

BTS

준진기석민형국
남석윤호지태정
김김민정박김전

巾影清如唐畫意

翠色香傳

花

Тамар Херман

BTS

BLOOD
SWEAT
& TEARS

КРОВЬ
и ПОТ
СЛЕЗЫ

ИСТОРИЯ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫХ ПАРНЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 8

КРОВЬ

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ BTS

Часть 1. Первые шаги группы ... 14

Часть 2. Стремительный успех
«Beautiful Moment» 34

Часть 3. Послание миру:
«Love Yourself» 50

Часть 4. BTS и их команда 70

ПОТ

МУЗЫКА BTS

- Часть 5. Звучание и образ 106
- Часть 6. Период «Skool» 112
- Часть 7. «Dark & Wild»:
становится
всё мрачнее 138
- Часть 8. Переживая лучшие
мгновения с «The Most
Beautiful Moment
in Life» 150
- Часть 9. «Wings»: покоряя
новые высоты 176
- Часть 10. Самопознание
с «Love Yourself» 194
- Часть 11. «Map of the Soul»:
карта души 226
- Часть 12. Остальные релизы
(японские издания,
сольные работы,
коллаборации
и кавер-версии) 252

СЛЁЗЫ

ЛЮБИТЬ СЕБЯ КАК BTS

- Часть 13. BTS и A.R.M.Y. 272
- Часть 14. BTS взрывают
Интернет 286
- Часть 15. Послание,
заключённое
в музыке 296
- Заключение 304
- Благодарности 306

ВВЕДЕНИЕ

Пули не раз влияли на ход истории человечества. И вот в июне 2013 года группа «пуленепробиваемых бойскаутов» начала свой путь, которому суждено было навсегда изменить мировую музыкальную индустрию. Эти семеро молодых артистов, ставшие известными как BTS, всего за несколько лет сумели потрясти и захватить мировую сцену. Собравшись вместе под крылом корейской компании Big Hit Entertainment, Джин (Ким Сокджин), Suga (Мин Юнги), j-hope (Чон Хосок), RM (Ким Намджун), Ви (Ким Тэхён), Чимин (Пак Чимин) и Чонгук (Чон Чонгук) начали свой карьерный путь, на первый взгляд не слишком отличаясь от других k-pop¹ бойз-бэндов. Группа рэперов и певцов вместе исполняет энергичную музыку и сложные отточенные движения, хотя и с более очевидным уклоном в хип-хоп, чем многие их коллеги, ориентированные больше на данс-поп и электронику.

Первые годы своей карьеры они посвящали музыку размышлениям о жизни и любви, а вместе с тем регулярно взаимодействовали со слушателями и рассказывали им о себе во время концертов, через посты в социальных сетях и видеоролики. Постепенно их аудитория росла, и BTS обрели огромное количество преданных поклонников по всему миру. К 2019 году им удалось достичь небывалых высот в американских музыкальных чартах и приобрести международную славу такого масштаба, о котором индустрия k-pop могла только мечтать. Их успех изменил ситуацию на международной музыкальной сцене и доказал, что искусство не знает границ. Они, бесспорно, стали одной из самых популярных групп в мире.

За время, прошедшее с выхода дебютного альбома «2 Cool 4 Skool» в 2013 году и до четвертого покорения вершины чарта Billboard 200² с альбомом «Map of the Soul: 7» в 2020 году, BTS продемонстрировали совершенно новый подход к музыке в эпоху глобализации. Свободно ориентируясь в цифровом пространстве и говоря со слушателями на их языке, в своих текстах и музыке они смогли преодолеть языковые, географические и жанровые барьеры. В июле 2017 года Big Hit — компания, продюсирующая бойз-бэнд, — объявила, что аббревиатура «BTS» теперь будет расшифровываться по-английски как «Beyond the Scene» (*англ.* «за сценой»). Это был важный шаг, показывающий, что коллектив смог достичь того, что раньше не удавалось ни одной корейской группе. Они встали вровень с известнейшими западными звёздами, преодолев границы международного музыкального мейнстрима. Такое прежде удавалось лишь очень немногим артистам, чьим родным языком не является английский.

Когда в октябре 2018 года BTS выступили на арене «Сити-филд» в Нью-Йорке, преемнике стадиона «Ши», где прошло историческое выступление The Beatles в 1965 году, многие восприняли их как современный аналог ливерпульской четвёрки. Ещё раз их сравнили с легендарной группой, когда они пришли на «Позднее шоу со Стивом Колбером», подражая появлению британцев на «Шоу Эда Салливана» (эта передача — предшественник «Позднего шоу», и снималась в том же здании). Однако ребята отказались от подобных сравнений, выразив надежду, что их будут ценить за их собственные дела и музыку. Подобно «битлам», BTS — группа из юношей, живущих за пределами США, которые поют о том, что их волнует, в своём уникальном стиле, но при этом так, что смысл понятен каждому. Кроме того, они не просто открыли Западу новую музыку, их успех — это доказательство того, что английский язык больше не является обязательным условием для продвижения артиста в музыкальной индустрии.

