

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Факультет культурології
Кафедра журналістики

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра

**ТЕМА «Соціальні проблеми в музичній
індустрії (на прикладі проєкту «На дотик
музики»)»**

Освітньо-професійна програма

Соціальна та культурна журналістика

галузь знань **06 Журналістика**
спеціальність **061 Журналістика**

Здобувач: студентка 4 курсу групи 5с
денної форми навчання
Волкова Юлія Сергіївна

Керівник: Куликова Олена Миколаївна,
старший викладач, кандидат наук із соціальних
комунікацій

Рецензент: Сафонова Тетяна Анатоліївна,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач кафедри цифрових
комунікацій та інформаційних досліджень

Допущено до захисту на засіданні кафедри
журналістики « » _____ 2023 р.,
Протокол №

Харків 2023

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ I. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО.....	7
1.1. Висвітлення соціальних проблем на світовому рівні у музичній індустрії.....	7
1.2. Висвітлення соціальних проблем в українському сегменті музики.....	8
1.3. Музична індустрія як інструмент для вираження проблем у суспільстві.....	9
РОЗДІЛ II. ПРОЄКТ «НА ДОТИК МУЗИКИ».....	16
2.1. Аналіз стану попиту на музичний контент з соціально значущих тем.....	16
2.2. Ідея та етапи втілення проєкту “На дотик музики”.....	16
ВИСНОВКИ.....	22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	24
ДОДАТКИ.....	27

ВСТУП

Сучасна епоха має назву часу інформаційної цивілізації та культури. Різні сегменти культурного продукту набувають у суспільстві тенденцій розвитку та популярності у різний час. У сьогоденні музична індустрія займає окреме місце у житті багатьох та отримує більше уваги від суспільства. Ця тенденція зміни ролі музики виникла через можливість полегшення сприйняття процесів та проблем у сучасному суспільстві за допомогою пісень.

Проблеми суспільства — це головний рушій культури. Серед напрацьованих діячів культури можна знайти велику кількість творів, що стосуються суспільно важливих тем. Для сучасної музичної індустрії соціальні проблеми стали об'єктом натхнення. Головні мотиви, що простежуються серед певних рядків, приспівів та яким навіть присвячені цілі альбоми — це саме те, що турбує авторів музичних творів у тенденціях розвитку сучасного суспільства. В умовах сьогоденних реалій, музичні композиції розповідають цілі історії, як про війну, про аб'юзивні стосунки, так і про відношення до жінки у патріархальному суспільстві.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що у сучасності культура займає роль невід'ємного інструменту суспільного розвитку. Музична індустрія, як складова культурного процесу, виступає у ролі механізму реагування. Музичні твори є простором, де висвітлюють поточні та актуальні серед суспільства проблеми та питання, це полегшує сприйняття і дає можливість привернути більше уваги суспільних мас.

Мета роботи — оцінка реакції культурного простору на соціальні проблеми у ракурсі музичної індустрії.

Досягнення мети передбачає **вирішення наступних завдань:**

- визначити тенденції змін проблемних тем у суспільстві, які були використані у ролі бази для створення музичних творів;
- проаналізувати музичну індустрію через проблематику соціуму;
- дослідити роботи музичних виконавців світового рівня та українського сегменту індустрії;

- створити проєкт з матеріалами, які відображають реакцію музичної індустрії на соціальні проблеми.

Об'єкт дослідження: музична індустрія, як складова культурного процесу у ролі механізму реагування.

Предмет дослідження: результати впливу соціальних проблем на розвиток та формування музичної індустрії.

Методи та методики дослідження, котрі були використані у процесі виконання:

- **описові**, для збору та послідовного викладення у тематичних матеріалах платформи тем впливу соціальних проблем на культурний простір та його складові;
- **компаративістські**, для порівняння матеріалів, які є реакцією різних сторін проблеми;
- **аналітичні**, для виявлення умов становлення впливу музичної індустрії на привертання уваги та розв'язок сучасних проблем у соціумі;
- **визначальні**, для створення достатньої теоретичної бази з теми дослідження та виявлення конкретних тематичних особливостей, теоретичне розкриття яких є неповним.

Суть проєкту: Реалізація проєкту передбачає вивчення культурного простору, що поширює музичні твори на тему соціальних проблем. Він містить аналіз виникнення проблеми та оцінку реакції музичної індустрії. Створений канал має на меті представити гострий інтерес суспільства, який висвітлений музичними творами. На даний час підбірка матеріалів та музичних композицій на тему соціальних проблем зустрічається лише у поодиноких постах у Instagram та відео TikTok. На створеному в межах проєкту *Телеграм-каналі* публікуватимуться тематичні інформаційні статті, у яких буде розкритий аналіз певних творів культури.

Практична і теоретична значущість роботи полягає у вивченні впливу соціальних проблем на розвиток культури, а саме музичної індустрії. Результати дослідження можуть бути використані для збільшення контенту, виявлення впливу на інші сегменти культури з даної теми. Так само і напрямок роботи сприяє

популяризації вивченню контенту з вузько направленої теми та порівняння за такою ж системою різних галузь.

Мета проєкту — збільшення рівня обізнаності цільової аудиторії у темі впливу музичної індустрії на розвиток та рівень розголосу суспільних проблем та питань. Звернення уваги аудиторії на механізм створення та розвитку критичного аналізу культурних продуктів із різних сфер життєдіяльності.

Ідея: створення проєкту, присвяченого матеріалам, які відображають реакцію музичної індустрії на суспільні інтереси.

Проблеми — це рушійна сила думок людей та світу у цілому. Культурний простір дає можливість знайти відповіді на основні питання, які поставали у світі. Сьогодні музична індустрія може посісти провідне місце у створенні культурних продуктів як реакції на суспільні проблеми.

Саме музична індустрія обходячи рамки розповідає історію, підіймає рівень розголосу теми якісним продуктом, який отримує відгук мас через посилення емоційної реакції. Але на кожній темі розглядають дві, або більше сторін питання. Приваблюють своїми нетиповими висловами, відкритими формами висловів та, навіть, обценними висловами.

Зважаючи на те, що аспект проблематики у музичній індустрії — це питання сучасного розвитку культурного простору, досить обмежена кількість авторів звернула увагу на цю проблему. Одним з них є Кейн С., музичний критик та редактор видання *Comma*, який у своїй статті під назвою “Музичний ринок України: 7 ключових висновків з дослідження” [6] висвітлив проблему недостатнього рівня дослідження музичного ринку в Україні. У статті підкреслюється рівень неконсолідованості та невизначеності індустрії серед засобів масової інформації, що автоматично впливає на інформованість суспільних мас.

