ロシアのネットレーベル

嶋田 丈裕¹ 2012年6月9日

第13回桑野塾資料

1. はじめに

Far From Moscow http://www.farfrommoscow.com/

音楽情報サイト (2008年開設)

運営者: David MacFadyen (UCLA Slavic Languages & Literatures Department)

対象エリア:旧ソ連のスラブ三国およびバルト三国

対象ジャンル:クラシック、メインストリームのポップを除くほぼ全てのジャンル

- indie rock/pop、dance/electronica に強い
- heavy metal や goa/trans など、ほとんど取り上げられないジャンルもある

特徴:エリア内に広がるローカル・シーンに注目

- ロシア (102 都市)
- ベラルーシ (10都市)
- ウクライナ (30 都市)
- リトアニア (6都市)
- ラトヴィア (7都市)
- エストニア(8都市)
- カザフスタン、モルドヴァ、ハンガリー、ウズベキスタン

Far From Moscow が取り上げる音楽シーンの主要な活動プラットフォーム

- ネットレーベル
- ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS)
- コンシューマ・ジェネレーテッド・メディア (CGM)
- クラブ、ライブハウス

2. ネットレーベル

2.2. レーベル

レコード・レーベル=レコード会社もしくはその1セクションに付けられたブランド

 $^{1 \}quad \text{E-mal: } tfj@kt.rim.or.jp \text{ , web: } http://www.kt.rim.or.jp/\sim tfj/talk/index.html \text{ , twitter: } @tfj_shimada$

レコード会社の6つの機能2: (1)制作(2)宣伝(3)販売(4)録音(5)製造(6)配送

2.2. 機能から見たネットレーベル

- (1) 制作(A&R): 主宰する個人もしくは少人数のコレクティヴ
- (2) 宣伝:インターネット (ソーシャルメディア) を活用
- (3) 販売:ほぼ無料配布 (Creative Commons ライセンスを活用)
- (4) 録音:ミュージシャン自身が録音(自主制作)
- (5) 製造:物理媒体を用いないので無し
- (6) 配送:インターネットを使ったデジタル配信

2.3. ネットレーベルの歴史

ロシアに限らない、主に欧米で展開したネットレーベルの歴史

2.3.1. ルーツ(1980 年前後~)

デモシーン:ハッカー・サブカルチャーの一部 デモ=プログラミングで作成したグラフィックス+音楽 交流の場=デモパーティ

コンピュータ: Amiga, Apple II 等

媒体:フロッピーディスク,草の根BBS,等

データフォーマット:MOD (Amiga), MIDI 等

2.3.2. 第一世代(1990年代半ば~)

背景:

インターネットの一般化:アカデミックからコマーシャルへ ポスト・レイヴのエレクトロニック・ダンス・ミュージックの流行 (1992~) intelligent techno ~ IDM (intelligent dance music), abstract hip hop 等

コンピュータ: Windows, Mac, UNIX

媒体:インターネット (メーリングリスト、ウェブサイト)

データフォーマット: Real Audio, AU, 等

ライセンス:非商用無料

² 生明 俊夫 『ポピュラー音楽は誰が作るのか — 音楽産業の政治学』 勁草書房, 2004.

2.3.2. 第二世代(2000 年代半ば~)

背景:

ブログ、SNS、CGMの普及(ブログ・サービス開始 1999 年)

MP3 プレーヤーの普及(初代 iPod 発売 2001 年)

Creative Commons ライセンス発表 (2001 年) ³

ソフトウェアにおけるオープンソースライセンスの考え方から派生 作品の自由な流通、再利用を理解しやすく柔軟に設定できるようにするため

のルール (商用をも排除しない)

媒体:インターネット(ブログ、ソーシャルメディア、等)

データフォーマット: MP3, Ogg, WAV, 等

ライセンス: CreativeCommons ライセンス

3. ロシア(旧ソ連)での状況

3.1. 1980 年前後~

ソビエト時代

アンダーグラウンドなジャズ・シーン、ロック・シーン

デモシーンの対応物があったかは不明

3.2. 1990 年代半ば~

ソ連崩壊後の混乱期

インターネットの普及4

ru ドメイン登録 (1994)

無料 e-mail サービス www.mail.ru 登録者数 100 万超 (2000)

主要なインディレーベルの設立

SoLyd (1992) http://solyd-records.ru/

FeeLee (1992) http://feelee.ru/

LongArms (1996) http://www.longarms.net/

Manchester Files (Bomba-Piter) (1996) http://www.bomba-piter.ru/

Boheme (1998)

GreenWave (1998)

ロシア IDM シーンの成立とヨーロッパ進出

インディレーベル(カセットからCDへ)の設立

³ クリエイティブ・コモンズ・ジャパン http://creativecommons.jp/

⁴ ナジェージダ東井, 井桁 貞義『ロシア・インターネットの世界』ユーラシア・ブックレット No. 11, 東洋書店, 2001.

