

¹МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЫНОК В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Подготовила: г-жа Лейла Кобо, вице-президент и руководитель отдела по Латинской Америке, Billboard

РЕЗЮМЕ

В 2017 г. испаноязычный трек Despacito, основанный на типичных латинских ритмах, занял первое место в списке хитов Billboard Hot 100 США и оставался там в течение рекордных на то время 16 недель.

Эта композиция, исполненная пуэрториканским эстрадным певцом Луисом Фонси вместе со звездой реггетона Дэдди Янки, поднималась в хит-парадах с момента ее выхода несколькими месяцами ранее, в конечном итоге став самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube.

Но после того, как песня привлекла внимание Джастина Бибера, который решил исполнить ее на английском и испанском языках, она стремительно поднялась на первое место.

Хотя латиноамериканская музыка, безусловно, фигурировала в хит-парадах и до «Despacito», этот трек стал детонатором нового взрыва латинской музыки, усиленного появлением стриминга и мощной поддержкой страстных поклонников, число которых стремительно росло в геометрической прогрессии.

По состоянию на 2020 г. латиноамериканская музыка, определяемая как музыка, исполняемая преимущественно на испанском языке, является самым быстрорастущим музыкальным жанром в мире. Некогда считавшийся царством романтических баллад и народных песен, этот жанр расцвел, включив в себя головокружительное множество поджанров, голосов, национальностей, ритмов, синкопов и стилей, больших и малых.

Сегодня латиноамериканская музыка настолько популярна, что пуэрториканская звезда реггетона Бэд Банни стал самым прослушиваемым исполнителем в Spotify в 2020 г. с 8,3 миллиарда потоков, а его альбом YHLQMDLG – самым популярным на этом сервисе альбомом с более чем 3,3 миллиарда потоков.

Эти огромные достижения Бэд Банни подчеркивают растущую популярность латиноамериканской музыки на мировой сцене. Все чаще огромным успехом пользуются композиции, исполняемые совместно латиноамериканскими и другими группами, имена латиноамериканских исполнителей регулярно возглавляют глобальные хит-парады YouTube, а самое просматриваемое музыкальное видео в истории платформы – это, как вы уже догадались, «Despacito» с более чем 7 миллиардами просмотров.

На Spotify, помимо Бэд Банни, латинские имена в любую неделю составляют примерно 20% глобального списка 200 Spotify, а Джей Балвин входит в пятерку самых популярных исполнителей на сервисе с 2018 г. В 2020 г. он занял третье место, уступив только Дрейку и вышеупомянутому Бэд Банни.

Более того, в новом глобальном (без участия США) чарте Billboard, который измеряет цифровые продажи и потоковые трансляции из более чем 200 стран и территорий и который был запущен в сентябре 2020 г., на первом месте оказался испаноязычный трек исполнителя Малума «Гавайи».

Как отметил голливудская звезда Лин Мануэль Миранда, «Музыка – это то, что преодолевает барьеры благодаря своей популярности, а интернет демократизировал эту популяризацию настолько, что многие из самых известных в мире латиноамериканских звезд – это звезды в мире музыки».

Сегодняшняя латиноамериканская музыкальная сцена подпитывается растущим признанием этого жанра в Соединенных Штатах и на других континентах; стремительным ростом и популярностью стриминга в Латинской Америке; и резким увеличением числа раскручиваемых промоутерами латиноамериканских артистов, подписывающих контракты по всему миру и представляющих широкий спектр жанров, стилей и национальностей.

По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), некоммерческой организации, представляющей интересы индустрии звукозаписи во всем мире, в регионе Латинской Америки уже 11 лет подряд (2010-2020 гг.) наблюдается непрерывный рост доходов от музыкальных произведений, и по этому показателю латиноамериканский регион (в который для целей IFPI входят Аргентина, Боливия, Бразилия, страны Карибского бассейна, страны Центральной Америки, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу, Эквадор, Мексика и Уругвай) опережает другие регионы мира.