Одним із основоположних чинників для розвитку та покращення рівня якості музичної індустрії є дослідження, яке включає в себе аналітичну складову. Так, у дослідженні агенції музичного консалтингу *Soundbuzz* у рамках проєкту “Дослідження музичного ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив” програми “Аналітика культури” за підтримки Українського культурного фонду [24]

досить детально було викладено інформацію про сьогоденний музичний ринок в Україні. Також зібрана ціла низка статистичних даних, які виконують роль інформаційної бази не тільки для аналізу, а й для подальшого розвитку цієї сфери культури у країні.

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел із 25 найменувань, 7 додатків.

РОЗДІЛ I. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО

1.1. Висвітлення соціальних проблем на світовому рівні у музичній індустрії

Культуру і творчість слід роздивлятись у максимально широкому контексті, тому ми не перестаємо говорити про супутні ефекти культури, про те, що культура — це не відокремлена сфера діяльності. Адже якщо продовжувати так думати, ми ніколи не вирішимо існуючі проблеми.

Все більше починають розуміти, що, крім головної ідеї: “культура заради культури”, й економічної складової, існують ще й додаткові, соціальні аспекти, які заслуговують більшої уваги. Саме їх ми називаємо “супутніми ефектами” або “перехідними”. Тому, якщо подивитись, чим займається світ, на чому фокусує основну увагу у своїх дослідках і у своїх прагненнях внаслідок нестачі коштів не в змозі підтримувати той рівень життя, який домінує в її середовищі. Це означає, що відсутність бідності ідентифікується не тільки із забезпеченням фізичних умов життя (прийнятне житло, харчування, одяг, здоров’я), але й з можливістю жити, споживати і брати участь у суспільному житті на рівні, який відповідає найбільш поширеним якісним вимогам суспільства [3]. Існує тісний зв’язок між бідністю і правами людини.

Виконання прав людини повністю та ефективно ускладнюється широко поширеною крайньою бідністю. Тому, негайне зменшення та остаточна ліквідація бідності є головним пріоритетом для міжнародного суспільства. Незважаючи на це, проблему бідності можна вирішити, оскільки вона є питанням соціальної справедливості та дотримання прав людини. Бідність безпосередньо зумовлює невиконання прав людей: бідність спричиняє позбавлення прав на освіту, на участь у прийнятті суспільних рішень, на відпочинок і дозвілля, на участь у громадському житті, [3] а також на інші громадянські і політичні права.

Учасники гурту BTS у пісні “Spine Breaker” підіймають цю тему, деякі з них пережили цю проблему, і у одному зі своїх перших альбомів є ця пісня. Навіть через

6 років вона є досі актуальною, і вони висвітлюють цю проблему бо вона залишила сильний відбиток на їх житті, як на психологічний стан так і на фізичний.

Соціально-культурний простір має сильний вплив і на соціально-економічну складову, тому кожний творець на рівні к кожною окремою людиною має змогу змінити тенденції на краще. Вирішення соціальних проблем це не тільки відповідальність влада, а й самого суспільства.

1.2. Висвітлення соціальних проблем в українському сегменті музики

Працівники культурних і креативних секторів, як ніхто іншої сфери діяльності або інші спеціалісти, мають достатньо сильний потенціал для привернення уваги до особливо гострих проблем суспільства. Це можуть бути і проблеми, пов'язані з забезпеченням захисту до вразливих верств населення, потерпілих різного роду утискань та проблеми, пов'язані зі старінням нації, мігрантами, культурними меншинами, положенням жінок та дітей у суспільстві, і безліч інших питань. Тому можна стверджувати, що культура теж має свій голос, здатна підіймати проблеми хвилюючі соціум, висвітлювати їх та пропонувати нові та креативні способи їх вирішення.

Проблема стигматизації меншин гостре питання для світу та України. Стигма завжди емоційно забарвлена і може бути абсолютно не виправдана фактами. Це і є основною відмінністю стигм від стереотипів. Наочним прикладом стигми є те, що більшість людей вважають алкоголіків набагато менш небезпечними і викликають більше симпатії, ніж шизофреніків, гомосексуалів і представників інших традиційно стигматизованих груп. Саме тому українські зірки заспівали Маніфест Толерантності “Різні.Рівні” by Alina Pash, Сергій Бабкін, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ, який покликаний довести: всі — різні, всі — рівні, всі можуть любити. Необхідно прийняти різноманіття і зрозуміти його красу. Музика — це універсальна мова, яка може допомогти зрозуміти таку складну соціальну проблему, тому:

“Ми — різні та рівні, а значить у нас
Є вісім мільярдів причин бути вільними” [2]

Самооцінка — ядро особистості, судження індивіда про власну цінність та індивідуальні особливості у порівнянні з певним еталоном. Це результат довготривалого, двовекторного, пізнавального процесу, усвідомлення особистості своїх взаємовідносин із зовнішнім світом та іншими людьми і не являється одномірною сталою величиною, змінна частина якої може переходити від одного виду до іншого впродовж всього життя.

Самооцінка — суб’єктивне утворення в людській психіці, але воно є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в міжособистісних стосунках [13]. Саме тому ця проблема є дуже важливою у суспільстві.

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила пісню “Богиня”, яка створена донести до суспільства, що кожна жінка та дівчинка бездоганна та особлива. Співачка розповіла що, це було проблемою і її життя.

«Мое тіло — мое діло, моя правда, моя сила.

Буде так як я захотіла, я захотіла», — співає Злата Огнєвіч у приспіві пісні [12].

Проблема комфортного знаходження у суспільстві та значущості важлива, це лише невелика кількість схожих за темою проблем. Людина соціальна істота, тому вільне та спокійне життя у соціумі важливо як і для моральної складової так і для психічної.

1.3. Музична індустрія як інструмент для вираження проблем у суспільстві

Тема війни в Україні у піснях українських виконавців. Війна, яку ми бачимо сьогодні в Україні, є в першу чергу війною культур. У протистоянні зійшлися західна культура в особі України і традиційна російська культура в особі РФ [8].

