

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Кафедра естрадного та народного співу

Іващенко Олена Олегівна

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
МАГІСТЕРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ
на тему: Побудова культурного феномену The Hardkiss в умовах сучасної
української музичної індустрії

на здобуття освітнього ступеня «магістр» за другим (освітньо-
професійним) рівнем вищої освіти
Галузі знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальності: 025 Музичне мистецтво

Теоретичне обґрунтування творчого мистецького проєкту містить
результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших
авторів
мають посилання на відповідне джерело.

підпис здобувача

Іващенко О.О.

Творчий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
естрадного та народного співу Теслер Т.М.

Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
естрадного та народного співу Теслер Т.М.

м. Харків

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ ВИКОНАВЦЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ	8
1.1 Музична індустрія як простір формування культурно-мистецького феномену виконавця.....	8
1.2 Особливості розвитку української музичної індустрії у XXI столітті.....	12
Висновки до Розділу 1.....	14
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ ГУРТУ THE HARDKISS В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ	16
2.1 Етапи творчого становлення і розвитку гурту The Hardkiss.....	16
2.2 Формування сценічного іміджу гурту The Hardkiss: візуально-комунікативна стратегія.....	23
2.3 Музика The Hardkiss як форма громадянського висловлення в умовах війни: соціальні меседжі та культурний спротив гурту.....	27
Висновки до Розділу 2.....	31
РОЗДІЛ 3 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ГУРТУ THE HARDKISS	33
3.1 Еволюція музичного стилю The Hardkiss: жанрово-стилістичні домінанти творчості.....	33
3.2 Виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому «Залізна ластівка».....	35
Висновки до Розділу 3.....	39
ВИСНОВКИ	40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	42
ДОДАТКИ	45

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми науково-дослідної роботи. The Hardkiss є одним із найуспішніших українських рок-гуртів, творчий шлях якого взяв початок у 2011 році. Гурт уособлює нову хвилю української музики, в основі якої лежить поєднання сучасного звучання з елементами автентики. Творчість колективу сприяє утвердженню образу України як модерної, самобутньої і конкурентоспроможної держави на світовій музичній арені.

The Hardkiss у своїй творчості відображає актуальні суспільні запити, поєднуючи естетичні і соціальні функції мистецтва, що дозволяє не лише в повній мірі задовольняти потреби слухача у художньому переживанні, а й виконати комунікативну, ідеологічну та культурно-репрезентативну роль. Гурт слугує яскравим прикладом успішної трансформації української популярної музики з явища на периферії суспільної уваги у повноцінну частину глобального культурного дискурсу. Унікальність The Hardkiss полягає у художній якості, соціальній відповідальності, стильовій багатогранності та естетичній цілісності.

Творчість гурту The Hardkiss є значущим культурно-мистецьким феноменом сучасної української музичної індустрії, художній внесок якого у культурний ландшафт України є беззаперечним. Творча діяльність гурту є зразком того, як сучасний український музичний продукт може поєднувати конкурентоспроможність на ринку мистецьких індустрій, культурну та ідентифікаційну значущість, а також комерційну життєздатність, що зумовлює зростаючий інтерес до феномену The Hardkiss як з боку фахівців музичної індустрії, так і дослідників у сфері музикознавства, культурології та соціальних комунікацій.

Отже, **актуальність** теми науково-дослідної роботи і звернення науковців до дослідження та детального аналізу даного проблемного поля музикознавства та виконавської майстерності обумовлена тим, що гурт The Hardkiss відіграє важливу роль у формуванні національного культурного простору, репрезентуючи

Україну на міжнародному рівні за допомогою якісного саунд-дизайну, інноваційного підходу до музичного продакшну, художньо осмисленої візуальної стилістики і стійкої громадянської позиції.

Зв'язок з науковими програмами, темами, планами. Науково-дослідна робота виконана на кафедрі естрадного та народного співу Харківської державної академії культури відповідно до базової наукової теми кафедри «».

Мета дослідження — визначити особливості формування та репрезентації культурно-мистецького феномену The Hardkiss в контексті сучасної української музичної індустрії.

Досягнення цієї мети потребує вирішення таких основних завдань:

- визначити музичну індустрію як простір формування культурно-мистецького феномену виконавця;
- окреслити основні особливості розвитку української музичної індустрії у XXI столітті;
- встановити головні етапи творчого становлення і розвитку гурту The Hardkiss;
- проаналізувати візуально-комунікативну стратегію формування сценічного іміджу гурту The Hardkiss;
- розглянути соціокультурні чинники формування феномену The Hardkiss в українській музичній індустрії;
- визначити музику The Hardkiss як форму громадянського висловлення в умовах війни крізь призму соціальних меседжів та прояву культурного спротиву гурту;
- встановити жанрово-стилістичні домінанти творчості The Hardkiss в процесі еволюції музичного стилю гурту;
- здійснити виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому «Залізна ластівка».

Об'єктом дослідження є сучасна українська музична індустрія.

Предметом дослідження є культурний феномен The Hardkiss.

Методологічну базу дослідження складає інтегративна методологія, яка базується на поєднанні фундаментальних загальнонаукових теоретичних та музикознавчих методів дослідження. Серед них:

- *біографічний метод* сприяв встановленню ключових етапів творчого становлення і розвитку гурту The Hardkiss;

- *культурологічний метод* дозволяє визначити процес формування культурно-мистецького феномену виконавця (на прикладі гурту The Hardkiss) в межах музичної індустрії; сприяє визначенню музики The Hardkiss як форми громадянського висловлення в умовах війни крізь призму соціальних меседжів та прояву культурного спротиву гурту; дозволяє розглянути *соціокультурні чинники* формування феномену The Hardkiss в українській музичній індустрії;

- *контекстний метод* сприяє виявленню ключових особливостей побудови культурного феномену The Hardkiss *в контексті* сучасної української музичної індустрії;

- *метод жанрового аналізу* дозволив окреслити концептуальні *жанрові тенденції* в творчості гурту The Hardkiss;

- *метод стильового аналізу* дозволив встановити *жанрово-стилістичні домінанти* творчості The Hardkiss в процесі еволюції музичного *стилю* гурту; дозволив визначити особливості

- *метод виконавського аналізу* дозволив здійснити виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому The Hardkiss «Залізна ластівка» і розпізнати вокально-технічну специфіку виконавського стилю фронтвумен гурту Юлії Саніної.

Теоретичну базу науково-дослідної роботи складають праці провідних українських та зарубіжних науковців з проблем:

- *музичної індустрії* ([5], Кириленко О, Федоренко Т. [8], Ластовецька-Соланська З. [12], Пархоменко І. [13]);

- *правового регулювання питань музичної індустрії* (ЗУ «Про авторське право і суміжні права» [14], Степанець Ю. [15], Штефан А. [19]);

- процесу інтеграції української музичної культури у міжнародне культурно-мистецьке поле (Березіна О. [3]);
- менеджменту в музичній індустрії (Антонюк О. [1], Бондар Б. [4]);
- формування національної ідентичності в музиці (Звєкова В. [6]);
- музичного стилю та жанру (Козаренко О. [9], [10], Коменда О. [11], Шип С. [17], [18]);
- виконавства у музичному мистецтві (Зінська Т. [7], Фіськова Н. [16]);
- творчості гурту *The Hardkiss* ([20]).

Наукова новизна науково-дослідної роботи полягає в тому, що:

вперше в українському музикознавстві:

- визначено музичну індустрію як простір формування культурно-мистецького феномену виконавця;
- визначено музику *The Hardkiss* як форму громадянського висловлення в умовах війни крізь призму соціальних меседжів та прояву культурного спротиву гурту;
- встановлено жанрово-стилістичні доміанти творчості *The Hardkiss* в процесі еволюції музичного стилю гурту;
- здійснено виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому «Залізна ластівка».

уточнено:

- етапи творчого становлення і розвитку гурту *The Hardkiss*;
- візуально-комунікативну стратегію формування сценічного іміджу гурту *The Hardkiss*;
- соціокультурні чинники формування феномену *The Hardkiss* в українській музичній індустрії;

отримали подальший розвиток:

- питання основних особливостей розвитку української музичної індустрії у XXI столітті.

Практичне значення. Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані у музично-педагогічній та виконавській практиці (зокрема, в навчальних курсах «Історія української музики», «Українська музична культура», «Музичне мистецтво Нового часу», «Проблеми виконавського музикознавства», «Історія та теорія музичного виконавства», тощо), у лекційно-просвітницькій роботі, а також слугувати матеріалом для подальших досліджень з даної тематики.

Апробація дослідження. Науково-дослідна робота обговорювалася на засіданнях кафедри естрадного та народного співу Харківської державної академії культури. Матеріали та висновки науково-дослідної роботи були проголошені у доповіді на міжнародній науковій конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» 17-18 квітня 2025 року.

Публікації. За матеріалами проведеного дослідження були опубліковані тези «Феномен гурту “The Hardkiss” в умовах сучасної української музичної індустрії» у збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції молодих учених (Харків, ХДАК, 2025).

Структура роботи. Науково-дослідна робота складається зі Вступу, трьох Розділів, 7 підрозділів, Висновків, Списку використаних джерел (20 позицій). Загальний обсяг науково-дослідної роботи – 60 сторінок, з них основного тексту 40 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ ВИКОНАВЦЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

1.1 Особливості розвитку української музичної індустрії у XXI столітті

Музична індустрія є складним і багатовимірним явищем, яке охоплює систему творчих, технічних, комерційних, правових та освітніх процесів, пов'язаних із виробництвом, просуванням, розповсюдженням та просуванням музичного продукту.

Музична індустрія, відповідно до аналітичного дослідження музичного ринку України та його «зовнішньоекономічних перспектив» [8], здійснена агенцією музичного консалтингу SoundBuzz, має складну, багаторівневу структуру: музичний продукт (композитори, автори текстів, виконавці), музичний продакшн (саундпродюсери, аранжувальники, звукорежисери, звукоінженери, вокальні продюсери та коучі, студії звукозапису), «менеджмент» [1] та PR (продюсерські центри, музичні менеджери), музичне видавництво та дистриб'юція (музичні видавництва, музичні лейбли, цифрові дистрибутори, цифрові майданчики, організації колективного управління авторськими та суміжними правами), концертна індустрія (організатори концертів, музичні фестивалі, концертні майданчики, продаж квитків), профільні події та спільноти (спілки), заклади профільної освіти, ринок музичного обладнання та інструментів, музичні медіа [5, с. 19] (прим. у дужках зазначаються стейкхолдери, які досліджуються агенцією SoundBuzz).