Согласно отчету IFPI за 2021 г., который является единственным источником подробных данных о доходах от музыки в разных странах, в 2020 г. **Латинская Америка** **намного опережала другие регионы по темпам роста этих доходов, достигавшим 15,9%, и являлась единственным в мире регионом, где этот показатель выражался двузначной величиной.**

Успеху региона способствовали самые высокие в мире темпы внедрения цифровых технологий, достигавшие 24,6%, при этом на рынке каждой из стран «показатели роста этого сегмента выражались двузначными числами». Эта динамика роста наблюдалась на крупнейших рынках региона: Бразилии (+ 13,1%), Мексике (+ 17,1%) и Аргентине (+40.9%).

Помимо стриминга, на который в 2020 г. приходилось 84,1% доходов, в Латинской Америке также наблюдался впечатляющий рост доходов от прав на исполнение (+10,6%) и доходов от синхронизации (+9.4%).

Рост числа потоковых трансляций происходит одновременно с резким увеличением количества подписываемых контрактов на всем Американском континенте. Никогда еще в обозримом прошлом в регионе артистами не подписывалось так много контрактов одновременно.

Доходы музыкального рынка Латинской Америки выросли, несмотря на то что страны региона страдают от девальвации, социальных и экономических потрясений и низкой стоимости подписки на стриминг.

Например, ежемесячная премиум-подписка на Spotify в США стоит 9,99 доллара. На большей части территории Латинской Америки из-за девальвации валют эта цифра колеблется от 5 до 5,50 доллара.

Это в свою очередь означает, что выплаты авторам за один поток в Латинской Америке ниже, чем в других регионах, например в Европе.

Стриминг стал спасительной благодатью для музыкальной индустрии в целом, но в Латинской Америке он продолжает играть гораздо более важную роль, чем в других регионах. По данным IFPI, в 2019 и 2020 гг. Латинская Америка была регионом с самой высокой долей доходов от стриминга во всем мире.

О любви жителей стран региона к стримингу свидетельствует непропорционально большое количество латиноамериканской музыки в мировых чартах.

В любую неделю латиноамериканские треки, то есть треки в основном на испанском или португальском языках, составляют примерно 15-20% от 50 ведущих треков в мировых хит-парадах Spotify.

На YouTube, самой популярной стриминговой платформе в Латинской Америке, видеоролики на португальском или испанском языках составляют в среднем 30% составляемых каждую неделю мировых музыкальных хит-парадов. А на латиноамериканских исполнителей приходится 30% всех записей в знаменитом клубе "Миллиард просмотров" на YouTube; 65 видео латиноамериканских исполнителей достигли статуса миллиарда просмотров.

По словам Миа Найджерн, управляющего директора Spotify в Латинской Америке, в 2019 г. этот регион занимал первое место в мире по темпам роста базы пользователей платформы, и он является «ключевым» рынком для Spotify. В 2020 г. у Spotify было 155 миллионов подписчиков, из которых 21% приходилось на Латинскую Америку.

Иными словами, пятая часть всех подписчиков Spotify Premium проживает в Латинской Америке.

Росту популярности латиноамериканской музыки также способствуют ее особо страстные поклонники.

«Латиноамериканцы чувствуют особую связь с тем местом, откуда они родом. В нашей крови есть что-то, что делает нас теми, кто мы есть, что дает вам этот огонь, эту страсть, — говорит Дженнифер Лопес. «Может быть, это какое-то клише, связанное с латиноамериканцами, но правда в том, что оно так и есть».

В большинстве стран Латинской Америки музыка – это не просто времяпрепровождение. Это то, что почти всегда пронизывает всю повседневную жизнь. Одержимость Латинской Америки музыкой стала ключевым фактором роста потребления и производства музыки в этом регионе. Если бы отношение к музыке не было таким горячим и восторженным, регион с его мириадами проблем и трудностей рос бы намного медленнее во всех отношениях.

Согласно исследованию Nielsen Music 360 Latam, музыка является «ключевой эмоциональной точкой соприкосновения в Латинской Америке», где 90% респондентов заявили, что музыка очень важна для них.

Опрошенные заявили, что слушают музыку по 30 часов в неделю. Это больше, чем жители США, у которых на это уходит 26,6 часа в неделю.

Примерами растущих рынков в Латинской Америке являются Парагвай с высокими темпами роста стриминга; Чили и Доминиканская Республика с множеством (до

пандемии) концертов и прямых трансляций; и Колумбия с ее яркими A&R, из которых в последние годы появились такие артисты, как Малума, Кэрол Джи и Джей Бэлвин.