Загалом, культура є програмою виживання, яка допомагає індивідууму та його спільноті існувати в світі, сприймається як така саме ними. Але якщо культура

перестає виконувати цю функцію — вона змінюється або зникає зовсім, будучи заміненою іншою культурою в результаті поглинання або власної перебудови. Сучасні великі культури - це складні системи ідей, практик, традицій, структурованих в єдине ціле. Кожна видатна культура ґрунтується на історичній основі, тобто на елементі, який на початку розвитку культури був вже присутній і навколо якого далі ускладнювалися нові компоненти. У цьому сенсі, кожна видатна культура має своє культурне ядро. Це невеликий комплекс взаємопов'язаних ідей, практик та традицій, який відображає сутність культури і навколо якого органічно формується інша культурна спадщина. Випадіння окремого елемента з ядра культури може зруйнувати його цілісність і загалом усю культуру [8].

Триває шістнадцятий місяць запеклої боротьби. І в небі, і на землі ми не здаємо позицій. Кожен боронить свій фронт: військовий, волонтерський, гуманітарний. У кожного зараз своя зброя, і для декого ця зброя – мистецтво.

Наші музичні гурти та співаки по всьому світу проводять благодійні концерти на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни. В Україні ж своєю творчістю артисти підбадьорюють багатьох людей.

У цій війні не може виникати питання, стосовно місця культури. Ця війна є саме боротьбою за нашу культуру. Це боротьба за збереження нашої української ідентичності, за те, що ми робимо в нашому житті, які рішення ми приймаємо кожен день, як ми можемо демонструвати активність, солідарність та протестувати, які пісні ми слухаємо та співаємо, які історії ми розповідаємо на театральних сценах. У наш час культура, це не лише реакція на проблеми, а допомога її вирішення, як і висвітлення в світі так і економічні потреби, і теж дуже важливе — дух наших людей.

Зараз однаково важливо і воювати, і волонтерити. Так само необхідно, щоб ті, хто залучений у креативний та інші сектори економіки, продовжували робити те, що в них виходить якнайкраще.

Культурна дипломатія — як і сама культура в найрізноманітніших її формах — в останні сім місяців набула нового значення. Нині це, крім іншого, один із дієвих форматів донесення правди про Україну та війну в Україні, а ширше — пояснення-

розуміння, якою власне є Україна та її культура, у чому її самодостатність та різноманіття, як ця енергія проявляється на різних історичних етапах попри переважно несприятливі суспільно-політичні контексти [25].

Із лютого 2022 року відбулося чимало культурних та мистецьких подій за межами України. Інформація про Україну та її культуру, а також про війну в Україні, поширюється на різних рівнях та у різних форматах подій. Публікації наших авторів та авторок у світових ЗМІ відіграють важливу роль у цьому поширенні інформації. Ще є індивідуальні закордонні резиденції українських митців, виступи українських літераторів(ок) на міжнародних майданчиках, благодійні концерти чи й тури українських музикантів та виступи на фестивалях, репрезентація українського кіно на міжнародних зустрічах, як у Венеції, Торонто чи вперше на Nordisk Panorama Film Festival.

Музична індустрія давала відгук на ці події дуже швидко, використовувалися у текстах трагічні події, або їх інтерпретація яка дає наснаги. Кожна українська пісня буде найкращою. На даний час українські пісні не тільки у наших топах, а й світі. Але для того щоб пісня лунала з кожного телефону у бункерах в перші місяці, не обов'язково потрібно щось нове, з красивою картинкою.

Такою піснею стала “ Ой, у лузі червона калина” — лідер групи БумБокс, Андрій Хливнюк. Історія цієї пісні йде ще з козацтва, і у тяжкі часи набуває нової інтерпретації та популярності. Композиція стала символом підтримки України, її переспівували багато разів, вона стала вірусною.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila висвітлила на весь світ кадри життя українців, високо піднялась у чартах. Але на жаль деякі країни були не готові на таку відкриту підтримку і дуже часта історія, коли частину українською, або вирізали, або замінювали перекладом на свої мови. А у наш час це дуже принципове питання, і це приклад мнимої підтримки, коли змінену пісню транслювали на своїх радіо, телеканалах та у магазинах.

Виступ на Євробаченні Kalush з піснею Stefania став головним образом культури для світу у час війни. Хоча пісня була написана ще до цих подій, і присвячена матері Олега Пасюка. І з новими реаліями пісня набула іншого змісту, як

і рядок : “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе”, почав асоціюватися з тим, як наші сильні люди повертаються у рідний батьківський дім через згарище.

Артем Пивоваров х SHUMEI — Ой На Горі, це новий варіант української співанки “Ой, на горі“, це вже не перший проєкт з використанням народної спадщини, але саме він відгукнувся у великої аудиторії, потужний голос, мотив та текст став причиною сліз і спогадів.

Українська мова має й інші назви, “солов’їна” чи “співуча”, бо наш народ піснями переживає усі тяжкі моменти життя. Кожна співанка, щедрівка має велику історію доволі часто трагічну. Наші пісні линуць з самої душі, тому вони мають змогу доторкнутися до душ інших.

Тема мізогінії та положення жінки у суспільстві. Мізогінія — ненависть або зневага, або женоненависництво, жононенавиисництво, жінконенависництво — ненависть, зневага, огида, упередженість до жінок. Проявляється в численних формах, таких як соціальне виключення, сексизм, сексуальна об’єктивація, ворожість, андроцентризм, патріархат, чоловічі привілеї, позбавлення жінок громадянських прав, приниження жінок, насильство проти жінок. Поняття активно використовується в психоаналітичній літературі та є одним з ключових в теорії фемінізму. Мізогінія тривалий час була офіційною беззаперечною доктриною патріархального суспільства і тому просякує основні продукти патріархатних культур, такі як священні тексти більшості релігій, міфологій, ідеї західної та східної філософій (серед впливових мізогінів Арістотель, Декарт, Гоббс, Лок, Руссо, Гегель, Шопенгауер, Ніцше, Дарвін, Фрейд) [10]. Нині поширена у всіх формах масової культури: у мас-медіа (медійних засобах, рекламі), в реп-музиці, відеоіграх. Хрестоматійний приклад мізогінії — мізогінія у фільмах жахів. Мізогінія живить і легітимізує насильство проти жінок, від крайніх його форм, таких як вбивства честі, селективні аборти, обливання кислотою, до всього спектру сімейного, сексуального насильства, разом з проституцією, торгівлею жінками, культурою згвалтування (яскравий приклад — міфи про згвалтування) [10].

