

День 1

STRAY KIDS — CHRISTMAS EVE~~L~~

Сегодня первый день нашего путешествия в мир k-pop. В этом жанре невозможно составить ультимативный плейлист, так как за время существования корейской поп-музыки накопилось столько культовых треков, что их все едва ли можно переслушать, не то что описать. В этой книге мы вспомним и обсудим как общепризнанные шедевры, так и треки, которые, надеемся, получится открыть для вас впервые. Впереди нас ждет 100 вечеров с k-pop. Ну что, начнем?

Лот первого дня — самый новогодний трек группы Stray Kids — «Christmas Eve~~L~~». Так уж получилось, что Санта потерял голос и теперь лежит в больнице. Хорошо, что он нанял себе замену. Восемь зевающих ребят уже проложили дорогу к магазину с игрушками, чтобы не оставлять детей без праздника. Каждому ребенку в канун Рождества должны достаться подарки! Даже если их придется украсть.

Мемберы Stray Kids справляются с ролью Санты как могут — это оказалось непростой задачей! В клипе вы увидите как волшебство, так и сумасшествие. Ребята вносят в праздник хаос и веселье — они устраивают драку за подарки, после сматываются с места преступления и шумно вламываются в дом, пройдя через водопроводную трубу вместо камина. Восемь Сант на минималках (или на максималках?) роняют все подарки на пути к елке, тем самым разбудив маленькую девочку. Правда, она расстраивается при виде ребят (эх, если бы у меня такое в жизни было...), ведь вообще-то ждала настоящего Санту! Пришлось успокаивать подарками.

Если добавить одну букву в словосочетание «Christmas Eve», что означает «канун Рождества», то веселый праздник превратится в «Christmas Eve~~L~~», что созвучно слову «evil», то есть получается «рождественское зло». Надеемся, что у вас Рождество ни с чем злым не ассоциируется! Кроме этой песни, конечно. Уж больно она хорошая.

День 2

BLACKPINK – BOOMBAYAH

Когда в 2016 году состоялся релиз «Boombayah», мир познакомился с BLACKPINK — женской группой от компании YG Entertainment. Вскоре эти четыре девушки завоюют сумасшедшую популярность и сделают k-поп популярным не только в Корее, но и во всем мире.

Парочку первых рекордов BLACKPINK поставили прямо во время дебюта: «Boombayah» заняла 1-е место в мировом чарте продаж цифровых песен Billboard. И это в первую неделю — быстрее, чем кто-либо другой за всю историю чарта! А через 4 года «Boombayah» стала первым дебютным k-поп-клипом, который получил заслуженный миллиард просмотров на YouTube.

Странно даже подумать, что когда-то BLACKPINK должны были быть группой из семи девушек. Со временем количество участниц сократилось. В финальном составе их было пять: Джени, Лиса, Джису, Розэ и Миён. Однако Миён ушла из YG по собственному желанию, потому что дебют группы все откладывался и откладывался... Сегодня Миён — вокалистка в группе (G)I-DLE, а Blackpink дебютировали в составе четырех человек.

Проектными названиями для будущих BLACKPINK были PinkPunk и BabyMonster. Последнее название даже досталось новой группе компании YG, которая унаследовала дух своих знаменитых предшественниц. У самих BLACKPINK тоже были идейные вдохновители, повлиявшие на сложившийся образ группы. Создавая BLACKPINK, YG ориентировались на успех другой женской группы под своим началом — 2NE1.

И все-таки BLACKPINK сложились в совершенно уникальную группу, которую знают десятки, а то и сотни миллионов людей по всему миру. Джени, Джису, Розэ и Лиса — четыре девушки, имена, голоса и лица которых прочно вошли в историю мировой музыки. Давайте сегодня послушаем, с чего началась их история!

День 3

BIGBANG - FANTASTIC BABY

«Короли кей-попа», дебютировавшие еще в 2006 году, лидеры второго поколения среди мужских групп — все это про BIGBANG! Такое прозвище ребята получили не случайно — они считаются одними из самых успешных корейских артистов в мире, а также BIGBANG одни из самых продаваемых бойз-бэндов за всю историю... Титулы можно перечислять еще очень и очень долго — за время существования группы их накопилось предостаточно.

BIGBANG помогли распространить культуру Южной Кореи по всему миру. Популяризация южнокорейской культуры получила собственное название — Халлю, что переводится как «корейская волна». Такую классику обязательно нужно послушать каждому фанату жанра!

Официально группа до сих пор остается действующей, только участников в ней уже три, а не пять. Фактически свою деятельность BIGBANG приостановили в 2017 году, когда все участники проходили обязательную в Корее службу в армии. А в 2019 году разгорелся крупный затянувшийся скандал, связанный с одним из мемберов. Сынни обвинялся в пособничестве проституции, наркоторговле и коррупции. Индустрия и фанаты не смогли простить ему этих преступлений, поэтому дорога в музыку для Сынни оказалась закрыта навсегда, а о полноценном возвращении групповой активности BIGBANG пришлось забыть.

