом, набирают популярность фестивали, проходящие вдали от цивилизации, «в каком-нибудь лесу»: к примеру, популярность [Signal](#) активно растет с каждым годом.
- Респонденты отмечают, что в ближайшем будущем будут все чаще проводиться концерты и музыкальные фестивали с акцентом на **решение актуальных социальных проблем** – к примеру, инклюзивность, развитие малонаселенных территорий или зеленая экономика.
- Так, музыкальный фестиваль [«Антон тут рядом»](#) (проводится в Санкт-Петербурге) обращает внимание на особенности людей с аутизмом и все средства с продажи билетов направляет на поддержку аутичных детей и взрослых. Группа Coldplay на концертных площадках устанавливает велотренажеры и кинетические полы, вырабатывающие электроэнергию, для снижения углеродного следа¹.
- В Свердловской области в 2024 году впервые провели фестиваль [«Посреди нигде»](#) в Малом Турыше, чтобы развивать **новый формат благотворительности** (с радостью и удовольствием), а также обратить внимание на возможность жить и строить бизнес в сельской местности – все собранные по итогам проведения мероприятия деньги идут на создание комфортных и современных условий жизни в Малом Турыше, организаторы фестиваля планируют дальнейшее развитие проекта и выход на федеральный уровень.

Количество посетителей Signal, тыс. чел.

¹ <https://sustainability.coldplay.com/>

Источник: экспертные интервью, оценка ONSIDE

ПРОГНОЗЫ

Прогнозы музыкальной индустрии на будущее (до 10 лет):

- 1. Возможен рост популярности полностью цифровизированных концертов, фестивалей в формате виртуальной реальности.**
- 2. Использование искусственного интеллекта (AI):**
 - Применение искусственного интеллекта в музыке неизбежно. Это, с одной стороны, настораживает представителей индустрии, так как есть опасения, что в будущем AI займет большую часть музыкальной индустрии, с другой, присутствует понимание, что в песнях должна быть душа, которую робот не сможет создать, поэтому профессия музыканта в будущем сохранится.
 - Сейчас нейросети помогают в создании уникальных обложек для треков, написании пресс-релизов (к примеру, для отправки редакциям площадок на промо-поддержку), могут составить контент-план для социальных сетей и отслеживать тенденции рынка музыки. Создавать музыку AI также может (к примеру, «Suno AI»), однако, по мнению респондентов, такую музыку сложно воспринимать. Возможно, появится много быстро создаваемых AI-треков, что будет забивать стриминговые площадки, и просто будет сложнее людям находить то, что сделано человеком, а что сделано нейросетью.
- 3. Децентрализация:**
 - Смещение акцентов с двух столиц в регионы. Освободившиеся слоты на музыкальной сцене из-за большого оттока артистов из России – шанс для региональных исполнителей. В последние 5 лет в обществе появился интерес к децентрализации – организаторы фестивалей все чаще ищут артистов в регионах, в том числе за счет шоу-кейсов открывают новые имена. И это становится тем самым окном возможностей в ближайшие годы, в том числе для молодых музыкантов из регионов.
 - На крупных российских фестивалях появляется много новых имен, хедлайнерами становятся артисты, которые только недавно относились к инди-сцене, были очень узконишевыми (Антоха MC, Сироткин). Освобождаются слоты для инди-групп, которые претендуют на некую популярность и на то, чтобы становиться участниками этих фестивалей.