Мізогінна поведінка може проявлятися в формі зневаги й ненависті до всього, що є жіночим. Це може виявлятися у відношенні до жінок загалом або до різних

жіночих ознак, які можуть бути присутні в різних жінок і чоловіків. В останній час, мізогінну риторичу все частіше можна знайти в Інтернеті, і вона стає все більш агресивною. Прикладами відомих жінок, які висловлювались про жіноненависницькі напади, є Аніта Саркісян, Лорі Пенні, Керолайн Кріадо Перес, Стелла Кріссі та Лінді Уест.

Мізогінія ділиться на зовнішню (що транслюється суспільством) та внутрішню (що інтерналізована жінками). Підкреслена зневага до власної статі — соціально схвалювана і приносить дивіденди у вигляді підвищення власного статусу у колі чоловіків. Внутрішню мізогінію можна назвати ефективним інструментом для конструювання роз'єднаності жінок. Найпотужніша зброя боротьби з мізогінією — жіноча солідарність [11].

Міф про красу (ідеальна «жіночність»), мізогінія та внутрішня мізогінія, знецінення, засвоєна безпорадність, об'єктивація і самооб'єктивація, жорсткі гендерні ролі, де у жінки роль другого плану — усе це прояви сексизму [11].

На основі результатів досліджень 2016 року, проведеного аналітичним центром ДЕМОС, був зроблений висновок, що 50% усі жінконенависницьких твітів у мікроблогах Twitter належать самим жінкам.

Кожна людина формується під впливом свого середовища, яке надає їй унікальний набір життєвих досвідів і знань. Однак, якщо це середовище не дає можливості для прояву її здібностей та самореалізації, це може призвести до деградації особистості. У буденності життя і боротьбі з правами та обов'язками, багато талановитих людей заривають свій потенціал, не здатні проявити його в повному обсязі. Оскільки цей сценарій є наслідком зовнішнього впливу, можливо його уникнути шляхом зміни або адаптації середовища. У такий спосіб можна надати можливості для прояву талантів та розвитку потенціалу, в сферах які приводять до вищого рівня самореалізації і щастя. Людина боїться щось змінити, і залишається жити у пеклі, не шукаючи хоча б частинку світла і щастя в цьому світі. Для чого жінка присвячує все своє життя дітям, а особливо якомусь грубому лицемірному чоловікові, все життя при цьому залишаючись приниженою і пригнобленою? Парадоксально, що мало хто із жінок про це думає. А лише

змирившись із цим, живуть із постійним страхом за своїх дітей та за себе і дотримуються принципу — будь що буде!

Чи повинна така заангажованість існувати у демократичному суспільстві? На те й воно демократичне, що незалежно від статті всі мають однакові права та обов'язки. Відповідно до законів патріархальної культури, жінки зобов'язані віддавати підпорядкування своєму чоловікові, піклуватися про його потреби та потреби дітей. У сучасному світі дедалі більше чоловіків починають розуміти, що поважання жінок і захист сім'ї від зовнішніх загроз - це необхідність. Звинувачення жінок у емансипації недопустимі, оскільки це приховує проблему некомпетентності багатьох чоловіків. Нерідко саме вони виявляються байдужими до родинних справ і повсякденної рутини. Натомість жінки прикладають максимум зусиль для забезпечення комфорту удома та гармонійних стосунків в родині. Давайте знищимо стереотипи раз і назавжди і докладемо зусиль, щоб кожен передбачав відповідальність за свої дії та повагу до інших. Якщо чоловік не вміє проявляти себе як чоловік, то це завжди доводиться робити жінці. І у жінок виходить це набагато краще, ніж у чоловіків [10].

У наші часи панує демократія, тому ми повинні пам'ятати, що окрім обов'язків, кожна людина має свої права в громадському житті. Приклад жіночої солідарності у цьому аспекті — це ніша музикальної індустрії у США тема сестринства, жіночої сили.

У пісні Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, P!nk — Lady Marmalade:

“Ми насолоджуємось життям та увагою чоловіків, купаємось в їх грошах та шампанському”. Це про силу на перевагу жінок, але є протистояння. У цей же час жінки на пострадянському просторі живуть у постійному стресі та конкуренції:

“Якщо не зумієш – я допоможу,

Лише одну перешкоду взяти не можу,

Але через неї ми ходимо по колу.

Вбий мою подругу, убий мою подругу,

Вбий мою подругу, убий мою подругу.”, — Убей мою подругу — ВИА Гра .

Велика кількість праць з музичної індустрії росії прокручує одну тему, нещасна жінка

розповідає те як вона страждає без чоловіка, і як вона готова йому все прощати і чекати його. Соціальна інженерія, у якій жінка постійно терпить. Знаєш ли ты — МакСим :

“Я так звикла жити одним тобою, одним тобою.

Зустрічати світанок і чути, як прокинешся не зі мною.”

У цій ситуації добре видно, як культура дає реакцію і створює контент під соціум і його проблема, хоча і не вважає їх такими.

В цей самий час в Америці соціум перманентно транслює те що, жінка це бажаний шматочок, за який потрібно боротися, робити щось щоб вона обрала тебе і залишилась. *Genie in a Bottle — Christina Aguilera* :

“ Якщо ти хочеш бути зі мною

Крихітко, є ціна, яку потрібно заплатити ”.

Ще 40 років тому американська жінка співала про свій вибір і силу. Що жінка має силу змінити своє життя, і змінити страждання на щастя.

“А тепер йди, зачини за собою двері

Розвертайся, бо тебе тут більше не раді бачити

Хіба це не ти намагався зламати мене прощанням?

Ти думав, я розвалюся на частини?

Ти думав, я просто ляжу і помру?”, — *Gloria Gaynor — I Will Survive*

Вся ця частина музичної індустрії про мізогінію і становище жінки у соціуми, і у різних частинах світу вони різні. Музика завжди йде поруч з нашим життям, саме тому ми обираємо те що нам близьке і зрозуміле, на жаль це і про такі соціальні проблеми.

РОЗДІЛ II. СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ «НА ДОТИК МУЗИКИ»

2.1. Аналіз стану попиту на музичний контент з соціально значущих тем

Процес створення проєкту почався з аналізу попиту, актуальні соціальні проблеми які хвилюють суспільство. Для цього ми використали опитування.