У наукових працях українська науковиця І. Пархоменко акцентує увагу на відсутності усталеного тлумачення терміну «музична індустрія» в українському законодавстві, на відміну від західноєвропейських практик, однак дане явище фактично функціонує як комплексна система взаємодії між артистом

(виконавцем), продюсером, аудиторією та апаратом держави, що передбачає як культурну, так і економічну активність [13, с. 89].

Так, науковиця зазначає, що з огляду на усталене розуміння даного явища, яке сформувалося в умовах ринкових відносин в демократичних країнах світу «музична індустрія функціонує як сукупність підприємств різних форм власності, які спеціалізуються на виробництві, розповсюдженні, просуванні реалізації музичних творів» [13, с. 89].

Особливості розвитку української музичної індустрії у XXI столітті [12], зумовлені змінами політичного ладу, економічними трансформаціями, технологічним прогресом і глобалізаційними процесами, принципово відрізняються від культурної політики СРСР в даній сфері.

Вектор розвитку музичної культури за часів СРСР спрямований, насамперед, на «створення державних органів навколо основоположного принципу контролю над концертно-гастрольною діяльністю музичних виконавців і творчих колективів» [13, с. 91]. Правляча еліта комуністичного режиму зосереджувала свою увагу передусім на публічних виступах (концертна діяльність) та їх ідеологічному змістовому наповненні [13, с. 91-92]. Музична індустрія підлягала цілковитому контролю з боку партії, яка вимагала дотримання чітких настанов. Радіо і телебачення як засоби трансляції музичного продукту також підпорядковувалася жорсткому цензуруванню з боку держави.

Процес побудови культурного феномену виконавця за часів СРСР також є доволі специфічним, оскільки артист, маючи талант, міг не отримати омріяного визнання республіканського рівня на теренах естради. Така тенденція була зумовлена тотальним контролем засобів комунікації виконавця з аудиторією.

Українська культурна політика на сучасному етапі свого становлення і розвитку, на думку І. Пархоменко, залишається у перехідному стані. Науковиця підкреслює, що в правники і суб'єкти музичної індустрії знаходяться в процесі відмови від концентрованої уваги на концертно-гастрольній діяльності артиста

або гурту і в повній мірі забезпечити авторські і суміжні права артиста на музичний продукт [13, с. 92].

Так, політичні і соціальні трансформаційні процеси, які відбувалися після розпаду СРСР, призвели до руйнації централізованого управління мистецтвом і поступового формування ринкових механізмів функціонування музичного ринку, орієнтованих на незалежність, саморегуляцію і активну участь громадських ініціатив в культурній сфері.

Наприкінці ХХ століття в музичній індустрії відбувається т. зв. «ідеологічна турбулентність», зростання інтересу до музики країн заходу, нерозумінням свого культурного коду (нерозумінням, хто ми є і чого прагнемо), домінуванням російськомовного продукту, що зумовлено тривалим періодом культурно-мистецької ізоляції. На початку ХХІ століття, особливо внаслідок історично значущих для становлення України як незалежної, суверенної, демократичної і правової держави, подій, зокрема, Помаранчевої революції (2004), Революції Гідності (2014), Російсько-української війни (2014-теперішній час), ухвалення Законів, які стосуються мовного питання і декомунізації (2015-2019), ситуація змінюється докорінно. Так, відбувається посилення національної ідентичності, активно просувається україномовний продукт, посилюється роль музики у формуванні патріотичного дискурсу. Музика, позбавлена глибокого соціального змісту і, яка виконувала наприкінці ХХ ст. переважно розважальну функцію, на початку ХХІ ст. перетворюється на інструмент соціального коментаря і стійкої громадянської позиції, що проявляється у протестній тематиці музичного продукту, концептуалізації альбомів, а виконавець постає перед аудиторією культурно-мистецьким комунікатором і моральним авторитетом, в руках якого музика стає «голосом суспільної думки».

Цікавим спостереженням є відокремлення на поч. ХХІ ст. української масової музичної культури від російських і західних моделей звучання і подачі матеріалу, втім зароджується оригінальна українська естетика, яка сміливо

поєднує в собі автентику і сучасні концепції. Яскравими прикладами є Kalush Orchestra, DakhaBrakha, ONUKA, Illaria, метал-гурт Мотанка, тощо.

Українська музична індустрія у XXI ст. дедалі виразніше виконує функцію комунікативного простору, в межах якого відбувається обговорення актуальних суспільно-політичних, етичних і гуманітарних проблем. Доступність «цифрових технологій і платформ (YouTube, Spotify, SoundCloud, тощо)» [2] зумовлює перетворення музики на засіб соціального діалогу, який сприяє артикулюванню колективного досвіду, публічному висловленню протесту, солідарності чи підтримки певних ідеологічних конструктів. Початок XXI ст. ознаменувався для української музичної індустрії цифровою революцією, яка проявлялася у стрімкій популяризації і використанні нових моделей розповсюдження і просування музичного продукту, що відкрило горизонти в напрямку міжнародного музичного ринку.

Наприкінці XX ст. спостерігається відсутність чітко визначеної індустріальної структури, яка на сучасному етапі розвитку масової музичної культури представлена у вигляді лейблів, музичного менеджменту, маркетингової кампанії, суворого дотримання авторського та суміжних прав на музичний твір і повній автономності артиста.

Важливим аспектом розвитку української музичної індустрії на початку XXI ст. варто зазначити фінансовий, в рамках якого відбулося зростання креативного сектору, вирости можливості отримання заробітку через стрімінг, краудфандинг, мерч, синхронізацію, тощо. Відповідно після розпаду СРСР музична індустрія підлягала низькому рівню монетизації музики.

Також в умовах сучасного розвитку української музичної індустрії докорінно змінюється культура споживання і розповсюдження музичного матеріалу, коли виготовленню піратських копій звукозаписів приходить на зміну усвідомлене, законодавчо врегульоване копіювання, завантажування творів чужого авторства.

1.2 Музична індустрія як простір формування культурно-мистецького феномену виконавця

Музична індустрія слугує соціокультурним і комерційним простором формування культурно-мистецького феномену виконавця, його художній стиль, стратегія комунікації зі слухачем та професійна самореалізація. Під впливом інституційних, економічних і технологічних факторів виконавець адаптує свою творчість до вимог ринку, зберігаючи або трансформуючи власну ідентичність.

Виконавець пісень (гурт або сольний виконавець) є фундаментом музичної індустрії, оскільки саме він ретранслює музичний продукт [5, с. 41] крізь призму власного світосприйняття і світогляду. Особистісні переконання, етичні засади, ціннісні уявлення, моральні принципи є «серцем» музичного твору, адже саме через них виконавець передає глибину змісту, формує емоційний зв'язок із слухачем та формує неповторний культурний контекст, що зумовлює унікальність і соціальну значущість музичного продукту в культурному просторі суспільства.

Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» [14] «виконавцем є співак, музикант, який співає, грає на музичному інструменті» [14], а також є суб'єктом авторських та суміжних прав, об'єктом яких, в свою чергу, є музичні твори та їх виконання.

У межах сучасної музичної індустрії важливу роль у процесі становлення особистості виконавця відіграють інститути продюсування та музичного менеджменту. Під поняттям «музичний менеджер» [4] ми розуміємо «незалежного фахівця/представника компанії, чия діяльність спрямована на управління кар'єрним зростом артиста» [5, с. 109]. Структури продюсування і музичного менеджменту визначають жанрово-стилістичний вектор артиста, репертуарну стратегію, розробку сценічного образу, формування медіа-присутності (як одного із ключових елементів просування музичного проєкту) та візуальної концепції бренду виконавця.

Музичний менеджер є рушійною силою проєкту, модифікуючи творчий ентузіазм артиста на системний бізнес [5, с. 109]. В українському правовому полі і музикознавчому дискурсі поняття «музичний менеджмент» не має чіткого визначення і характеризується мінливістю в діапазоні між андеграундною музикою та мейнстрімом (англ. *mainstream* – головна, панівна течія у мистецтві). Менеджмент також координує взаємодію з лейблами, медіаплатформами, концертними майданчиками, рекламними агенціями, що забезпечує всебічну залученість виконавця у професійне музичне середовище. Так, менеджмент слугує інструментом інституційного структурування особистості артиста відповідно до запитів ринку і цільової аудиторії.

В українській музичній індустрії також є поширеним термін «музичний продюсер», під яким розуміється «експерт, який визначає позиціонування артиста на ринку, стратегію кар'єрного росту та може інвестувати кошти у його розвиток» [5, с. 109].

Музична індустрія функціонує в умовах ринкових відносин, де *економічна складова* визначає не лише механізми виробництва музичного продукту, але й моделі поведінки виконавця. Артист знаходиться у стані постійного балансування між творчою свободою самовираження і комерційною доцільністю. Вимоги до рентабельності музичного матеріалу обумовлюють розробку стратегії самопросування, адаптації до запитів слухача, актуальних трендів і алгоритмів стримінгових платформ. Таким чином, економічний чинник грає роль каталізатора професіоналізації особистості виконавця, в т.ч. обмежуючи і впорядковуючи творчість (як процес, і як об'єкт) відповідно до комерційних стандартів музичного ринку.

Реконструкція технологічного ландшафту у вигляді появи і домінування стримінгових сервісів, на кшталт, Spotify, YouTube Music, Apple Music, стала відправною точкою кардинальної трансформації існуючої моделі функціонування музичного ринку. Виконавець в умовах активного розвитку цифрової культури орієнтується, насамперед, на вбудовані алгоритми платформ,

що визначають ступінь «видимості» контенту, конкурентоспроможності і рівень потенціалу «вірусного» поширення музичного матеріалу. Детальне вивчення і аналіз алгоритмів стимулює артиста до створення форматного (масового) продукту, зокрема, коротких композицій, які характеризуються швидким темпом розвитку, доступністю сприйняття і оптимізацією під онлайн-споживання. В даному контексті артист-виконавець уособлює ролі продюсера, маркетолога, дизайнера й аналітика, моделюючи свою цифрову ідентичність.