BIGBANG принесли перемены в k-pop-индустрию. Например, одними из первых примеряя на себя эпатажные образы. До BIGBANG айдолы из мужских групп, например, не красили волосы в необычные цвета.

В клипе «Fantastic Baby» можно полюбоваться стилем и чувством вкуса ребят из BIGBANG — кто еще мог похвастаться настолько красочным и замороженным визуалом в 2012 году?

День 4

AESPA — BLACK MAMBA

В концепте группы aespa Ли Суман, директор SM Entertainment, реализовал все свои творческие идеи разом — такой сложно устроенной вселенной нет ни у одной другой группы в k-pop. Рассказать об этом в одном тексте не получится, так как внутренняя история у группы настолько запутанная, что разобраться в ней нелегко даже заядлым фанатам.

Если коротко, то в мире aespa у каждой участницы есть своя цифровая версия, аватар под названием «ае». Таким образом, в группе есть и настоящие участницы, и виртуальные — две стороны одного и того же человека. Это отражено и в названии группы — слово «aespa» произошло от слияния «avatan», («experience») и «aspect», то есть «аватар», («опыт, впечатление»), («аспект»). Каково это — посмотреть на совершенно новый мир глазами аватара?

К слову, про новый мир: у вселенной aespa есть магистральный сюжет, который разворачивается в бесконечном параллельном мире под названием KWANGYA, что с корейского переводится как «дикий мир, пустошь». В этом месте живут аватары. Двигатель любого сюжета — это конфликт. Здесь его зачинщица — злодейка Черная Мамба, которая может вмешиваться в связь между мемберами и их аватарами. Она предстает в двух сущностях, будучи одновременно девушкой и змеей, и представляет угрозу для всего мира. С Черной Мамбой мы познакомимся в одноименном дебютном треке группы.

«Такое ощущение, что это не дебют, а камбэк», — комментировали фанаты клип на трек «Black Mamba». Неудивительно, ведь новые термины из хитро выстроенной вымышленной вселенной сумбурно обрушиваются на голову слушателя за одну трехминутную песню. «Black Mamba» не просто погружает в историю группы, а как будто ждет, что вы уже успели разобраться в ней заранее. Материал подается метафорично — все-таки перед нами не роман, а короткая песня, которая должна быть звучной и музыкальной.

С этим у «Black Mamba» все отлично! В творчестве aespa корейская поп-музыка хорошо смешивается с электронной, намеренно «искаженный» инструментал резонирует с концептом группы и основным конфликтом, а про вокал и говорить излишне — все группы SM Entertainment славятся своими мощными голосами и отличным вокальным диапазоном. Хорошая подготовленность участниц aespa стала лишь очередным подтверждением репутации компании.

В дальнейшем мы еще вернемся к творчеству группы, но сразу расскажем спойлер: этот концепт, к сожалению, остался с нами ненадолго.

День 5

BTS — No More Dream

Название BTS давно стало именем нарицательным для всего мира. Самый известный южнокорейский бойз-бэнд, самые главные двигатели Халлю по всему миру и первые, кто приходит в голову людям, далеким от индустрии, при слове k-pop — да, все это BTS. Вот они слева направо.

Даже мемы, которые когда-то носили высмеивающий характер и намекали на то, что все азиаты на одно лицо, фандом BTS, ARMY, носит как корону, с гордо поднятой головой, ведь такая ассоциация лишь доказывает феноменальную известность и культовый статус группы в медийном пространстве.

В уже далеком 2013 году в клипе «No More Dream» еще малоизвестные, только дебютировавшие восходящие звезды начали с того, что представились. Почему на этом сделан акцент? Потому, что это очень хорошо показывает разницу между поколениями k-pop: сейчас огромная ставка делается на предебютный маркетинг. Для того, чтобы стать узнаваемым и известным нужно не так много сил, а главное — времени. В сегодняшней индустрии увлеченная аудитория приходит сама, а музыкальные лейблы готовят подогревающие интерес пиар-компании.

Не обесценивая огромный труд, талант и старания новых ай-долов, стоит отметить, что когда-то BTS «проложили дорогу» для успешного дебюта молодых исполнителей, приведя в k-pop сотни миллионов людей со всего света. Сегодня мы посмотрим, с чего же начинали сами BTS — Чонгук, Шуга, Джин, V, RM, Чимин и Джей-Хоуп.

Ранние клипы группы несут в себе отпечаток времени. Это отражается в стиле одежды, макияже и прическах, манере съемки, декорациях. Сейчас такие работы кажутся наивными и умилительными, несмотря на заявленный крутой и дерзкий образ ребят, — а главное, душевными. Возвращаясь к их дебютному клипу, интересно посмотреть, какой огромный путь проделали эти семь талантливых парней и как сильно изменилось их творчество за долгие годы работы.