Відповіді на питання: “Соціальні проблеми які вас турбують?” — показує що найбільший попит на тему війни (72,7 %) та у рівному положенні мізогінія (45,5%) та приниження жінок (45,5%), третім йде проблема бідності (36,4%). (Додаток А)

Зрозуміло чому саме війна є злободенною темою, кожна людина в Україні зіткнулася з цим жахом і продовжують стикатись кожного дня. А проблема мізогінії є гострою для всього світу, ненависть та зневага до жінок продовжує існувати в тих або інших проявах: сексизим, приниження, соціальне виключення, сексуальна об’єктивізація, приниження та насильство. Приниження жінок відноситься до мізогінії, але людська необізнаність призводить до того що їм невідомо поняття “мізогінія” та основні положення фемінізму. Тому у опитуванні рівне значення мають відповіді “мізогінія” та “приниження жінок”. Проблема бідності завжди була та на жаль завжди буде, це проблема прав людини, а не просто “негаразди”. Велика кількість людей відчула що таке бідність, тому почали більш турбуватись цією проблемою.

Відповіді на питання: “Соціальні теми у піснях, про що вам подобається слухати?” — відповідає що найбільш хвилюючою темою у піснях є фемінізм 31,8%. На другому місці по важливості мізогінія (18,2%) та війна (18,2%). (Додаток Б)

Проаналізувавши відповіді сформульовані пости у *Телеграм*, більші показники — теми які постійно будуть підійматися та розглядатися більш розгорнуто.

2.2. Ідея та етапи втілення проєкту «На дотик музики»

Створення нового проєкту завжди починається з ідеї – душі проєкту. Наш канал створений для покращення обізнаності людей та навчити бачити і аналізувати

музичну індустрію. Всі почуття та переживання залишають відбиток на душі, і поєднуються там, як об'єднуються наші емоції так само і зливаються соціальні аспекти, такі як соціальні проблеми і простір музичної індустрії.

Контент-стратегія проєкту “На дотик музики”

Контент-стратегія — план по створенню контенту, послідовному викладенню матеріалів, вибір тематик. Визначення контент-стратегії потрібно для привернення читачів у певній темі. Канал у *Телеграм* є унікальним тим, що люди одночасно є учасниками особистої і масової комунікації. Обраний тип каналу без зворотнього зв'язку у вигляді чату групи.

Важливість створення стратегії обумовлена тим що, на цій платформі є можливість слідкуючи за каналом вимкнути повідомлення. Для того щоб не викликати бажання вимкнути звук або відписатися потрібно викладати матеріал помірними дозами та регулярно у запланований проміжок часу. Системність і послідовність важливіша умова ефективності просування.

Практично контент-стратегія буде полягати у веденні та наповненні каналу у *Телеграм*. На даному етапі створення ми розглянемо створення візуальної концепції для телеграм каналу:

- визначення тематик:

1. фото музикальних гуртів та виконавців обраного стилю на обраному для каналу фоні.
 2. головні тези та вислови із посту на обраному для каналу фоні.
 3. цитати з музичних творів, про які йдеться у публікації та обраному для каналу фоні.
- публікація про що цей канал;
 - тексти у яких аналізуються різні сторони однієї теми;
 - тексти про одну пісню чи альбом певного виконавця з відповідної теми з цитатами.

Контент-план каналу у *Телеграм*

Поетапне створення каналу:

- створення назви

- розробка логотипу
- підготовка перших 9 публікацій

Канал створено у темних кольорах з червоним. Фон візуальної концепції у постах створено фото чорного пом'ятого паперу та напівпрозорих фото, також у публікаціях де використовуються цитати та тези додається червоний колір. (Додаток В)

Текстові матеріали було створено за категоріями:

- про що цей канал;
- тексти у яких аналізуються різні сторони однієї теми;
- тексти про одну пісню чи альбом певного виконавця з відповідної теми з цитатами .

Логотип для сторінки має асоціацію про музику, та відтворює назву студії. (Додаток Г)

Приклад №1: про що цей канал

У сучасній музичній індустрії соціальні проблеми стали важливим джерелом натхнення. Музичні композиції зосереджують увагу на різних аспектах життя, таких як війна, аб'юз, стосунки з жінками та інші важливі теми, що стосуються розвитку сучасного суспільства. (Додаток Д)

Приклад №2: тексти про одну пісню чи альбом певного виконавця з відповідної теми з цитатами

Окрім економічного аспекту, бідність є соціальною проблемою, яка заслуговує на увагу. Бідність означає не лише відсутність фізичних умов життя, а й здатність жити, споживати та брати участь у суспільному житті на рівні, який відповідає найзагальнішим якісним вимогам суспільства. Бідність – це проблема, яку можна вирішити, і це питання соціальної справедливості та прав людини. Проблему бідності також висвітлюють учасники групи BTS у своїй пісні «Spine Breaker», де вони розповідають про те, як ця проблема сильно вплинула на їх життя як психологічно, так і фізично. (Додаток Ж)

Приклад №3: тексти у яких аналізуються різні сторони однієї теми

Згідно з останніми дослідженнями, мізогінія все ще поширена в різних формах, таких як сексизм та приниження жіночої гідності. Ця ненависть до жінок узаконює насильницькі дії, такі як вибіркові аборти та сексуальне насильство. Для покращення суспільства надзвичайно важливо боротися з женоненависництвом і викорінювати його. Жінки, які не можуть брати участь у своєму оточенні, страждають від низької самооцінки та деградації, що призводить до їх неефективності. Однак жіноча солідарність може покращити ситуацію, як це продемонстровано в таких піснях, які розширюють можливості, як-от Lady Marmalade і I Will Survive. (Додаток 3)

В ході роботи було розроблено контент-стратегію та контент-план для каналу про вплив соціальних проблем на музичну індустрію. Також були розроблені текстові та візуальні матеріали для подальшої публікації їх у *телеграм-каналі*.

ВИСНОВКИ

Дослідження та аналіз впливу соціальних проблем на музичну індустрію, дозволили дійти наступних висновків.

У сучасному суспільстві роль такого вихідного продукту культурного розвитку як музика, щоденно набуває все більшого поширення серед суспільних мас. Виходячи із тенденцій росту рівня популярності музики, культуру і творчість слід роздивлятись у максимально широкому контексті, тому ми не перестаємо говорити про супутні ефекти культури, про те, що культура — це не відокремлена сфера діяльності. Адже якщо продовжувати так думати, ми ніколи не вирішимо існуючі проблеми.

Все більше починають розуміти, що, крім головної ідеї: “культура заради культури”, й економічної складової, існують ще й додаткові, соціальні аспекти, які заслуговують більшої уваги. Саме їх ми називаємо “супутніми ефектами” або “перехідними”.