Важливим аспектом функціонування музичної індустрії є *соціокультурний*, який формує ціннісні орієнтири та ідеологічну позицію виконавця. Так, у періоди суспільних зрушень, зокрема, Революції Гідності (2014) та повномасштабного вторгнення РФ в Україну (2022) українські артисти зайняли позиції ретрансляторів колективного досвіду українського народу і громадянської позиції через музичну творчість. Музика в даному випадку стає не лише формою мистецтва, а й інструментом культурного спротиву, наративу комеморації та самоідентифікації. Соціокультурне середовище, у якому створюється і транслюється музичний продукт, відіграє ключову роль у формуванні світоглядної складової творчості виконавця, зумовлюючи як зміст творів, так і моделі їхнього сприйняття аудиторією.

Висновки до Розділу 1

1. На початку ХХ ст. українська музична індустрія зазнала суттєвих якісних змін, пройшовши важкий і довгий шлях від розважального сегменту до багатофункціонального культурного простору, який здійснює вплив на ідентичність, світогляд і соціальну активність. Українська музична індустрія стала невід'ємною частиною креативної економіки і медіакультури, де артист як автономна творча одиниця виконує роль не лише виконавця музичного твору, а й творцем наративів, здатних привести суспільство до корінних змін.

2. Музична індустрія розглядається як цілісний соціокультурний простір, у межах якого відбувається не лише технічне виробництво музичного продукту, а й формування особистості виконавця як культурно-мистецького феномену, носія індивідуальної художньої концепції, естетичних і світоглядних орієнтирів, здатного впливати на суспільну свідомість і культурну динаміку.

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ ГУРТУ THE HARDKISS В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

2.1 Етапи творчого становлення і розвитку гурту The Hardkiss

У контексті постіндустріального розвитку суспільства українська музична індустрія дедалі більше виходить за межі суто естетичної сфери, трансформуючись у багатовекторний соціокультурний феномен, що формує і відображає колективну ідентичність, наративи і суспільні настрої. Музичні колективи постають перед аудиторією не лише виразниками художніх ідей, а й активними учасниками націєтворчого дискурсу, формуючи національну свідомість та відображаючи трансформаційні процеси в суспільстві. Особливої уваги в цьому аспекті заслуговують представники української музичної індустрії, зокрема артисти (виконавці), які в умовах політичної і соціальної нестабільності відіграють роль комунікаторів між слухачем і культурно-семантичними конструктами.

Одним із таких колективів є український рок-гурт The Hardkiss, заснований у 2011 році фронтвумен Юлією Саніною і музикантом Валерієм Бєбко. З моменту свого створення гурт продемонстрував динамічну творчу еволюцію від англомовного інді-проекту до носія українського культурного коду з потужним ідеологічним і мистецьким меседжем. У творчості The Hardkiss простежується розвиток авторського музичного стилю і трансформацію культурної позиції, в якій художній зміст стає засобом громадянського висловлювання.

Дослідження і аналіз ключових етапів творчого становлення рок-гурту The Hardkiss у вимірі художньої, соціальної і культурної цінності його мистецької діяльності в українському музичному просторі дозволяє окреслити закономірності еволюції колективу і виявити механізми формування його публічного іміджу як чинника культурно-мистецького впливу на суспільство.

Творчий шлях гурту The Hardkiss можна поділи на такі *ключові етапи становлення*:

- *період формування стилю і ребрендинг* (2011-2012);
- *період визнання і активної експансії музичного ринку* (2013-2014);
- *період ідеологічного самовизначення і мовної адаптації* (2015-2017);
- *зрілий період стилістичного розширення і жанрової трансформації творчості* (2018-2019);
- *період розквіту, сміливих акустичних експериментів (пошуків нового звучання) і соціальної активності* (2020-2021);
- *воєнний період і глобалізація творчості* (2022 — дотепер).

Перший етап творчого становлення гурту The Hardkiss охоплює період від трансформації попереднього інді-проекту Val&Sanina до формування цілісної творчої концепції нового музичного проекту. Цей етап характеризується активним пошуком неповторного художнього стилю, експериментами зі звучанням і візуальною складовою, а також динамічним просуванням музичного продукту на міжнародний ринок. Ю. Саніна (вокалістка) і В. Бєбко (гітарист і саунд-продюсер гурту) як в межах дуетного проекту, так і в рамках The Hardkiss орієнтувалися на створення здебільшого англомовного репертуару і інтернаціональному форматі подачі матеріалу. Саме на етапі формування концепції гурту було прийнято рішення про ребрендинг, який мав забезпечити впізнаваність і комерційний потенціал колективу.

Пошук оптимальної назви для майбутнього проекту супроводжувався низкою експериментів. Ю. Саніною і В. Бєбко було ініційовано опитування у соціальній мережі Facebook із пропозицією обрати одне з трьох варіантів найменувань: *The Hardkiss*, яке стало для колективу доленосним, *Планета поні* і ще одне, яке, за твердженням фронтвумен, не збереглося в пам'яті. Після ретельного прослуховування демоверсії однієї із композицій респонденти зазначили, що музичний матеріал, репрезентований музикантами, синтезує «солодкість» асоціативно-образного ряду, притаманну поцілунку (англ. «kiss») і

«жорсткість» інструментального аранжування (англ. «hard»). Таке осмислення музичного матеріалу стало підґрунтям для остаточного вибору назви The Hardkiss, що семантично відображає дихотомію ніжності та несамовитої, потужної енергії, яку несе творчість гурту [20].

11 вересня 2011 року відбулася прем'єра дебютного аудіовізуального твору «Babylon» (укр. «Вавилон»), а вже 17 вересня музичне відео було включено до ротації на українському музичному телеканалі М1, що засвідчило початок активної медійної присутності гурту. В свою чергу, перший публічний концерт відбувся того ж місяця у клубі Serebro (Київ), що стало яскравим стартом концертної діяльності колективу. Наступною творчою роботою став відеокліп на композицію «October» (укр. «Жовтень», 12 жовтня 2011), репрезентована у фортепіанному аранжуванні [20].

20 жовтня 2011 року рок-гурт The Hardkiss виступив на «розігріві» у британського синті поп-дуету Hurts, а 19 листопада того ж року брав участь у пре-шоу програмі пере головним виступом американської співачки і авторки пісень Соланж Піаже Ноулз у якості DJ [20], що свідчить про раннє визнання на міжнародній сцені та ефективну стратегію позиціонування себе як артистів світового формату. Запрошення виступити перед відомим європейським колективом означає, що The Hardkiss уже на першому етапі своєї творчої діяльності були сприйняті як перспективний і якісний музичний проєкт, що відповідає вимогам великої концертної індустрії.

12 грудня 2011 р. відбулася прем'єра кліпу «Dance with me» (укр. «Танцюй зі мною»), режисером якого стає баритон-гітарист В. Val Бебко [20].

Прем'єрний показ музичного відеокліпу-візитівки The Hardkiss на композицію «Make-Up» (укр. «Макіяж») відбувся 3 вересня 2012 р., а 17 вересня гурт був номінований на премію MTV ЕМА в категорії «Найкращий український артист» [20].

Знаковою подією першого етапу становлення проєкту стало отримання спеціальної нагороди і звання «Відкриття року» від Всеукраїнського щорічного

конкурсу «Бренд року», урочиста церемонія нагородження якого проходила у Президентській Залі Офіційних Прийомів (Київ) [20].

За підсумками 2012 р. експерти щорічної української національної професійної музичної премії YUNA номінували The Hardkiss у категоріях «Відкриття року» і «Кращий відеокліп» («Make-Up»), у яких гурт здобув перемогу [20], що стало яскравим завершенням першого етапу формування і становлення музичного проєкту.

Таким чином, перший етап становлення The Hardkiss можна охарактеризувати як період інтенсивного пошуку та конструювання власної музично-візуальної ідентичності, де закладалися засади подальшого розвитку колективу як впливового актора української та світової музичної сцени.

Період визнання і активної експансії музичного ринку гуртом The Hardkiss розпочався з презентації композиції «Part of Me» (укр. «Частина мене») [20]. Варто зазначити, що 2013 р. не відзначався високим ступенем творчої активності гурту.

У жовтні 2014 р. гурт презентував свій перший студійний концептуальний альбом «Stones and Honey» (укр. «Камені та мед») [20], до якого увійшли понад десять композицій, одна з яких «Прірва», створена під впливом подій Майдану.

Таким чином, другий етап творчого становлення The Hardkiss характеризується «виходом на міжнародні майданчики» [3] (інтернаціоналізація), поєднанням унікального музичного стилю та впізнаваного візуального образу (ідентифікація бренду), отриманням перших престижних премій, здійснення масштабних турів і створення потужних колаборацій з великими брендами (закріплення в медіапросторі), випускненням в світ дебютного альбому із соціально значущими темами (зрілість творчого висловлювання).

Третій *етап ідеологічного самовизначення і мовної адаптації* гурту The Hardkiss бере початок у грудні 2015 р. з випуском мініальбому «Cold Altair», який вирізняється філософським змістом, готовністю до експериментів з формою. Ю. Саніна надала таку характеристику композиції під час ефіру радіо Europa Plus

Україна: «“Doctor Thomases” — велика пісня нового EP. Філософська тема буття прихована у цьому треку у роздумах доктора Томасеса...Щастя людини складається з двох речей: віра у прекрасне та один шанс у житті, яким потрібно завжди скористатися» [20].

У 2016 році The Hardkiss став учасником національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення» з композицією «Helpless» (укр. «Безпорадний») і посів друге місце, поступившись Jamala [20]. Виконання пісні «Helpless» у межах «Євробачення» сприяло розширенню цільової аудиторії гурту і підвищенню рівня його медійної впізнаваності. Друге місце засвідчило конкурентоспроможність колективу в умовах масштабного телевізійного змагання, орієнтованого на широке коло слухачів. Важливим аспектом створення і репрезентації «Helpless» є ідеологічне і творче самовизначення The Hardkiss, яке відображається у сміливому переході колективу до зрілої художньої концепції і зміцненні його позицій у національному музичному просторі. Так, композиція стала творчим здобутком і маркером стабільності і планомірності стратегії гурту на період 2015-2017 рр.