День 6

X:IN — SYNCHRONIZE

X:IN — это начинающая группа из пяти участниц. В этой маленькой группе небольшой компании Escrow Entertainment примечательно то, что кроме трех кореянок в ней есть две участницы необычных для k-поп-индустрии национальностей. В корейских группах часто встречаются японцы, китайцы, тайваньцы, нередко можно увидеть тайцев, но в X:IN вас ждет сюрприз, ведь среди участниц группы есть индианка Ария и даже русская девушка Нова!

Каждая из них — вторая представительница своей национальности на всю индустрию. До Арии была Шрия из группы BLACKSWAN, и то объединяет их скорее гражданство, чем национальность. Индия — многонациональная страна, и Ария относится к народности малаяли.

Нова, она же Мария Емельянова (псевдоним образован из последней части ее фамилии), до дебюта была актрисой дубляжа, а свой путь в k-поп начинала с кавердэнса. Когда-то она танцевала K-POP IN PUBLIC на улицах Москвы вместе с другими девочками в составе танцевальной команды DALCOM. Кто бы тогда мог подумать, что перед ними будущий айдол! Тренировки с командой не прошли даром, и в X:IN Нова занимает позицию главного танцора и главного рэпера.

До Новы в индустрии единственным русским айдолом была Лана — сольная исполнительница российского происхождения. К сожалению, Лана не обрела такой же популярности. Ее самый просматриваемый клип набрал меньше трех миллионов просмотров на YouTube более чем за пять лет. В этом плане Нове повезло больше — Escrow Entertainment хоть и является маленькой компанией, но свою группу продюсирует старательно. К тому же популярность корейской музыки по всему миру сильно возросла в последние годы, а фандом X:IN под названием READY укрепился преданными фанатами из России и Индии.

«Synchronize» — это первый камбэк X:IN. С момента дебюта состав группы уже успел измениться. X:IN потеряли двух мемберов — Чю и Роа, бывшего лидера группы, зато приобрели двух новых. В клипе «Synchronize» мы впервые знакомимся с новыми участницами — рэпером Ханной и главной вокалисткой Низз. Им есть чем нас порадовать! Остальные участницы за это время неплохо прокачали свои навыки и готовы показать результат.

Кстати, знаете ли вы, что X:IN недавно выступали в России? В 2024 году они были приглашены в Москву, чтобы выступить в роли судей на Asian Dragon Fest, а на следующий день порадовали российских READY концертом. Билеты ушли в sold-out в первые же минуты продаж! Фанаты остались в полном восторге, максимально поддерживая девочек во время выступления. Что ж, READY в Москве как следует показали X:IN, как они рады видеть своих кумиров в родной стране. С нетерпением ждем их следующего концерта в России!

K-POP

День 7

SEVENTEEN - HOT

SEVENTEEN дебютировали 26 мая 2015 года, оказавшись в третьем поколении k-поп. На самом деле их история должна была начаться еще раньше. В 2012 году компания Pledis Entertainment заявила, что готовит новую мужскую группу, которая будет состоять из 17 человек, которым в среднем будет по 17 лет.

Трейни, потенциальные мембры будущей группы, готовились стать айдолами под камерами реалити-шоу Seventeen TV два года подряд, с 2012 по 2014. К моменту дебюта, правда, остались не все — четыре человека покинули проект, оставляя SEVENTEEN с тем составом, который мы знаем по сей день.

Итак, у нас есть 13 мембров новой группы, но название не поменялось — что делать? Ищем новое значение! Группу разделили на 3 юнита — вокал, хип-хоп и выступления. Вот теперь уравнение снова сложилось: 13 участников + 3 юнита + 1 группа = SEVENTEEN!

Шли годы с момента дебюта, и по прошествии каждого из них ребята все прочнее укреплялись на сцене, качество треков росло, а фанатов становилось все больше. Встречайте, SEVENTEEN!

День 8

ITZY — WANNABE

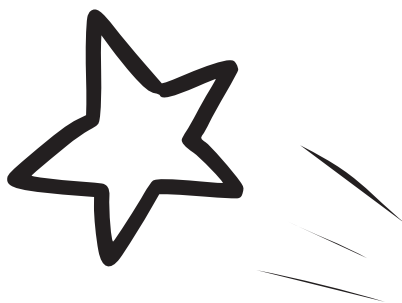
ITZY — это женская группа из пяти участниц. Девушки дебютировали в 2019 году с песней «DALLA DALLA», но настоящий успех им принес трек из третьего мини-альбома IT'Z ME — «WANNABE».