Учасники музичної індустрії як ніхто з іншої сфери діяльності або інші спеціалісти, мають достатньо сильний потенціал для привернення уваги до особливо гострих проблем суспільства. Це можуть бути і проблеми, пов'язані з забезпеченням захисту до вразливих верств населення, потерпілих різного роду утискань та проблеми, пов'язані зі старінням нації, мігрантами, культурними меншинами, війни, положенням жінок та дітей у суспільстві, і безліч інших питань. Тому можна стверджувати, що музика теж має свій голос, здатна підіймати проблеми хвилюючі соціум, висвітлювати їх та пропонувати нові та креативні способи їх вирішення.

Сучасну епоху називають часом інформаційної цивілізації та культури. Різні сегменти культурного продукту набувають тенденцій розвитку та популярності в суспільстві в різний час. Сьогодні музична індустрія займає особливе місце в житті багатьох і отримує все більше уваги з боку суспільства. Ця тенденція зміни ролі музики виникла завдяки можливості сприйняття процесів і проблем сучасного суспільства за допомогою пісень.

Для сучасної музичної індустрії соціальні проблеми стали предметом натхнення. Основні мотиви, які простежуються серед присвячених їм окремих рядків, приспівів і навіть цілих альбомів, – це саме те, що хвилює авторів музичних творів у тенденціях розвитку сучасного суспільства. В умовах сьогоднішніх реалій музичні композиції розповідають цілі історії, як про війну, так і про ставлення до жінки в патріархальному суспільстві. У сучасності культура займає роль невід'ємного інструменту суспільного розвитку.

Музична індустрія дає відгук на ці події швидко та часто використовує трагічні ситуації або їх інтерпретації, які дають наснаги. Багато українських пісень займають високі місця не тільки в наших чартах, але й за кордоном. Але для того, щоб пісня лунала з кожного телефону у бункерах в перші місяці війни, не обов'язково потрібно пропонувати щось нове з гарним оформленням.

В межах практичної частини дипломної роботи було створено *Телеграм-канал* «На дотик музики» у якому обговорюється вплив соціальних проблем на музичну індустрію. Проєкт реалізовано для більшої обізнаності суспільства стосовно аналізу тем пісень, і він виконує свою роль у повній мірі. Результати аналізу музичного контенту були використані для збільшення контенту, напрямок роботи сприяє популяризації вивченню контенту з вузько направленої теми та порівняння за такою ж системою різних галузь. Подальше створення публікацій з аналізом пісень та альбомів дозволить вивчити різні гості теми і підвищити рівень обізнаності. Після визначення, того, які соціальні теми більш турбуючи на меті є створення додаткової платформи для їх обговорення.

Музика завжди йде поруч з нашим життям, саме тому ми обираємо те що нам близьке і зрозуміле, на жаль це і про соціальні проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артем Пивоваров x SHUMEI — Ой На Горі [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XQ3MwHlrNTs> (дата звернення: 07.05.2023).
2. Бабкін С., Паш А. Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ Різні.Рівні [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nzbDlxA2oH8> (дата звернення: 02.05.2023)
3. Бідність [Електронний ресурс] URL: <https://coe.int/uk/web/compass/poverty> (дата звернення: 04.05.2023)
4. ВИА Гра Убей мою подругу [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Sy7YGIbYy5s> (дата звернення: 07.05.2023).
5. Горєлов Д. Стан та проблеми ЛГБТ-руху в Україні [Електронний ресурс] URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/stan-ta-problemi-lgbt-rukhu-v-ukraini-analitichna-zapiska> (дата звернення: 02.05.2023).
6. Кейн С. Музичний ринок України: 7 ключових висновків з дослідження [Електронний ресурс] URL: https://lb.ua/culture/2020/10/20/468513_muzichniy_rinok_ukraini_7_klyuchovih.html (дата звернення: 04.05.2023).
7. Косяк Т., Халік О. Особливості загальної та рольової самооцінки жінок. 2022. С. 80–86.
8. Культурна війна [Електронний ресурс] URL: https://lb.ua/blog/serhiy_palash/508153_kulturna_viyna.html (дата звернення: 03.05.2023)
9. Мележик Т. Stefania: текст, історія створення, сенс пісні та її вплив на українську культуру [Електронний ресурс] URL: <https://tsn.ua/ato/stefania->

[tekst-istoriya-stvorenniya-sens-pisni-ta-yiyi-vpliv-na-ukrayinsku-kulturu-2063092.html](https://www.wik.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F.html) (дата звернення: 04.05.2023).

10. Мізогінія [Електронний ресурс] URL: <https://www.wik.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F.html> (дата звернення: 04.04.2023)
11. Мізогінія [Електронний ресурс] URL: <https://wordsimilarity.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F> (дата звернення: 04.04.2023)
12. Огневич З. Богиня [Електронний ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=4OmIZn_BCrk (дата звернення: 07.04.2023).
13. Частина 1 Навчальний посібник Прищак М.Д. Мацко М.А [Електронний ресурс] URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/3prishak_psihologiya_ch1/126.html (дата звернення: 06.04.2023)
14. BoomBox Ой у лузі червона калина [Електронний ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=EV_vT0Vud5Q (дата звернення: 04.05.2023).
15. BTS Spine Breaker [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=K5mGRX4gN2Y> (дата звернення: 07.05.2023).
16. Christina Aguilera Genie In A Bottle [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kIDWgqDBNXA> (дата звернення: 04.05.2023).
17. Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, P!nk Lady Marmalade [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RQa7SvVCdZk> (дата звернення: 04.05.2023).