7 квітня 2017 р. колективом було репрезентовано другий альбом «Perfection is a lie» (укр. «Досконалість — це брехня»), який підбив підсумки останніх двох років творчої діяльності гурту. У зв'язку з цією подією було організовано тур «Perfection tour» 10 містами України [20]. За словами Ю. Саніної: «Ці два роки ми провели дуже драйвово. Настав час перевертати сторінку і починати писати нову історію. Чим ми, власне, вже займаємося. У нас стільки ідей та задумів — час музичних експериментів триває» [20].

Четвертий зрілий етап стилістичного розмаїття і жанрової модифікації творчості гурту The Hardkiss характеризується поглибленою інтеграцією різножанрових елементів, розширенням музичної палітри і зміною концептуальних акцентів у творчій стратегії колективу.

2018-2019 рр. позначені інтенсифікацією концертної діяльності The Hardkiss, розширенням географії виступів, активною роботою над студійними релізами і відеокліпами, що сприяло зміцненню міжнародного іміджу гурту.

19 вересня 2018 р. The Hardkiss було презентовано третій концептуальний студійний альбом «Залізна ластівка». Концептуальною домінантою альбому є космічна тематика, яка проходить червоною ниткою крізь весь музичний матеріал. Окрім музичних творів, до складу альбому увійшли також чотири поетичні твори, авторство яких належить фронтвумен Ю. Саніній [20]. На думку співачки, «“Залізна ластівка” — дуже правильний із погляду створення та концепції альбом. Він цілісний, ми створили його на одному подиху, хоч робота над платівкою тривала близько двох років. Він дуже масштабний» [20]. 19 жовтня того ж року The Hardkiss організували ексклюзивне шоу у Палаці спорту (Київ), в основу якого увійшов альбом «Залізна ластівка» [20].

У серпні 2019 р. розпочалися зйомки музичного відеокліпу на композицію «Жива», яка увійшла до четвертого студійного альбому гурту (2021). 25 вересня відбувся реліз пісні та відеокліпу на офіційному YouTube-каналі The Hardkiss [20].

7 жовтня 2019 р. колектив розпочав тур містами України під назвою «Акустика», у межах якого було продемонстровано програму з творів різних періодів творчої діяльності The Hardkiss, виконаних у супроводу «живих» інструментів [20]. Про високий ступінь зацікавленості свідчить, насамперед, sold out на всі концерти туру ще на його старті.

12 грудня 2019 р. відбувся гучний реліз спільної музичної композиції «Вільна» The Hardkiss у дуєті з Тіною Кароль, яка стала саундтреком до українського художнього фільму «Віддана» [20].

24 грудня 2019 р. на офіційному YouTube-каналі гурту було опубліковано запис живого виступу в Національному палаці мистецтв «Україна», де прозвучали композиції «Helpless» та «Щедрик», виконані в рамках туру

«Акустика». Даний концертний запис було анонсовано як частину концертного альбому під назвою «Акустика. Live» (2020) [20].

На п'ятому етапі розквіту, пошуків нового звучання і соціальної активності гурт The Hardkiss активно розширював музичну палітру, здійснюючи пошуки нестандартного, цікавого звучання ляхом переосмислення вже відомих композицій у форматі акустичних інструментальних аранжувань. Акустичні версії музичних творів відрізняються глибиною, емоційністю, чуттєвістю і увагою до нюансів виконавської манери, що дозволило гурту поєднати рокову енергію з камерною інтимністю.

Так, 28 січня 2020 року на YouTube-каналі The Hardkiss було репрезентовано другий концертний виступ гурту з композицією «Коханці» [20]. Незважаючи на обмеження, спричинені пандемією COVID-19, період був насичений концертною діяльністю, адже гурту вдалося адаптуватися до нових умов, експериментуючи з онлайн-виступами і гібридними форматами концертів, що дозволило зберегти зв'язок з аудиторією і розширити географію слухачів.

21 травня 2021 р. відбулася прем'єра четвертого студійного альбому «Жива і не залізна» [20]. Альбом має високу культурно-мистецьку цінність, оскільки композиції відображають дуалістичну концепцію внутрішньої сили («заліза») і водночас вразливості («життя») людини. Метафора «залізної», проте сповненої життя особистості, підкреслює складність людської природи і перетворює альбом на цілісно концептуальний.

На шляху пошуку унікального звучання, гурт The Hardkiss в альбомі «Жива і не залізна» віродив український резонанс у сучасній рок-музиці. Альбом репрезентує здатність вітчизняних виконавців інтегрувати світові музичні тенденції з елементами української автентики, що сприяє формуванню і зміцненню культурної самоідентифікації аудиторії.

2.2 Формування сценічного іміджу гурту The Hardkiss: візуально-комунікативна стратегія

У сучасній музичній індустрії рівень успішності артиста значною мірою залежить від комплексної візуально-комунікативної стратегії, що формує цілісний образ і забезпечує ефективну взаємодію з аудиторією.

Український рок-гурт The Hardkiss є яскравим прикладом мистецького колективу, який свідомо використовує різноманітні візуальні та комунікативні засоби для створення унікального стилю і зміцнення свого позиціонування на музичному ринку.

Важливим чинником у процесі формування сценічного іміджу гурту є візуальна складова, що реалізовується через використання експресивного гриму, футуристичних костюмів, елементів театралізованої подачі матеріалу, особливо під час концертних виступів, контрастних кольорових палітр (переважно темні фони з яскравими акцентами пурпурного, золотого і неонових відтінків), а також символічних візуальних метафор, як підсилюють філософський зміст музичних творів. Помітним також залишається інтегрування національних культурних компонент у сучасний візуальний контекст проекту The Hardkiss. Вищезазначені засоби художньої виразності сприяли успішній побудові цілісного естетичного коду колективу, який інтегрує візуальні і музичні компоненти у єдину концептуальну систему.

Розробкою і реалізацією сценічних образів гурту The Hardkiss займався один із найкращих стилістів в українському шоу-бізнесі Слава Чайка. Завдяки його зусиллям стильні і нестандартні вбрання й зачіски солістки Ю. Саніної набувають високого ступеня впізнаваності. Професійний підхід С. Чайки характеризується застосуванням експресивних форм, насичених кольорових палітр і драматичних акцентів, що сприяло побудові концептуально цілісного візуального стилю гурту.

Однією з перших спільних робіт стиліста з гуртом став відеокліп на пісню «Dance with me», який вирізняється поєднанням елементів футуризму і авангарду, підкреслюючи експресивність сценічного образу. Спільно з В. Бебко

стиліст розробив унікальний концептуальний образ зачіски для Ю. Саніної (Додаток А, рис. 1.1), який став основою для подальшого формування візуальної композиції музичного відеокліпу. Зокрема, зачіска слугувала натхненням для створення локації у вигляді великого ока (форма якого повторювала форму зачіски артистки), у центрі якого була розміщена виконавиця. Такий концепт підкреслює символічне значення образу і взаємозв'язок між візуальним і музичним рядом.

Перший масштабний тур гурту The Hardkiss став випробовуванням для креативного керівника, відповідального за побудову сценічного образу. В межах туру кожен концерт передбачав презентацію нових образів виконавиці Ю. Саніної. Для оптимізації процесу розробки і створення «нових» сценічних костюмів значна частина ансамблів була сформована шляхом реконструкції і комбінування елементів костюмів, використаних у попередніх виступах гурту. Такий підхід дозволив зберегти візуальну послідовність та індивідуальність сценічного образу The Hardkiss, водночас, враховуючи логістичні й ресурсні обмеження формату турне.

Слід підкреслити, що візуальні компоненти сценічного образу виконавця нерідко проходять етапи переосмислення і повторної актуалізації в межах творчої діяльності. Зокрема, головний убір, стилістично наближений до образу персонажа Малефісенти (Додаток А, Рис. 1.2) з кінофільму студії Disney «Maleficent» з Анджеліною Джоулі у головні ролі, був інтегрований у сценічні костюми попередніх концертних програм гурту The Hardkiss. Даний елемент отримав широкого резонансу лише під час повторного його впровадження, що дозволило не лише нагадати про виразний символ, а й підкреслити здатність гурту до візуального самовираження і оновлення візуальної естетики.

Особливу роль у процесі творчого самовираження гурту відіграють експерименти з кольоровими перуками фронтвумен Ю. Саніної. У першому відеокліпі The Hardkiss у колаборації з гуртом KAZAKY на композицію «Strange Moves» (укр. «Дивні рухи», 2014) Ю. Саніна постає у кольорових перуках

(Додаток А, Рис. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), що є проявом сміливих експериментів зі сценічним образом. Візуальний акцент зосереджено на пурпуровому кольорі, який у зазначений період характеризувався високим рівнем популярності в контексті актуальних модних тенденцій. Враховуючи простоту сюжетної лінії, представленої в композиції, художнє рішення було спрямоване на конструювання легкого і невимушеного образу з відсутністю надмірної драматизації. Варто підкреслити, що варіативність мистецьких рішень по вибору кольору перуки безпосередньо корелює зі змістом конкретних музичних творів The Hardkiss, адже кожен містить власну історію і емоційну тональність (Додаток А, Рис. 1.11, 1.12).

Протягом своєї творчої діяльності гурт The Hardkiss досяг достатньо високого рівня самодостатності, що проявляється у здатності самостійно ініціювати ідеї, зокрема, щодо візуального оформлення творчості. Відповідна динаміка співпраці С. Чайки з гуртом стала очевидною під час роботи над музичним відеокліпом на пісню «Organ». Так, В. Бебко повідомив про зміну звучання The Hardkiss і наміри відобразити нову стилістику у візуальному рішенні. Спочатку концепція відеокліпу здалася складною для розуміння і, відповідно подальшого втілення у життя, проте згодом з'ясувалося, що автори прагнули створити образ, наближений до естетики «трешу»: сцени у запиленій квартирі, де чоловік працює з дошками, використовуючи нецензурну лексику, а фронтвумен Ю. Саніна постає в образі агресивної, схвильованої, з ознаками фізичного напруження молодої жінки 1990-х рр. (Додаток А, Рис. 1.7). Метаморфоза візуального образу виконавиці у відеокліпі «Organ» сприймається як свідчення експериментального підходу до сценічної ідентичності гурту. Підтримка таких трансформацій є важливою складовою творчого процесу, що підтверджується готовністю до радикальних змін.