Art-Tek (モスクワ, 1994) Solar X 主宰

Exotica (モスクワ, 1996)

Perforated (サンクトペテルブルグ, 1997) Manchester Files のサブレーベル

Cheburec (サンクトペテルブルグ、1999)

ロシアに広がるシーン

コンピレーション Расскажи Чайковскому Новости (Tell Tschaikowsky The

News) シリーズ Vol.1 (1999) ~ Vol.7 (2003)

Vol.1 参加ミュージシャンの都市

ノヴォクズネック、イジェフスク、モスクワ、カリーニングラード、 ノヴォシビルスク、ケメロヴォ、サンクトペテルブルグ、アルハンゲリ スク、チェリャビンスク

ヨーロッパへの進出

Solar X: Little Pretty Automatic (Worm Interface, 1999)

SCSI-9: Middle Of The Way (Force Tracks, 1999)

Fizzarum: Phut Of Plex (City Centre Office, 1999)

Fizzarum: Monochrome Plural (Domino, 2000)

Various Artists: *ElektRus* (What's So Funny About, 1999)

Various Artists: Ru.electronic (Lo Recordings, 2001)

ネットレーベルの活動は不明

3.3. 2000 年代半ば~

プーチン政権下の安定期

インディレーベルの世代交代

1990 年代に登場した IDM のレーベルはほとんど生き残らなかった

ネットレーベルの興隆

先駆的な動き:FREE!MUSIC

各地のシーンのネットワークの確立: NetAudio Russia

シーンの成熟と有料化への試み:FUSELab. Electronica

特徴:

インディレーベルで活動していたアーティスト達も参入

2010年代に入って脱ネットレーベル(有料化、CD リリース)の動きもある

"Prof's website lets music flow across former Soviet Union", UCLA Today, 2010-11-10.

Far From Moscow の David MacFadyen へのインタビュー記事

どうしてミュージシャンたちは作品をインターネットで無料で配信したのか?

旧ソ連のエリアでの音楽産業の壊滅

1990年代の市場の崩壊

海賊版の大量流通

4. ロシアのネットレーベル

4.1. 先駆的な動き: Free!Music

Free!Music http://freemusic-project.ru/レーベルというよりも無料音楽配信のムーブメント(A&R は無い)

きっかけ:コンピレーション OpenMusic (2002)

ALT Linux Master 2.0 (Linux のディストリビューション) に同梱

ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/OpenMusic/1/index.html

データフォーマット: Ogg Vorbis

参加ミュージシャン:

EXIT Project, Maler и Я, Рада и Терновник, Умка и Броневик, Jah Division 等 IDM 文脈のミュージシャンではない。インディからのリリース有り。

オープンソース・ソフトウェアの音楽版

EXIT Project を中心に Free!Music を立ち上げ (2004)

挙げている理由5:

メジャーが望むような大売れする音楽はやりたくない/できない メジャーは少量のリリースはしてくれない インディにはリリース待ちのアーティストが長蛇の列を成している インディは配給が信頼できない

ネットレーベルの一般化により、その役割は終えている。

その後の展開:

EXIT Project http://exitproject.ru/ http://promodj.com/exitproject nu jazz / electronic jazz のグループ

メンバーは Disen Gage, inFront 等のグループとしても活動

デビュー作: Live Electricity (CD Land, 2002)

以降は自身のウェブサイトを使い Creative Commons ライセンスで無料配信。

大手レーベル Coio3 から Creative Commons ライセンスの CD リリース

Exit Project & Сергей Летов: Live At Golden Mask (Союз, 2010)

R.A.I.G. (Russian Association of Independent Genres) http://www.raig.ru/

Disen Gage, inFront の参加するインディレーベル

傘下にネットレーベル:Accessory Takes http://www.raig.ru/AT.asp

XMZ (Илья Хмыз) http://www.xmz.ru/

Инна Желанная & Farlanders、Huun-Huur-Tu のエンジニアとして知られる レビュー作: *Rabbit's Ear Debut* (Boheme, 1998) acid jazz と称している

⁵ Free!Music Project – About project http://freemusic-project.ru/en/node/41

自身のプロジェクト Maler и Я http://www.malerija.ru/ CD でリリースされたものもあるが、全ての音源を自身のウェブサイトを使い CreativeCommons ライセンスで無料配信

4.2. ネットレーベルとそのネットワークの確立:NetAudio Russia

NetAudio Russia http://nikita-golyshev.com/netaudio-russia/

Nikita Golyshev [Никита Гольшев] (aka CD-R) と Ilias Mikanaev [Ильяс Миканаев] (aka Zolotu. DJ Soothe) のプロジェクト (2007-2009)