- 18.Ed Sheeran 2step ft. Antytila [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OJ2B4Fb7xQQ> (дата звернення: 05.05.2023).
- 19.Eithzen S.D., Zinn M.B. Teaching Social Problems: Implication of the Objectivist-Subjectivist Debate. Society for the Study of Social Problems Newsletter, 1984. 9 р.
- 20.Gloria Gaynor I Will Survive [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6dYWe1c3OyU> (дата звернення: 04.05.2023).
- 21.Kalush Stefania [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5nRQWc4YKGU> (дата звернення: 04.05.2023).
- 22.МакСим Знаєш ли ты [Електронний ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Q8WJz-DmPVg> (дата звернення: 07.05.2023).
- 23.Oliynyk, Halyna. (2017). Проблема бідності: соціальний контекст, Social Work and Education, Vol. 4, No. 2., pp. 63-76
- 24.Soundbuzz Дослідження музичного ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив, 2020. 220 с.
- 25.«Terra Ukraina» на ярмарці «Art Zagreb» [Електронний ресурс] URL: <https://zbruc.eu/node/113285> (дата звернення: 06.052023)

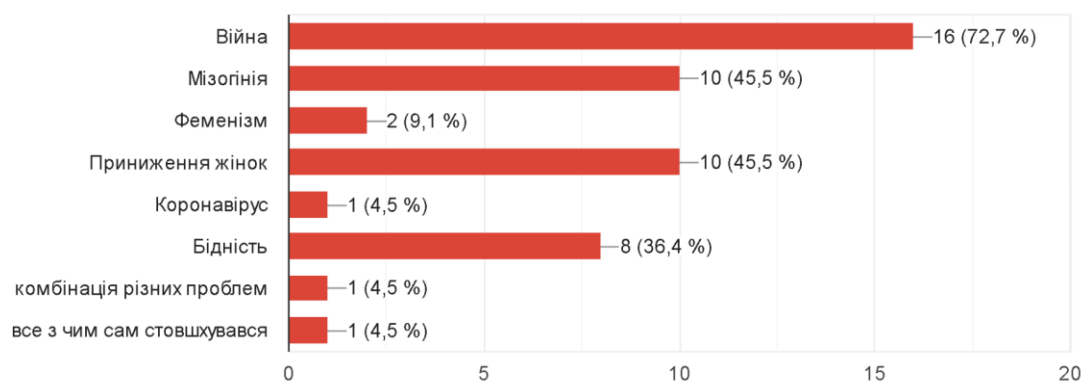
ДОДАТКИ

Додаток А

Опитування «Соціальні проблеми в музичній індустрії»

Соціальні проблеми які вас турбують?

22 ответа

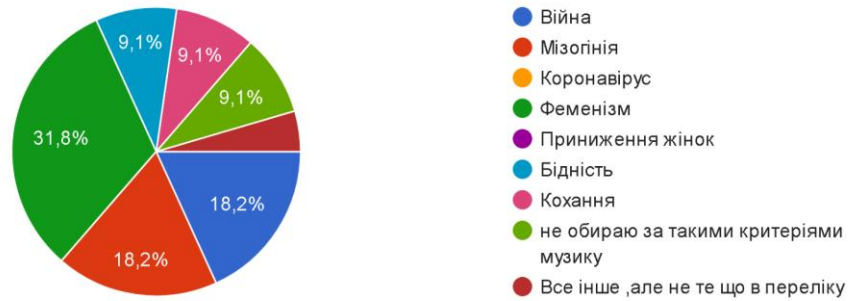

Додаток Б

Опитування «Соціальні проблеми в музичній індустрії»

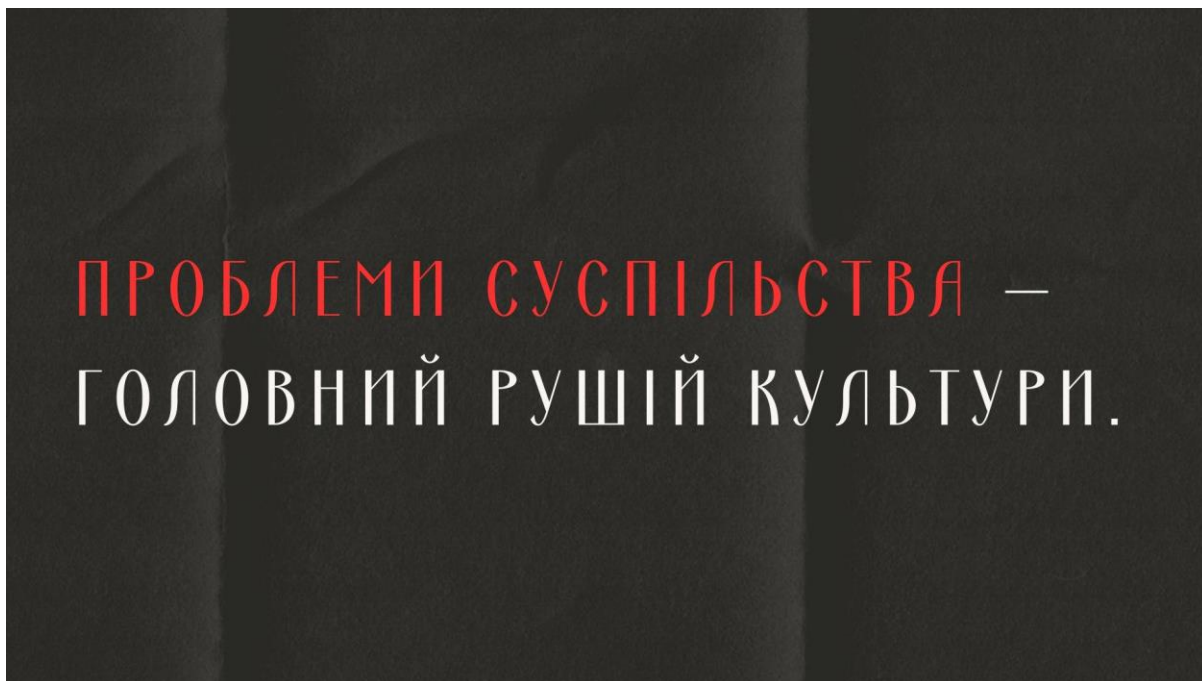
Соціальні теми у піснях, про що вам подобається слухати?

22 ответа

Додаток В

Візуальне оформлення каналу

Додаток Г

Логотип каналу “На дотик музики”

Додаток Д

Приклад публікації

Додаток Ж

Приклад публікації

Крім головної ідеї: "культура заради культури", й економічної складової, існують ще й додаткові, соціальні аспекти, які заслуговують більшої уваги. До таких аспектів входить - "бідність". Людина внаслідок нестачі коштів не в змозі підтримувати той рівень життя, який домінує в її середовищі. Це означає, що відсутність бідності ідентифікується не тільки із забезпеченням фізичних умов життя (прийнятне житло, харчування, одяг, здоров'я), але й з можливістю жити, споживати і брати участь у суспільному житті на рівні, який відповідає найбільш поширеним якісним вимогам суспільства. Бідність – це проблема, яку все ж таки можна вирішити, це питання соціальної справедливості і дотримання прав людини. Бідність безпосередньо зумовлює невиконання прав людей: бідність спричиняє позбавлення прав на освіту, на участь у прийнятті суспільних рішень, на відпочинок і дозвілля, на участь у громадському житті, а також на інші громадянські і політичні права.