Спеціально для туру «Cold Altair» (2015) С. Чайка створив для Ю. Саніної яскравий образ «холодної» леді із «теплим» серцем (Додаток А, Рис. 1.8). У середині концерту виконавиця брала до рук гітару, сідала на край сцени і співала

в акустичній, інтимній манері, створюючи неформальну обстановку між артистом і слухачем. Така подача викликала потужний емоційний відгук і зворушення аудиторії.

Згодом виникла ідея створення музичного відеокліпу у мексиканському стилі, однак вибір музичного матеріалу затримував реалізацію такого задуму. Лише з появою композиції «Tony, Talk!» вдалося втілити дану концепцію (Додаток А, Рис. 1.9, 1.10). Відеокліп отримав неоднозначну реакцію музичних критиків, стилістів і слухачів, проте аналіз матеріалу свідчить про підхід артистів до знімального процесу з почуттям гумору, що виражається у невимушеній подачі образів. Зокрема, Ю. Саніна зображена у спокійному стані, в той час, як інші учасники гурту розслаблено рухаються у такт музиці, створюючи атмосферу легкості і домашнього затишку.

Важливою концептуальною роботою С. Чайки у співпраці з телеканалом СТБ став сценічний образ Ю. Саніної на фінал національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення» (2016) з композицією «Helpless» (Додаток А, Рис. 1.13). Костюм вирізняється складністю виконання, адже до металевого корсету Ю. Саніної вручну було припаяно шестерні та інші дрібні деталі, які виконували як естетичну функцію, так і прикладну. Сукню фронтвумен поєднували з іншими учасниками гурту спеціальні світлодіодні трубки, що нагадує образ інопланетної співачки з кінофільму «5 елемент» (Додаток А, Рис. 1.21). Артистка уособлювала образ впевненої, водночас тендітної, ніжної і крихкої жінки-воїна, яка поставала проти застарілих наративів.

У свою чергу, образ Ю. Саніної в офіційному відеокліпі на музичний твір «Helpless» докорінно відрізняється від образу, репрезентованого на фіналі «Євробачення». Виконавиця одягнула сорочку і заплела косу, втілюючи образ молодої української дівчини (Додаток А, Рис. 1.14, 1.15, 1.16). Гурт в даній творчій роботі відмовився від футуристичних мотивів і ексцентричних рішень на користь простоті і щирості.

Наступною цікавою, з точки зору візуального оформлення і побудови сценічних образів учасників гурту The Hardkiss, став відеокліп на композицію «Rain» (2016). С. Чайка вперше за довгу співпрацю з колективом не виступив у ролі стиліста, робив лише мейк-ап. У відеокліпі музиканти грають людей майбутнього, які знаходяться в процесі створення «нової істоти» у ролі Ю. Саніної, у свою чергу, в паралельній сюжетній лінії триває розповідь про ретро-жінку, яка сидить у старій автівці і співає. Дана концепція втілює зіткнення минулого і майбутнього часів, ретрофутуризм (Додаток А, Рис. 1.17, 1.18).

У відеокліпі «Мелодія» (2018) під чуйним керівництвом стиліста С. Чайки проєкт повернувся до суто футуристичної візуальної концепції, зокрема, Ю. Саніна грає роль інопланетянки, можливо інопланетного вищого розуму, богині, яка спостерігає за людством (Додаток А, Рис. 1.19, 1.20). А також, з метою підкреслити і підсилити космічну тематику, виконавиця постала у костюмі-скафандрі.

2.3 Музика The Hardkiss як форма громадянського висловлення в умовах війни: соціальні меседжі та культурний спротив гурту

«Музичне мистецтво є важливим чинником у формуванні національної самосвідомості. Воно не тільки сприяє збереженню та передачі національної культури, але й активно впливає на формування патріотичних почуттів, почуття єдності та відповідальності перед своєю країною. Музика, як один з найбільш емоційно виразних видів мистецтва, має унікальну здатність об'єднувати людей навколо спільних ідеалів і цінностей, що робить її незамінним інструментом у формуванні національної самосвідомості» [6, с. 125].

«В умовах політичних або соціальних криз музичне мистецтво здатне виконувати роль засобу мобілізації суспільства та зміцнення національної єдності» [6, с. 125]. Ця функція особливо актуалізується у контексті військових конфліктів, коли культура і мистецтво стають інструментом консолідації

громадян і вираження колективних переживань. Війна між Росією та Україною, яка розгорнулася у 2014 р. і набула інтенсивності у 2022 р. (Повномасштабне вторгнення РФ на територію України), стала каталізатором потреби у музичному мистецтві як формі громадянського висловлення. Саме через музику з її соціальними меседжами українське суспільство здобуває можливість не лише підтримувати моральний дух, але й зміцнювати національну ідентичність у боротьбі зі суверенітетом і незалежністю держави.

Після подій Революції Гідності (Майдан-2014) гурт The Hardkiss прийняв свідоме рішення остаточно припинити гастрольну діяльність на території РФ. Такий крок став виразним проявом однозначної та непохитної громадянської позиції учасників гурту і солідарності з українським суспільством у період політичної напруги і збройного конфлікту на сході та півдні України. Відмова The Hardkiss від концертів (в т.ч. вже запланованих на той момент) не тільки підкреслила ставлення колективу до суверенітету і територіальної цілісності України, але й прийняла форму культурного спротиву агресії. Позиція, яка сформувалася, також суттєво вплинула на імідж гурту як відповідального і патріотично налаштованого, що готовий в музичній площині і морально-етичній підтримувати своїх співвітчизників у складні історично важливі періоди. Такий крок став яскравим прикладом використання публічними особистостями, зокрема, музикантами, своєї популярності з метою вираження соціально-політичних переконань, сприяючи формуванню громадянської свідомості серед слухачів.

У репертуарі The Hardkiss є низка композиції, які відображають соціально-політичні погляди учасників колективу.

Серед таких музичних творів є пісня «*Прірва*» (дебютний альбом «*Stones and Honey*», 2014), яка стала музичним коментарем до подій Революції Гідності і суспільної кризи. Лірика і музичне оформлення композиції передають глибокі почуття тривоги, болю і сподівання на світле майбутнє держави: «Мої пісні ти вже зненавидів, ми тонемо у вічній війні» (Додаток Б, 2)

Музичним твором, що виражає внутрішню боротьбу та водночас безпорадність і пошук виходу з кризової ситуації і також може бути інтерпретовано як віддзеркалення загальнонаціональних настроїв, є «*Helpless*» (національний відбір Євробачення-2016). Однією із ключових функцій пісенного конкурсу «Євробачення» є висловлення національної ідентичності, соціальних і політичних меседжів у художній формі, забезпечуючи можливість демонстрації культурної самобутності на міжнародній арені. «Breathing. He smells like wood and a gun» (укр. «Дихаю, він пахне деревом і зброєю», Додаток Б, 4), «Cause rebirth always hurts» (укр. «Бо відродження завжди болюче», Додаток Б, 4), «I'm waiting for rebirth» (укр. «Я чекаю на відродження», Додаток Б, 4), «Най встає сонечко, ой, місяць щезає» (Додаток Б, 4).

Композиція «*Журавлі*» (альбом «Залізна ластівка», 2018) містить у собі мотиви пам'яті, скорботи і прагнення миру, що безпосередньо резонує з досвідом військового конфлікту між РФ і Україною: «Чорний колір – то моя вуаль», «Буду тінню, ти світанком будь, в моїх стінах мальви зацвітуть» (Додаток Б, 3). Композиція отримала широке визнання як один із провідних творів сучасної україномовної музичної спадщини, що підкреслює її значущість у контексті національного культурного дискурсу та сприяє консолідації мовної ідентичності в сучасній музичній практиці.

У контексті громадянського висловлювання і вираження суспільних переживань, композиція «*Як ти?*» (Додаток Б, 5) набуває особливого значення, оскільки створена під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України і віддзеркалює глибокий емоційний пласт колективного досвіду українського народу. Тематично твір побудований у формі інтимного діалогу, а запитання «Як ти?» перетворюється на універсальний акт вираження турботи й співчуття, адресований усім тим, хто перебуває у небезпеці, в розлуці з рідними і близькими або під впливом травматичних подій війни. Ліричний наратив синтезує особисте і суспільне, адже передає водночас індивідуальний біль за близьких і колективну тривогу і страх за долю країни. В музичній площині

композиція вирізняється стриманим, але потужним емоційним насиченим звучанням (на кшталт «оголеного нерву»), де мінімалістичність в інструментальному аранжуванні підкреслюють щирість у вокальному висловлюванні виконавиці Ю. Саніною. Така побудова музичного твору створює ефект особистого звернення героя до світу, що підсилює її вплив на слухача.

Таким чином, пісню «Як ти?» доцільно розглядати як приклад музичного коментаря до актуальних подій, що відбуваються у суспільстві, який, спираючись на лаконічні, однак емоційно виразні художні образи, виконує функції психологічної підтримки і культурної солідарності. Водночас композиція репрезентує здатність музики фіксувати історичний контекст і відображати суспільні настрої в умовах воєнного конфлікту.

Ще однією репрезентативною композицією гурту The Hardkiss в контексті трансляції соціальних меседжів і здійснення культурного спротиву в умовах війни стала «Маяк» (2022). «Маяк» постає перед нами метафоричним символом внутрішньої сили, орієнтиру та надії в умовах суспільних потрясінь і трагедій: «Світ ловив, тримав мене так, Тільки зламати не зміг!..» (Додаток Б, 1). Музична і поетична структура композиції поєднує емоційно насичену вокальну подачу з образністю, що апелює до теми світла серед темряви як маркера безпеки і впевненості у майбутньому: «Let it shine!..», «В темному морі ми не одні, на відстані руки з нами небесні ліхтарі — маяки, маяки!» (Додаток Б, 1).