活動目的:ロシアにおけるインデペンデントなデモシーンの出会いの場

ネットレーベル ElectroSound として活動開始 (2005)

派生ネットレーベル Music Excentrica, Share My Wings, Weird Elements 主にリリースしている音楽のスタイル: IDM、ambient techno、実験的な電子音楽、post-rock(ネットレーベルが盛んなジャンル)

最初のリリース: Some Dots Of A Certain Sound (2005)

インディーレーベルで活動していたミュージシャンたちが参加

参加7アーティスト中3アーティストがArt-Tek レーベルで活動していた

Domino からアルバムをリリースしていた Fizzarum が 1 曲目

ハリコフのミュージシャン (NexSound レーベル) も参加

コンピレーションのシリーズ化

コンピレーション A Place To Live (2007)

ロシアに広がるシーンを紹介:

モスクワ、ペルミ、イジェフスク、ノヴォシビルスク、クラスノダール、サンクトペテルブルグ、ヤロスラヴリ、エカテリンブルグ、バルナウル

ネットレーベルを連携させるプロジェクト: NetAudio Russia (2007)

ネットレーベルのリリースからフェスティバルへ

ヨーロッパで展開されていた NetAudio Festival に倣って

最初:2005年にスイスのベルンで

NetAudio London http://www.netaudiolondon.cc/

NetAudio Festival Berlin http://www.netaudioberlin.de/

NetAudio Moscow Festival http://nikita-golyshev.com/netaudio-moscow/ 第1回 2008-09-18

会場:Центр ДОМ (DOM Cultural Center)

参加ネットレーベル: ElectroSound 及びその派生レーベル

参加ミュージシャン: Mujuice、Volga、Monokle、K.D. Expression,

Ambidextrous, Taiga

第2回2009-10-17

会場: Государственный Центр Современного Искусства (National Center for Contemporary Arts)

参加ネットレーベルとミュージシャン:

Subwise (サンクトペテルブルグ) : Raumskaya, Fuu

Tru Type Sounds (モスクワ) : 5-40 am, P-SH

Electronica (イルクーツク) : Frunk29, Vadim Lankov

Passage/Fragment (クラスノダール) : Modul, Killahertz

ElectroSound (モスクワ) : moroza knozova, CD-R

2つのコンピレーションのリリース

Opensource Compilation #1: Russian Music Underground Creative Commons License (2009)

Free Music Compilation #2: Russian Files Inside Creative Commons License (2009) フェスティバルの様子を伝える記事:

"NetAudio Moscow Festival: Bringing People Together (Even Siberians)", *Far From Moscow*, 2009-10-19. http://www.farfrommoscow.com/articles/netaudio-moscow-festival-bringing-people-together-even-siberians.html

2009 年に活動停止。Internet Archive の音源もほぼ全て削除 2011 年に活動再開するも 2011 年末をもって活動終了

4.3. シーンの成熟: FUSELab と Electronica

4.3.1. FUSELab

FUSELab http://fslab.net 南ロシア・クラスノダール コレクティヴによる運営

Evgeny Shchukin (Modul, Wols, Feldmaus)

Yuri Vasilchenko (aka Strelnikov)

Mira Ishome (aka Ishome)

Alexey Slepuha (aka SLP)

Anton Rinzai

2005年に2つのネットレーベルとして活動開始

Fragment: IDM, minimal tech house

Passage: ambient, electronica, field recordings

2010年末に FUSELab として統合

Fragment、Passage、Jumble の3本立て

一部は Extra として有料で販売 (beatport, juno, iTunes 等で)

無料のリリースも継続

CDリリースへ

Pro-Tez レーベルとの交流

Pro-Tez レーベル http://www.pro-tez.com/

SCSI-9 (Anton Kubikov (Антон Кубиков) & Maxim Milyutenko (Максим Милютенко))は Force Tracks レーベル倒産後 Kompakt と契約

SCSI-9 と Ed Karapetyan (aka Ed Vertov) が Kompakt 傘下に Pro-Tez レーベル設立 (2005)

目的:ロシアのアーティストを欧米に紹介 アナログ (12") とデジタルのリリース

SCSI-9 のアルバムを Fragment からリリース

Framgment アーティストたち (Modul, Mujuice, BVoice & KHz, etc) を Pro-Tez からリリース

Modul の別名プロジェクト Wols が Kompakt 傘下の Pinguipung からデビュー 2009 年頃からの IDM から minimal / dub techno への流行の変化の駆動力に

4.3.2. Electronica

Electronica http://electronicalabel.ru/

イルクーツクで2008年に設立。現在はモスクワを拠点。

主宰: Sasha Khizhnyakov (Саша Хижняков)