На английском языке слово «wannabe» имеет два значения — это либо человек, который отчаянно, но безуспешно пытается получить славу, либо человек, который копирует кого-то другого, в первую очередь — других звезд. Слово «wannabe» сложилось из двух других — «wanna» и «be», что буквально переводится как «хотеть быть».

На этом ITZY создают игру слов: им не нужны ориентиры в виде других селебрити — эти девушки не хотят быть кем-то еще, они хотят быть самими собой!

ITZY говорят правду — они действительно очень самобытная группа. Вместе они складываются в удивительный коллектив, но все пять участниц такие разные! У каждого мембера свои таланты, характер и абсолютно уникальная внешность. Нежная Лиа, скромная Черён, уверенная красавица Юна, дерзкий томбой Рюджин и лидер с кошачьими глазами Йеджи. Девушки так не похожи ни на кого, кроме самих себя, что выучить ITZY будет очень легко. Попробуйте сами!

Интро «Wannabe» стало культовым среди фанатов k-pop — «танец плечами» Рюджин, с которого начинается выступление, стал символом простой, но эффектной хореографии. Все благодаря уверенной подаче исполнительницы!

День 9

NCT U — MAKE A WISH (BIRTHDAY SONG)

Описать, что такое NCT, парой слов крайне непросто. Взрывающая мозг задумка принадлежит компании SM Entertainment, глава которой, Ли Суман, — известный создатель мультивселенных, хитросплетенных концептов и сложнопостроенных групп всей k-поп-индустрии. Сегодняшняя группа снова проведет нас по тонкой грани между сумасшествием и гениальностью.

NCT — это одновременно одна группа и множество разных, каждая из которых базируется в разных городах. Технически, название NCT, которое расшифровывается как Neo Culture Technology, описывает целую группу, а все, что носит добавочные названия (как NCT U, NCT 127, NCT Dream и так далее), является саб-юнитами этой группы.

В принципе, все звучит логично — в индустрии k-поп часто встречается деление группы на саб-юниты, вот только у NCT слегка смущает... количество участников. В обычной группе бывает максимум 13 мемберов (привет, SEVENTEEN!), минимум — 3-4, и все они одновременно выступают на сцене и фигурируют в клипах. В саб-юнитах людей и того меньше — чаще всего в таких проектах всего по 2-3 участника. Но в NCT мемберов аж 26, а саб-юниты могут состоять из 20 — например, столько людей в составе NCT U.

NCT U — это один из самых успешных саб-юнитов группы. Не пугайтесь, всей толпой они не выступают! В дальнейшем мы о них еще поговорим, а сегодня просто послушаем их самый популярный трек под названием «Make A Wish (Birthday Song)». В его записи приняли участие не все двадцать участников, а всего семь.

День 10

BABYMONSTER — BATTER UP

Ох, как только не называли эту группу после их дебюта! Особенно часто звучало презрительно брошенное «копирки BLACKPINK».

Что ж, доля правды в этом есть, ведь BABYMONSTER и BLACKPINK продюсирует один лейбл — YG Entertainment. Компания, приняв во внимание колоссальный успех своей предыдущей группы, для создания новой взяла за основу старые проверенные лекала — и это, между прочим, сработало!

BLACKPINK и BABYMONSTER объединяет общий girl crush концепт, многие стилистические и музыкальные решения, продакшн и даже имя. По словам Джису, когда-то BABYMONSTER было одним из предрелизных названий группы, которую сейчас мы знаем как... ну вы поняли. Все эти мелочи заставили нетизенов с подозрительным прищуром посмотреть на новый проект — такое, знаете ли, у нас уже было! Хотели переплюнуть легенд? Нет уж, не выйдет!

Другая сторона интернета рассуждает иначе. Как максимум, у группы постепенно формируется свой уникальный стиль, сценические образы мемберов значительно отличаются от их предшественниц, и BABYMONSTER — это абсолютно самостоятельный проект, который вообще не стоит ни с кем сравнивать. Как минимум, новая женская группа из семи талантливых мемберов стала достойной преемницей BLACKPINK. BABYMONSTER сразу задали жару своими навыками — даже не скажешь, что большая часть группы совсем еще юные девочки. Чиките (макнэ группы) на момент выхода «BATTER UP» было всего лишь четырнадцать лет! При этом их скилл поражает — эти высокие ноты, четкий и быстрый рэп, чистое исполнение хореографии и уверенность на сцене заставляют задуматься, как долго они были трейни и как много сил они вкладывали в свое обучение. Ответ закономерный и даже немного грустный: некоторых участниц приняли на стажировку в компанию, когда им было только десять, а обучались девочки в основном от четырех до пяти лет!

Да уж, детства с таким графиком айдолам пришлось лишиться, но зато как артисты они прокачались ещё до дебюта. Особенно хорошо это заметно в современной индустрии, когда всё чаще стала вызывать вопросы неподготовленность молодых музыкантов.