Інтеграція музичного доробку The Hardkiss у соціально значущі культурні та медійні ініціативи займали провідне місце у творчому процесі. Участь колективу у благодійних і мистецьких проєктах, а також співпраця з українськими виконавцями і створення музичного супроводу для національного кінематографу свідчать про прагнення розширити межі усталеної комерційної діяльності. Зазначені практики є дзеркалом активної і беззаперечної позиції The Hardkiss у формуванні суспільного дискурсу і внесок у розвиток культурного середовища.

Висновки до Розділу 2

1. Низка подій, які відбулися з рок-гуртом The Hardkiss на етапі формування стилю і ребрендингу можна розглядати як маркер інтеграції колективу в глобальний культурний простір, а також як елемент формування репутаційного капіталу через асоціацію з визнаними міжнародною спільнотою брендами музичної індустрії.

Другий період творчого становлення The Hardkiss можна визначити як час професійного та ідейного самоствердження, коли гурт остаточно вийшов зі статусу «перспективного» в категорію «лідерів сучасної української сцени».

Ключовою подією третього етапу творчої діяльності гурту став національний відбір пісенного конкурсу «Євробачення-2016».

2019 р. відзначився активним концертним життям, розвитком студійної діяльності, а також інтеграцією гурту у мультидисциплінарні культурні проекти.

П'ятий етап став для The Hardkiss часом інтенсивного творчого зростання, сміливих художніх пошуків і посилення суспільної ролі гурту у вітчизняному культурно-мистецькому просторі. Так, альбом «Жива і не залізна» є ключовим етапом творчої діяльності колективу, який синтезував музичні експерименти з глибоким змістовним наповненням композицій, закріпивши за гуртом статус одного з провідних феноменів сучасної української музичної індустрії.

2. Візуальна складова творчості гурту The Hardkiss є невід'ємною частиною художнього самовираження і активно використовується для підсилення змістового навантаження. Візуально-комунікативна стратегія гурту є комплексним явищем, що базується на поєднанні авангардної візуальної естетики, змістовної комунікації з аудиторією та високопрофесійної концертної подачі музичного матеріалу, що, у свою чергу, сприяє формуванню унікального бренду колективу і зміцненню його позицій на світовій музичній арені.

3. Музика The Hardkiss у період війни постала як багатовимірною формою громадянського висловлення, у якій поєднуються мистецька виразність,

соціальна рефлексія і культурний спротив. Творчість гурту характеризується цілеспрямованим використанням художніх засобі трансляції ключових соціальних наративів підтримки, єдності, стійкості і національної ідентичності. Таким чином, The Hardkiss продемонстрували здатність української популярної музики функціонувати не лише як розважальний продукт масового споживання, а й як ефективний інструмент суспільної комунікації і символічного спротиву.

РОЗДІЛ 3

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ГУРТУ THE HARDKISS

3.1 Еволюція музичного стилю The Hardkiss: жанрово-стилістичні домінанти творчості

«В основі музичного стилю лежить світогляд людини конкретної епохи; художній образ, продиктований цим світоглядом; засоби музичної виразності, зумовлені художнім образом» [16, с. 8].

Музичний стиль The Hardkiss вирізняється складним і багатограним шляхом еволюції, що відображається у безперервній творчій динаміці гурту і зовнішніх соціокультурних, технологічних та індустріальних чинників.

На перших етапах свого творчого становлення і розвитку гурт The Hardkiss позиціонував себе як експериментальний музичний проєкт, в основі якого лежить поєднання компонент року, поп-музики та електроніки. Ранні композиції колективу «Dance with Me», «Make-Up», «Babylon», тощо відзначалися агресивними гітарними рифами, яскравими електронними семплами та англомовною лірикою, орієнтованою на міжнародну аудиторію. Зокрема, пісня «Dance with Me» поєднала в собі елементи електронного року, синті-попу та індастріалу, створюючи потужну атмосферу. Також, варто підкреслити глибокий вокал фронтвумен Ю. Саніної та експериментальне аранжування, яке тільки підкреслює інноваційний підхід The Hardkiss до музичного стилю.

Творча спрямованість на інтеграцію електронної музики з рок- і поп-елементами, а також акцент на формуванні яскравого і дещо провокативного сценічного образу, стали визначальними факторами для подальшої співпраці з продюсерським центром Firework Sound.

Цікавим досвідом першого етапу становлення гурту є презентація музичного відеокліпу на композицію «October» (2012), виконану у фортепіанній

інтерпретаційній версії. Такий крок засвідчив прагнення The Hardkiss до жанрових експериментів і розширення кола художніх засобів виразності.

Стилістично даний період демонструє вплив західних гуртів, зокрема, The Killers і Thirty Seconds to Mars, а також європейської електронної музики.

Наступний період жанрово-стильової трансформації творчості The Hardkiss умовно можна датувати 2014-2016 рр. Даний часовий проміжок творчої діяльності ознаменувався формуванням унікального, впізнаваного саунду, в основі якого лежить поєднання компонент року (альтернативна складова), симфонічних аранжувань (академічна складова) і етнічних мотивів (національна складова). Так, альбом «Stones and Honey» став визначальним у становленні музичної стилістики колективу, зокрема, завдяки збільшенню ролі українськомовних композицій, що сприяло укріпленню національної ідентичності гурту в музичному просторі.

Музичний твір зазначеного періоду «Helpless» (2016) також характеризується синтезуванням елементів альтернативного року, електронної музики, симфонічних інструментальних фрагментів, що зумовлює його жанрову багатовекторність. Аранжування композиції ґрунтується на поєднанні електронних та акустичних тембрів, зокрема, інтеграції струнних партій, що надають твору симфонічної виразності та глибини, із синтезаторними шарами, які створюють атмосферне і просторово насичене звукове тло. С. Шип таке явище називає «стильовий синтез» [18, с. 91], «нерозривне сполучення різностильних елементів у новій стильовій цілісності» [18, с. 91].

Однією з ключових компонент стильової ідентифікації The Hardkiss є звучання етнічних мотивів, що формує стійкий нерозривний зв'язок їхньої творчості з українською музичною традицією. Етнічний елемент реалізується через інтеграцію ладово-мелодичних зворотів, ритмічних малюнків і тембрових формул, характерних для фольклорної спадщини, у сучасний музичний контекст. Окрім того, колектив звертається до символічних мотивів і образів, притаманних національній культурі, зокрема, у текстовому та візуальному оформленні творів.

Таке поєднання забезпечує формування унікального художнього коду, у якому традиційні засоби виразності взаємодіють із елементами альтернативного року, електронної музики і симфонічних аранжувань, сприяючи розширенню жанрово-стильового спектра й збереженню культурної ідентичності в умовах глобалізованого музичного середовища. Яскравим прикладом композиції, у якій присутня виражена етнічна компонента є «Журавлі»: «Там журавлі летять у синю даль...», «...Ти світанком будь, в моїх стінах мальви зацвітуть...» (Додаток Б, 3). Журавель в українських традиціях вважається «Божою пташкою» або «птахом Сонця», символізує весну, відродження, щастя і любов до рідної землі. Мальви в українській культурі є символом поваги до батьківської хати, духовності і роду, а також любові до рідного краю.

3.2 Виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому «Залізна ластівка»

Гурт The Hardkiss у 2019 році репрезентував відеокліп до композиції «Серце» (Додаток Б, 6), виконаний у мінімалістичній естетиці і наповнений насиченим емоційним змістом. Візуальна концепція відеоряду зосереджена на новому сценічному образі виконавиці Ю. Саніної, її хореографічній мініатюрі і природних пейзажах гірської місцевості (район Кам'янця-Подільського поблизу залишків скельного монастиря), що підкреслило культурно-історичний контекст і візуальну автентичність творчого проекту.

Сценічний образ, використаний у відеокліпі «Серце», виконавиця розробила самостійно, а його практичну реалізацію забезпечили професійні стилісти. Ю. Саніна також самостійно прийняла рішення про включення хореографічної складової до відеоряду, зокрема, виконала танок у стилі контемпорарі, намагаючись передати внутрішній стан героїні і обґрунтовуючи це тим, що саме танець є однією з найбільш лаконічних та емоційно виразних форм художнього самовираження. З метою в повній мірі передати основний меседж

композиції, героїня мала виглядати дивною і ніжною водночас: «Пригорнись до мого серця і відчуй, що там нема образ!..Відпускаю лише раз...» (Додаток Б, 6), а танець в даному контексті дозволив глядачу відчувати тілесне втілення меланхолії, прощання з минулим і, водночас, надії.

Композиція «Серце» виражає ліричну рефлексію зосереджену на тематиці переживання втрати і внутрішньої трансформації. Лірика описує процес прощання з минулим, що супроводжується амбівалентними почуттями меланхолії і надії. Образи, використані в ліриці, апелюють до універсальних екзистенційних категорій любові, прощання та духовного відродження. Музичний супровід, побудований на поєднанні мінімалістичних гармоній і динамічних акцентів, що формує цілісну художню концепцію, у якій вербальні і аудіальні складові взаємодіють у єдиному семантичному полі.

Героїня звертається до адресата з проханням залишитися у її внутрішньому світі навіть після розлуки: «Прилітай до мого саду, буду завжди тобі рада! Та зараз відпускаю лише раз...» (Додаток Б, 6). Також, варто підкреслити, що у пісні присутній мотив «палаючого серця», що символізує інтенсивність почуттів і пронизливий біль, а повторювані звернення передають емоційний надрив і прагнення зберегти духовний зв'язок: «пригорнись...», «прилітай...», «злітай!», «не збивай...», «намалюй...» (Додаток Б, 6). Метафоричні образи природних явищ символізують перешкоди і неможливість подолання дистанції і внутрішнього конфлікту між двома особами: «Прилітай до мого саду...», «Бо скель висоти я твоїх не перетну...», «Будем зорі віншувати!..» (Додаток Б, 6).

Вокальна манера Ю. Саніної у даній композиції інтегрує елементи сучасної вокальної естетики, з акцентом на драматичній виразності. Так, виконавиця використала у пісні «Серце» такі вокальні техніки і прийоми як фальцет, субтон, *fry*, *stu*, йодль, мікст.