2010年に有料の "Digital release" 開始 (beatport, iTunes 等で)

無料の "Net release" の休止

4.3.3. 活動スタイル

コンピレーションと DJ mix、リミックス・ワーク

レーベルのカラーを示すだけではなく、仲間のレーベルとのネットワークを確立・ 維持する役割もある。

お互いにプロモーションし合う。

ソーシャルメディア (SNS) やコンシューマー・ジェネレーテッド・メディアの活用

twitter

プログ: LiveJournal → Blogger

ソーシャル・メディア: VKontakte → Facebook

DJ ソーシャル・メディア: PromoDJ → ResidentAdvisor

音楽ソーシャル・メディア:MySpace

インターネットラジオ:last fm

リリースやイベントの告知、ファンとの交流

コンテンツ配布: Kroogi → Bandcamp

Bandcamp:価格・ライセンス設定の自由度が高い

音楽共有サービス:SoundCloud, MixCloud

DJ mix やトラックのストリーミング、配布

動画共有サービス: Vimeo, YouTube

プロモーション・ビデオやライブ映像

ディスコグラフィ情報:discogs

過去のリリース情報(ショップへの誘導)

ネットレーベルとレーベルの融合

有料のレーベルの成功: Pro-Tez、Highway Records

ネットレーベルの成功: FUSELab、Electronica

有料の digital release と無料の net release

12"/digital release のインディレーベル (Pro-Tez, Highway, etc) とネットレーベルの相互作用

ミュージシャンの双方向の行き来

有料のレーベルもネットレーベルと同様のプロモーション

DJ mix のポッドキャスト, SoundCloud 等での配布

SNS を駆使したプロモーション

Bandcamp を使った販売

ローカルシーンのネットワーク モスクワ指向が低い

4.3.4. 今後の展望

有料化はうまくいくか?:まだまだ未知数

FUSELab や Electronica の有料リリースは定着するか?

有料化に続くレーベルはでてくるか?

ネットレーベルは次々と登場してきている

post-NetAudio Russia のレーベルの例

Echotourist (ノヴォシビルスク) http://echotourist.blogspot.com/

"Snow, Emptiness, and Familial Warmth: The Echotourist Compilation", *Far From Moscow*, 2012-05-14. http://www.farfrommoscow.com/articles/the-echotourist-compilation.html

Absurde (ホメリ/ゴメリ) http://soundcloud.com/absurdeby と Dust on Boots (ハバロフスク) http://dob-music.com/

"Labels Near and Far: Absurde, Dust on Boots, and 26 Tea Drops", *Far From Moscow*, 2012-05-30. http://www.farfrommoscow.com/articles/absurde-dust-on-boots-and-26-tea-drops.html

4.3.5. 補足

話の流れから今回取り上げられなかった話

(1) IDM のネットレーベル・シーンはロシアに閉じていない

NexSound (ハルキウ/ハリコフ, ウクライナ) http://www.nexsound.org/2000 年に有料のレーベルとして活動開始。無料の "net release" も。

Foundamental Network (ミンスク,ベラルーシ) http://foundamental.net/

AudioTong (クラクフ, ポーランド) http://audiotong.net/

Silent Flow (キシナウ, モルドヴァ) http://silentflow.org/

(2) IDM 以外でも、面白いネットレーベルの動きはある

Clinical Archive(モスクワ) http://www.clinicalarchives.spyw.com/ electronica, jazz/imrpov, noise 等折衷的

リリース頻度高い:ロシア以外のアーティストのリリースも多い

abstract hip hop のシーンもネットレーベルは盛ん。

indie pop/rock のアーティストは、レーベルを作らず、個々のグループが bandcamp 等で配布することが多い。

5. おわりに

これはソ連崩壊後のロシア(もしくは旧ソ連ヨーロッパ)に独特のことなのか? どことなく既視感がある

1980年代の US インディー・シーン⁶

アメリカ各地にインディー・レーベル設立ブーム

SST, Slash(ロスアンジェルス)、Homestead(ニューヨーク)、Alternative Tentacle(サンフランシスコ)、Touch And Go(シカゴ)、Twin/Tone(ミネアポリス)、Dischord(ワシントン DC)、DB Recs(アセンズ)、等

互いに配給しあうインディーレーベルのネットワークの確立

草の根的、DIY 精神

基盤となったメディア:カレッジ・ラジオ、CMJ (College Music Journal)

今の時代に最も使い易いメディアが SNS や CGM だったのかもしれない。

以上

⁶ Michael Azerrad, Our Band Could Be Your Live: Scenes from the American Indie Underground, 1981-1991, Little Brown, 1991.