До середины 2010-х годов (как раз перед началом взлёта BTS) песни на иностранных (не английском) языках иногда становились хитами, но в основном успеха достигали артисты-билингвы или иностранцы, которые специально писали песни на английском, например, франкоговорящая Селин Дион или испаноговорящая Шакира. На начало карьеры коллектива пришёлся период, когда испанские песни достигли пика своей популярности, в то время хиты от Bad Bunny, Джея Бальвина и других музыкантов выходили один за другим. Популярность латиноамериканских исполнителей, так же как и корейской поп-музыки в наше время, отчасти была обусловлена растущей ролью музыкальных стриминговых сервисов, которые уравнивали шансы артистов и позволяли большому количеству слушателей получить доступ к интересной музыке, создаваемой независимыми группами и рекорд-лейблами. Именно на этом фоне BTS вырвались вперёд, обойдя всех остальных неанглоязычных артистов. Согласно Billboard³, пластинка группы «Love Yourself 轉 'Tear'» — это первый альбом азиатских исполнителей, написанный преимущественно на иностранном языке, который возглавил чарт Billboard 200. Он таким образом составил компанию квартету Il Divo, американской певице мексиканского происхождения Селене⁴, Джошу Гробану и бельгийской певице-монахини Жаннин Деккерс — немногим неанглоязычным артистам, которым удалось попасть на вершину этого хит-парада. Сингл «Fake Love» попал на десятую строчку чарта Hot 100, став семнадцатой песней за всё время, написанной на иностранном языке и вошедшей в первую десятку⁵, а также четвертой среди треков азиатских исполнителей, достигших такого уровня. Композиция стала преемницей «Sukiyaki» Кю Сакамото, попавшей в чарт в 1963-м, и «Gangnam Style» и «Gentleman» Psy в 2012 и 2013 годах соответственно. В следующем году трек «Boy with Luv», записанный вместе с Холзи, вновь побил мировой рекорд, заняв восьмое место, а песня «ON» впервые попала в топ-5, оказавшись на четвертом месте в чарте Hot 100 сразу после выхода в феврале 2020 года.

Каждый поворот карьеры ведёт их к новым, прежде невиданным вершинам. В этой книге рассматриваются история BTS и влияние их творчества на мировую сцену, причём особое внимание уделено успеху группы в США, достигнутому благодаря сериям альбомов «Love Yourself» и «Map of the Soul». Отчасти музыкальная биография, отчасти аналитическое исследование, наша книга предлагает тщательный обзор феномена южнокорейской семёрки и их дискографии, предназначенный как для новых слушателей, так и для давних поклонников, которым интересно узнать, как BTS достигли беспрецедентной славы и как усердием, целеустремлённостью и талантом установили новый порядок в мировой музыке.

КРОВЬ

The image features the Russian word "КРОВЬ" (Blood) in a stylized, colorful font. The letters are rendered in a gradient of colors: the 'К' is light purple, the 'Р' is orange, the 'О' is yellow, the 'В' is orange, and the 'Ь' is light purple. A thick, pink, wavy ribbon-like shape is superimposed over the text, starting from the top left and curving downwards and to the right, passing behind the letters.

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ВТС

1

ПЕРВЫЕ ШАГИ ГРУППЫ

ЧАСТЬ 1

Когда BTS дебютировали в 2013 году под эгидой Big Hit Entertainment, их название вызывало массу вопросов, особенно у англоязычных медиа, пишущих о феномене, повсеместно известном как k-поп. Об их оригинальное корейское название «Бантансонёндан» (транслитерация 방탄소년단) неподготовленный человек мог сломать язык, поэтому чаще всего использовался переводной вариант «Пуленепробиваемые бойскауты» (Bulletproof Boy Scouts). Это звучало довольно нелепо. Поэтому появился неформальный вариант «Bangtan Boys», и одно время он довольно активно использовался, но в конце концов победила аббревиатура BTS. На протяжении многих лет участники группы неоднократно олицетворяли собой различные варианты названия и, помимо зарубежных наименований вроде японского «Bodan Shonendan», даже добавили к ним новые. Например, «Beyond the Scene» отсылает к их уникальному положению среди всех южнокорейских артистов, ведь они напрямую взаимодействуют с международной музыкальной сценой, не сдерживаемые ни географическими, ни социальными барьерами.

BTS дебютировали в 2013 году, когда музыкальная индустрия в Южной Корее претерпевала значительные изменения. В конце 2000-х и начале 2010-х годов k-поп уже начал победное шествие по планете, во многом благодаря YouTube, который дал жизнь многим вирусным хитам и разжёл интерес публики к происходящему в южной части Корейского полуострова. Но, несмотря на рост популярности жанра на многих мировых сценах, ему не удалось оставить значительного следа в музыкальной индустрии в англоговорящих странах. К моменту появления BTS в южнокорейском музыкальном мире произошла смена поколений. Артисты, бывшие лидерами сферы в предыдущие годы, начали терять популярность, несмотря на то, что сама индустрия продолжала расти и приносить прибыль, расширяя своё влияние дальше, чем когда-либо прежде. Вирусный успех «Gangnam Style» Psy в 2012 году привлек ещё больший интерес мирового сообщества к южнокорейской сцене.

На фоне этого бурного роста и появились BTS, первый бойз-бэнд, сформированный компанией Big Hit Entertainment. Это стало абсолютно новым проектом для фирмы: в команде были представители независимой хип-хоп-сцены и участники, больше отвечающие традиционным требованиям k-поп, то есть певцы и танцоры.

Big Hit была основана в 2005 году продюсером и автором многих хитов Бан Шихёком и до того момента специализировалась в основном на продвижении исполнителей баллад вроде трио 8Eight и популярного поп-квартета 2AM (последние находились под совместным