Фальцет у композиції «Серце» виконує функцію вербального і експресивного маркера, що символізує підвищений рівень емоційної вразливості, ніжності, інтимності, нерішучості у подальших діях і суму. Фальцет

різко контрастує з потужним звучанням на тонкому і товстому змиканні голосових зв'язок, що створює динамічну полярність між силою і вразливістю героїні. Фальцет у даному контексті є засобом музичної виразності, який акцентує увагу на внутрішньому стані виконавця і поглиблює драматургічну структуру твору.

Субтон як вокально-експресивний прийом забезпечує створення емоційно напруженої атмосфери музичного твору. Технічно субтон подібний до фальцету, однак звучить у нижньому відрізку діапазону виконавця. Застосування даного прийому характеризується свідомим зниженням рівня гучності голосу, що вимагає від співака високої технічної майстерності з метою збереження чистоти інтонації і філігранного контролю над диханням. Субтон дозволяє акцентувати увагу на почуттях вразливості, душевної «оголеності» героїні, створюючи різкий контраст із більш інтенсивним звучанням, що посилює драматургічну напругу музичного твору. Використання субтону у вокальних партіях композиції «Серце» сприяє формуванню глибокого емоційного зв'язку між виконавцем і слухачем, підкреслює тонкі нюанси емоційного стану героїні, що є ключовими параметрами для розкриття основних сенсів твору.

Не менш важливим засобом вокальної художньої виразності, який використовує Ю. Саніна під час виконання пісні «Серце» є *vocal fry*. Фрай, заснований на розслабленій роботі голосових зв'язок в межах низьких частот, що формує характерний «тріскучий» звук, передає особливу тембральну текстуру і емоційну глибину виконання. Застосування даного прийому в контексті композиції є засобом акцентування емоційних відтінків, що підкреслюють психологічну вразливість, втому і відчай. Так, використання *fry* додає виразної динамічної контрастності у вокальній партії, що посилює драматургічну структуру твору і збагачує його звукову палітру.

Одним із найбільш динамічно потужних прийомів (або режимі роботи голосового апарату), застосованих у композиції «Серце» є *мікст*. В основі мікстового звучання лежить *сгу* як експресивний засіб, який і повній мірі передає

біль і напругу розтавання героїв, оскільки в основі техніки лежить імітування «плачу».

Динамічний малюнок пісні «Серце» є хвилеподібним, коли на зміну *piano* приходять *forte* і навпаки через *crescendo* і *diminuendo*. У вступних і куплетних частинах композиції виконавиця застосовує низький рівень гучності (*piano* або *mezzo-piano*), що сприяє зосередженню уваги слухача на змісті тексту. Поступове наростання динаміки у приспіві досягає максимальної інтенсивності (*forte*), що відповідає кульмінації пісні і підкреслює драматичність вокальної лінії.

У вокальній інтерпретації пісні «Серце» *кантилена* (плавне, зв'язне та співуче виконання з акцентом на легатному звукоутворенні і збереженні цілісності фразування) виконує функцію провідного засобу розвитку мелодії. Плавність мелодичних переходів у поєднанні з контрольованою динамікою забезпечує виразне розкриття емоційних станів від тихого внутрішнього зосередження до кульмінаційної напруженості. Таким чином, *кантилена* є з'єднувальним елементом певних динамічно визначених точок.

Цікавим прийомом, який використовувала Ю. Саніна у композиції «Серце» є *фермата*, яка функціонує як важливий засіб художньої виразності, який забезпечує емоційне розвантаження. Так, *фермата* дозволяє співачці свідомо затримати звучання окремих нот або вокальних фраз, створюючи відчуття павзи, наповненої внутрішньою напругою, підкреслити ключові сенси, закладені в музичному творі, сфокусувати увагу слухача на інтонаційних і емоційних тонкощах. *Фермата* є одним із основних інструментів створення динамічного контрасту у розвитку музичної форми твору, у вокальній лінії, в свою чергу, підсилює відчуття напруги і очікування.

У приспіві композиції Ю. Саніна використовує прийом *йодль* на словах «перетну» і одну» (Додаток Б, б), що також є певною «грою» з динамікою, способом підкреслити емоційну нестабільність, внутрішній конфлікт, напружений психологічний стан героїні, яка намагається позбавитися зайвої напруги.

Висновки до Розділу 3

1. Стильовий синтез у творчості гурту The Hardkiss проявляється в інтеграції різноманітних музичних напрямків (рок, поп, симфо, електроніка, поп-рок, інді-поп із залученням окремих ознак постпанку і трип-хопу), що зумовлює формування індивідуального музичного стилю гурту. Важливою складовою музичної стильової ідентичності гурту є етнічна компонента, яка формує зв'язок творчості з українською музичною традицією. Підхід до застосування подібної музичної концепції виконує не лише естетичну, але й комунікативну функцію, сприяючи розширенню цільової аудиторії і зміцненню позицій гурту в українському й міжнародному музичному просторі.

2. Вокальна інтерпретація фронтвумен Ю. Саніної композиції «Серце» характеризується комплексним використанням різноманітних вокальних технік і прийомів, які сприяють формуванню драматургічної лінії твору. Так, у виконанні співачки ми чуємо фальцет, субтон, fry, cry, йодль, мікст, кантилену, фермату.

ВИСНОВКИ

Гурт The Hardkiss є культурно-мистецьким феноменом сучасної української музичної індустрії. Творча діяльність гурту характеризується комплексним підходом до формування унікального звучання і побудови сценічного образу. The Hardkiss вибудовують візуальні концепції відеокліпів і обкладинок на основі національних культурних кодів та етнічних символів, а також розвивають ліричну складову композицій в напрямку соціальних, психоемоційних та екзистенційних тем, які є актуальними в рамках суспільства. Завдяки експериментам зі звуковими текстурами, сценічними образами, в т.ч. концертними, та інтеграції традиційних мотивів у сучасний музичний пласт, колектив займає унікальну позицію, перебуваючи на межі масової та арт-орієнтованої культури.

Так, гурт The Hardkiss репрезентує слухачу органічне синтезування сучасних тенденцій і національної культурної спадщини, формуючи впізнаваний художній код і змінюючи культурно ідентичність гурту на національному та міжнародному рівнях.

Основні результати та висновки проведеного дослідження.

У процесі дослідження було вирішено такі основні завдання:

- визначено музичну індустрію як простір формування культурно-мистецького феномену виконавця;
- окреслено основні особливості розвитку української музичної індустрії у XXI столітті;
- встановлено головні етапи творчого становлення і розвитку гурту The Hardkiss;
- проаналізовано візуально-комунікативну стратегію формування сценічного іміджу гурту The Hardkiss;
- розглянуто соціокультурні чинники формування феномену The Hardkiss в українській музичній індустрії;

- визначено музику The Hardkiss як форму громадянського висловлення в умовах війни крізь призму соціальних меседжів та прояву культурного спротиву гурту;

- встановлено жанрово-стилістичні домінанти творчості The Hardkiss в процесі еволюції музичного стилю гурту;

- здійснено виконавський аналіз композиції «Серце» з альбому «Залізна ластівка».

Таким чином, основні завдання науково-дослідної роботи є виконаними, а мета – визначити особливості формування та репрезентації культурно-мистецького феномену The Hardkiss в контексті сучасної української музичної індустрії – є досягнутою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонюк О. В. Менеджмент культурно-мистецької сфери. URL: <https://docplayer.net/58420963-Menedzhment-kulturno-misteckoyi-sferi.html>
2. Берегова О. М. Нові формати дистанційної комунікації в музичному мистецтві: виклики часу чи перспективи розвитку в XXI столітті // Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище: Зб. Матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. дист. конф. (з міжнар. участю) 6–7 квітня 2020 р. / Дніпропетровська акад. муз. ім. М. Глінки. Дніпро: ГРАНІ, 2020. С. 1-8.
3. Березінська О. В. Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку української культури: через історію до сучасності // Культура України, 2017. Випуск 58. С. 241 – 249.
4. Бондар Б. Роль менеджера в концертно-гастрольній діяльності творчого колективу //Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. Молодих вчених, аспірантів та магістрів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2020. 166 с.
5. Дослідження музичного ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив. *Soundbuzz*. Звіт за результатами дослідження. За підтримки Українського культурного фонду. Київ, 2020. 220 с. URL : https://issuu.com/soundbuzz/docs/_____1_
6. Звєкова В. Роль музики у формуванні національної ідентичності молодших школярів Китаю в контексті патріотичного виховання. Наукові записки. Педагогічні науки. Вип. 218. 2025. С. 121-127.
7. Зінська Т. В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2011. 16 с. URL : <https://core.ac.uk/download/pdf/19666732.pdf>

8. Кириленко В. І., Федоренко Т. О. Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів // Стратегія економічного розвитку України, № 48, 2021. С. 56–67.
9. Козаренко О. В. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку. Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. К. 2001. 35 с.
10. Козаренко О. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму. URL: <http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/-a-kozarenko-ethnicmuslang.html>.
11. Коменда О. Музикознавчі інтерпретації поняття стилю. URL : <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/11918/1/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82.pdf>
12. Ластовецька-Соланська З. Формування сучасної музичної інфраструктури України // Українська музика, 2019/2 (32). С. 5-10.
13. Пархоменко І. Функціонування музичної індустрії в сучасній Україні // Українські культурологічні студії. 2023. С. 88-93. URL : ucs.knu.ua
14. Про авторське право і суміжні права: Закон України (2022). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855>
15. Степанець Ю. Л. Музичний твір як об'єкт авторського права: поняття, ознаки та проблемні аспекти цивільно-правового регулювання в Україні. Часопис цивілістики. 2021, с. 42, 24–29.
16. Фіськова Н. Я. Аналіз музичних творів: навчальний посібник. Друге видання, виправлене та доповнене / Фіськова Н. Я., Нечепуренко О. І. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022. 108 с.
17. Шип С. Жанр музичний: Українська музична енциклопедія. Т. 2, Київ : ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, 2008. С. 69-72.