5 18:09

Учасники гурту BTS у пісні "Spine Breaker" підіймають цю тему, деякі з них пережили цю проблему, і у одному зі своїх перших альбомів є ця пісня. Навіть через 6 років вона є досі актуальною, і вони висвітлюють цю проблему бо вона залишила сильний відбиток на їх житті, як на психологічний стан так і на фізичний.

" У 21 столітті ми поділені на два класи

Зможні та незможні

Взуті та босі

Одягнені та роздягнені "

BTS "Spine Breaker"

еolTeed 5 18:09

Додаток 3

Приклад публікації

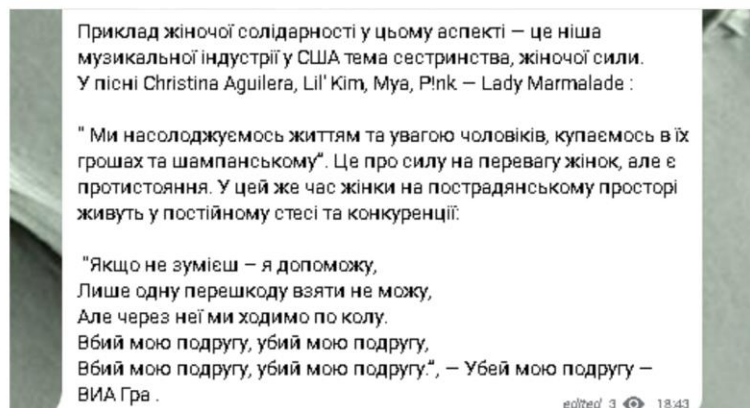
Мізогінія – ненависть, зневага, огида, упередженість до жінок. Проявляється в численних формах, таких як соціальне виключення, сексизм, ворожість, андроцентризм, патріархат, чоловічі привілеї, приниження жінок, позбавлення жінок громадянських прав, насильство проти жінок, сексуальна об'єктивація. Мізогінія живить і легітимізує насильство проти жінок, від крайніх його форм, таких як вбивства честі, селективні аборти, обливання кислотою, до всього спектру сімейного, сексуального насильства, разом з проституцією, торгівлею жінками, культурною згвалтування.

Кожна людина формується під впливом того середовища, у якому на певний період свого життя перебуває. Коли у даному середовищі їй не вдається так і проявити себе, свої здібності і можливості, це не призводить ні до чого хорошого, а навпаки – до абсолютної деградації окремої особистості. Таким чином і не проявляють себе талановиті люди, а навпаки заривають свій талант у буденності життя, у боротьбі вічних протилежностей – прав та обов'язків. Людина боїться щось змінити, і залишається у пеклі, не шукаючи хоча б частинку світла і щастя в цьому житті. Для чого жінка присвячує все своє життя дітям, а особливо якомусь грубому лицемірному чоловікові, все життя при цьому залишаючись приниженою і пригнобленою?

Парадоксально, що мало хто із жінок про це думає. А лише змирившись із цим, живуть із постійним страхом за своїх дітей та за себе і дотримуються принципу – будь що буде!

Чи повинна така заангажованість існувати у демократичному суспільстві? На те й воно демократичне, що незалежно від статті всі мають однакові права та обов'язки. У сучасному світі жінок звинувачують у емансипації. Та дане звинувачення є зовсім недоречним, адже звинувачуючи жінок у цьому, ніхто не приписує чоловікам їхнього неробства, байдужості до сім'ї, неповаги до жінок, а також і вічна тема зради чоловіками не порушується. Якщо чоловік не вміє проявляти себе як чоловік, то це завжди доводиться робити жінці. І у жінки виходить це набагато краще, ніж у чоловіків.

edited 3 18:42

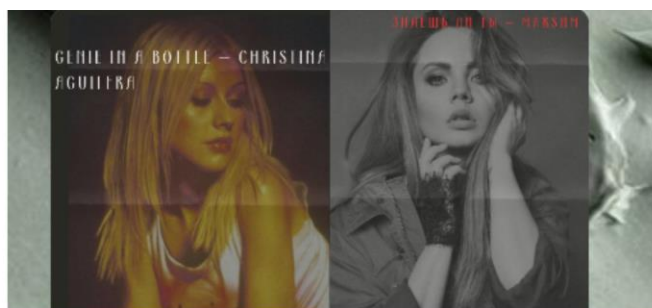

Приклад жіночої солідарності у цьому аспекті – це ніша музичальної індустрії у США тема сестринства, жіночої сили. У пісні Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, Pink – Lady Marmalade :

" Ми насолоджуємось життям та увагою чоловіків, купаємось в їх грошах та шампанському". Це про силу на перевагу жінок, але є протистояння. У цей же час жінки на пострадянському просторі живуть у постійному стесі та конкуренції.

"Якщо не зумієш – я допоможу,
Лише одну перешкоду взяти не можу,
Але через неї ми ходимо по колу.
Вбий мою подругу, убий мою подругу,
Вбий мою подругу, убий мою подругу.", – Убей мою подругу –
ВИА Гра .

edited 3 18:43

Велика кількість праць з музичної індустрії розіі прокручує одну тему, нещасна жінка розповідає те як вона страждає без чоловіка, і як вона готова йому все прощати і чекати його. Соціальна інженерія, у якій жінка постійно терпить. Знавеш ли ти – Максим

"Я так звикла жити одним тобою, одним тобою.
Зустрічати світанок і чути, як прокинешся не зі мною."

У цій ситуації добре видно, як культура дає реакцію і створює контент під соціум і його проблема, хоча і не вважає їх такими. В цей самий час в Америці соціум перманентно транслює те що, жінка це бажаний шматочок, за який потрібно боротися, робити щось щоб вона обрала тебе і залишилась. Genie in a Bottle – Christina Aguilera :

"Якщо ти хочеш бути зі мною
Крихітко, є ціна, яку потрібно заплатити".

edited 4 18:45

Ще 40 років назад американська жінка співала про свій вибір і силу. Що жінка має силу змінити своє життя, і змінити страждання на щастя.

"А тепер йди, зачини за збій двері
Розвертайся, бо тебе тут більше не раді бачити
Хіба це не ти намагався зламати мене прощанням?
Ти думав, я розвалюся на частини?
Ти думав, я просто ляжу і помру?"
– Gloria Gaynor – I Will Survive

edited 4 18:51