В то время как рост музыкальной индустрии в регионе Латинской Америки во многом обусловлен его крупнейшими рынками – Бразилией, Мексикой и Аргентиной, которые входят в двадцатку крупнейших музыкальных рынков в мире, — мощным мультипликатором является одновременный рост рынков многих менее крупных стран региона.

И наоборот, хотя в течение многих лет музыка на английском языке из таких стран, как США и Великобритания, доминировала в эфире многих стран, в настоящее время инвестиции в местный репертуар способствуют росту местных артистов и жанров.

Например, в Колумбии, которая лишь изредка получала международную известность благодаря таким исполнителям, как Шакира, Карлос Вивес и Хуанес, растет новое поколение музыкантов. За последние два десятилетия в университетах по всей стране открылись музыкальные факультеты, на которых обучаются не только начинающие артисты, но также звукорежиссеры, продюсеры, аранжировщики и многие другие. В 2016 г. в Министерстве образования страны было зарегистрировано 64 профессиональных музыкальных школы.

«Не секрет, что нам, латиноамериканцам, было трудно выйти на американский рынок», — говорит он. «Мы, латиноамериканское сообщество, творим историю прямо сейчас, и я очень горжусь тем, что являюсь частью этого большого, мощного движения здесь и сейчас».

Сегодня музыка, создаваемая в странах Латинской Америки, по своему качеству не уступает любым самым популярным хитам в чартах. И все чаще эта музыка создается молодыми авторами и для молодой аудитории, которой всего десять лет назад приходилось искать своих любимых артистов и поп-идолов в других странах, потому что в своих странах их было слишком мало.

Подъем музыкальной индустрии в Латинской Америке не остался без внимания в других регионах мира.

С 19 сентября 2020 г., когда Billboard начал составлять мировой чарт Global 200, и до 27 февраля Пуэрто-Рико была второй по количеству представленных в чарте исполнителей (после США) и упоминалась в среднем по 34 раза в неделю. В результате страна уступила только США и Великобритании. В американском чарте Global Excl., страна упоминалась в среднем 40 раз в неделю, оказавшись на третьем месте после Великобритании и США.

Последовав примеру Пуэрто-Рико, Колумбия стала пятой по количеству представленных исполнителей (после США, Пуэрто-Рико, Великобритании и Канады) в рейтинге Global 200 со средним показателем 16 упоминаний в неделю. А в американском чарте Global Excl. страна оказалась на четвертом месте: в среднем 22 упоминания в неделю.

За ними следуют Испания, Панама и Бразилия, каждая из которых имеет в среднем 2-2,5 упоминания в неделю.

Среди местных исполнителей, получивших мировое признание, можно отметить Сеч (Панама), Кэрол Джи (Колумбия), Камильо (Мексика) и Ники Николь (Аргентина).

Наряду с ростом популярности местных артистов в Латинской Америке наблюдается также резкий рост популярности местных жанров.

«Есть одна общая черта, которую мы замечаем на всех наших рынках, — это то, что местные исполнители пользуются наибольшей популярностью у местной аудитории, — говорит Дебора Джордан, руководитель отделения Deezer в Северной и Центральной Америке. Среди наиболее распространенных жанров можно отметить мексиканские нортеньо и банда; кумбию из Колумбии и Аргентины; трэп из Аргентины; и колумбийскую поп-музыку.

Латинская Америка — это регион с самыми быстрыми темпами роста доходов от музыки. Этот регион также занимает первое место в мире по темпам роста стриминга, а исполнители, поющие на испанском языке, непропорционально широко представлены в чартах стриминга и YouTube.

Этот импульс латиноамериканской музыки вряд ли ослабнет. Наоборот, в этом регионе успешные исполнители появляются гораздо быстрее, чем когда-либо, и появляются они в самых разных странах региона – от Мексики и Центральной Америки до стран Карибского бассейна и Аргентины. Несмотря на нестабильность экономики и социально-политическую нестабильность, рост числа пользователей интернета и мобильной связи в сочетании с ростом числа новых артистов и уровня доходов музыкальной индустрии — все это говорит о том, что в обозримом будущем музыкальный сектор будет продолжать расти.

-Лейла Кобо