18. Шип С.В. Теорія художніх стилів : Монографія. Суми. ФОП Цьома С.П., 2023. 138 с.
19. Штефан А. С. Авторське право та суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ, НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ “НВП Інтерсервіс”. 2017, с. 151.
20. The Hardkiss. Вікіпедія. URL :
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Hardkiss#cite_note-3

ДОДАТОК А

Рис. 1.1. Кадр з відеокліпу «Dance with Me» (2011)

Рис. 1.2. Один з образів Ю. Саніної під час туру «Pepsi Stars Of Now» (2013)

Рис. 1.3. Кадр з відеокліпу «Strange Moves» (2014)

Рис. 1.4. Кадр з відеокліпу «Strange Moves» (2014)

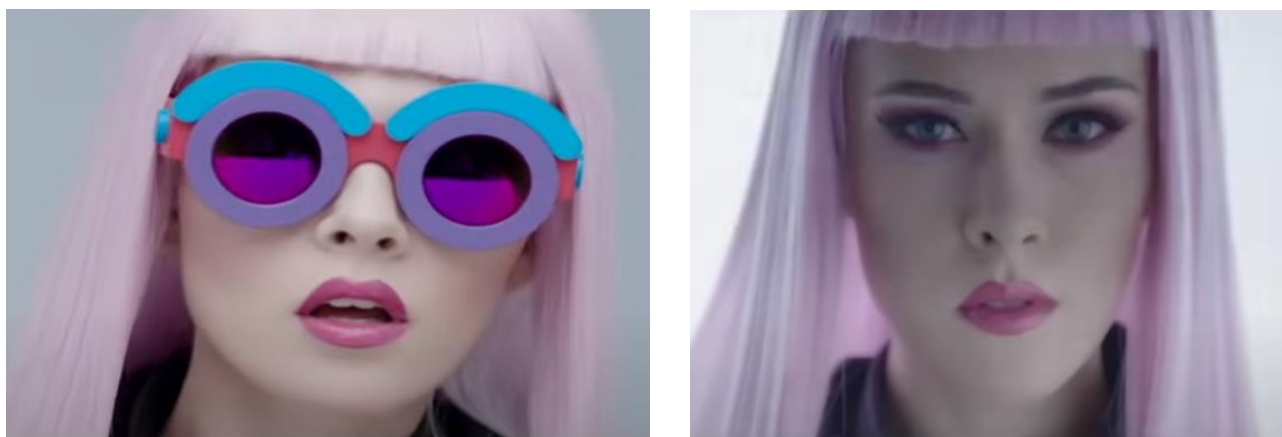

Рис. 1.5.

Рис.

1.6

Кадри з відеокліпу «Strange Moves» (2014)

Рис. 1.7. Кадр з відеокліпу «Organ»

Рис. 1.8. Образ Ю. Саніної під час туру «Cold Altair» (2015)

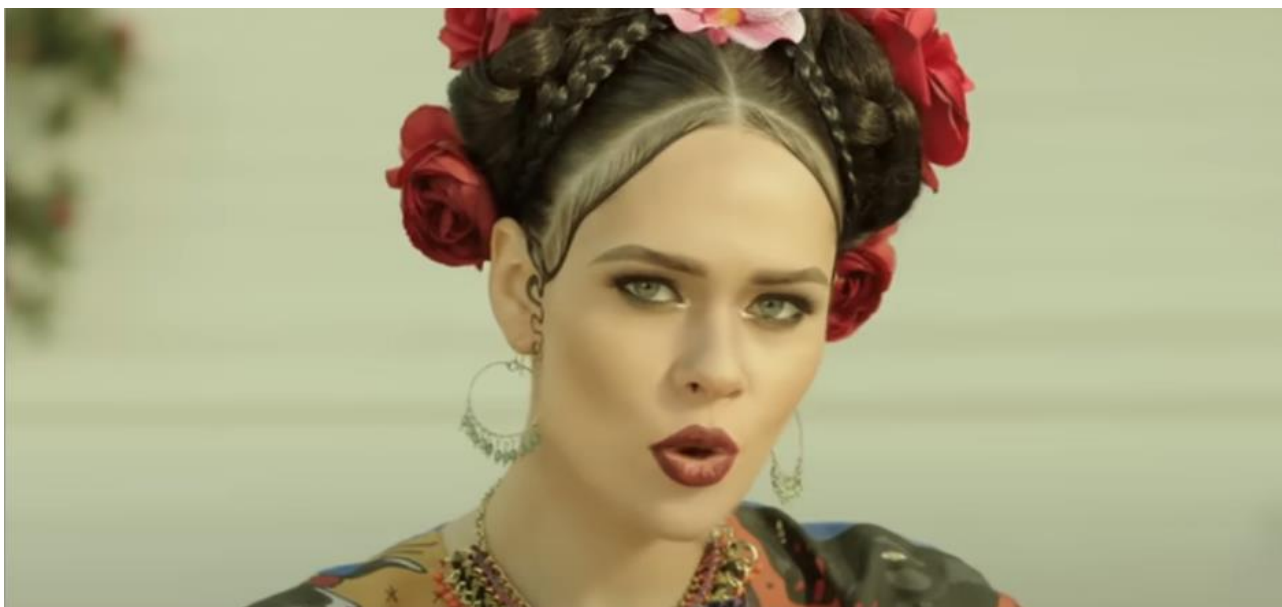

Рис. 1.9. Образ Фріди Кало у виконанні Ю. Саніної у відеокліпі «Tony, Talk!» (2015)

Рис. 1.10. Образ Фріди Кало у виконанні Ю. Саніної у відеокліпі «Tony, Talk!» (2015)

Рис. 1.11. Один із образів Ю. Саніної у відеокліпі «Tony, Talk!» (2015)

Рис. 1.12. Один із образів Ю. Саніної у відеокліпі «Tony, Talk!» (2015)

Рис. 1.13. Образ Ю. Саніної на національному відборі пісенного конкурсу «Євробачення» (2016)

Рис. 1.14. Образ Ю. Саніної у відеокліпі «Helpless» (2016)

Рис. 1.15. Образ Ю. Саніної у відеокліпі «Helpless» (2016)

Рис. 1.16. Образ Ю. Саніної і В. Бєбко у відеокліпі «Helpless» (2016)

Рис. 1.17. Образ Ю. Саніної у відеокліпі «Rain» (2016)

Рис. 1.18. Образ Ю. Саніної і В. Бебко у відеокліпі «Rain» (2016)

Рис. 1.19. Образ Ю. Саніної у відеокліпі «Мелодія» (2018)

Рис. 1.20. Образ Ю. Саніної у відеокліпі «Мелодія» (2018)

Рис. 1.21. Інопланетна співачка з кінофільму «5 елемент»

ДОДАТОК Б

Тексти пісень гурту The Hardkiss

1. «Маяк»

В темному морі ми не одні,
На відстані руки
З нами небесні ліхтарі -
Маяки!.. Маяки!..
Нікого немає... Нікого немає
І я обриваю свій дзвінок...
Далеко від зграї
По стінах сповзаю
І більш не чекаю на порятунок...

Думка - нестримна течія,
Знову одна чи я твоя...
Якщо так, запалюй маяк,
Я допливу на той бік!
Світ ловив, тримав мене так,
Тільки зламати не зміг!..
Let it shine!.. Let it shine!..

В темному морі ми не одні,
На відстані руки
З нами небесні ліхтарі -
Маяки!.. Маяки!..
В дикому штормі ми не одні,
На відстані руки
В кожному морі є свої
Маяки!.. Маяки!..
Let it shine!.. Let it shine!..

2. «Прірва»

Не відчиняй мені,
Не розглядай мене
Крізь призми,
Зачарований ти у сні.
Не полишай мене,
Прокинувшись у теплій весні.

Приспів:

Я тебе боюсь
Та з тобою бути хочу,
Ти вітай мене щоночі
Біля прірви на краю.

Запам'ятай мене,
Я вічно житиму
Під скронями твоїми.
Мої пісні
Ти вже зненавидів,
Ми тонемо у вічній війні.

Приспів.

Там, де сідає туман
Сядь зі мною, поговори.
Що за право ти мав
Так тримати мої думки
В неволі?
Не відпускай мене.
Я вічно житиму
Під скронями в твоїй голові.

3. «Журавлі»

Стань зі мною в білий танець, стань,
Чорний колір – то моя вуаль,
Я дозволю, знай,
Зазирнути під мою вуаль...

Там журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль
У синіх моїх очах...

Буду тінню,
Ти світанком будь,
В моїх стінах мальви зацвітуть,
І згадаю, знай,
Наші ночі чорні, як вуаль...

А журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль,
І немає нікого окрім нас!..
Зупиняється в ці хвилини час
І спогад той живе, неначе птах,
У синіх моїх очах!

4. «Helpless»

Helpless

I'm lying on the floor

See

Endless

Love is dawning in me

Breathing

He smells like wood and a gun

Oh, helpless

I hope you won't tell anyone

'Cause rebirth always hurts

'Cause rebirth always hurts

Най встає сонечко

Ой місяць щезає

Helpless

I'm waiting for rebirth

See

Fearless

So would you recognize me?

'Cause rebirth always hurts

'Cause rebirth always hurts

5. «Як ти?»

Боже,
Залиш мені трохи сили,
Мій холодний розум
Затоплює люті злива...
Я не просила, не просила
«Рятувати» мене кулями!..
Той, хто прийшов, проросте
Тут травою отруйною!
Поміняли мрії на приціл,
Я тримаю твою руку в своїй руці,
Наші сльози на першій шпальті,
А я знову питаю:
Мамо, як ти?!!
Мамо, як ти?!!
Як ти?!!
Люди з кривавими рукавами
Руйнували храми,
Але Бог літав між нами!..
Очі дитини моєї країни
Вмить стали дорослими,
А я стала скелею,
Серце лишилося вдома
Під соснами.
Я питаю:
Мамо, як ти?!!
Мамо, як ти?!!
Мамо, як ти?!!
Мамо, як ти?!!
Як ти?!! Як ти?!

6. «Серце»

Пригорнись до мого серця
І відчуй, що там нема образ!..
Відпускаю лише раз...
Прилітай до мого саду,
Буду завжди тобі рада!
Та зараз
Відпускаю лише раз...

Приспів:

Бо скель висоти
Я твоїх не перетну...
Злітай!
Може, ти колись згадаєш
Про одну мою весну...

Не збивай мої пороги,
Намалюй собі дорогу.
Та зараз
Відпускаю лише раз...
Як навчусь, як ти літати,
Будем зорі віншувати!..
Та зараз
Відпускаю лише раз...

Приспів.