

فصل پنجم:

الف : اثر گذاری موسیقی و علوم انسانی و اقتصاد

- پدیده‌ها در حال اثرگذاری متقابل بر یکدیگر می‌باشند چه نقش‌زا باشند و چه هارمونیک و چه علت و چه معلول (که اصلاً یعنی همین معنی)
- اثرگذاری پدیده‌های بالفعل درآمده (از بالقوه) در علوم انسانی، متبلور و متبیین و آشکارتر از بقیه فنومن‌ها می‌باشد. ذیلاً اثرگذاری متقابل موسیقی بر پدیده‌های انسانی شروع می‌گردد.
- علوم: اولاً ساخت کلیه دستگاههای موسیقی حسب علم فیزیک ساخته شده و انتشار، ضبط، پخش‌نوا یک پدیده فیزیکی است که آثار فیزیکی و روانی (علم روانشناسی) دارد. (مباحث صوت، نور، ..)
- موسیقی و فلسفه دو بلندگوی یکدیگرند امروزه موسیقی و شعر بهترین راه تبیین فلسفه می‌باشد آثار پینگ فلوید، توپک شکور، بیتل‌ها و گاگا.
- راه نفوذ فلسفه به اشعار و از اشعار به موسیقی روان‌ترین نحوه آموزش فلسفه می‌باشد.
- موسیقی خود یک فن و هنر است، هر کسی نمی‌تواند هنرمند و موسیقی‌دان شود، استعداد ذاتی و ذوق هنری لازم است. ساخت دستگاههای موسیقی نیز یک کار هنری است.
- فرهنگ یک کشور مجموعه‌ای از ادبیات و موسیقی و هنرها و علوم، دانش آن دیار می‌باشد که موسیقی صدای آن فرهنگ است و فرهنگ کشورها را امروزه فقط با موسیقی می‌توان دید و شنید و کم‌کم نقش اصلی را از شعر و نقاشی می‌گیرد.
- **تهاجم فرهنگی:**

پدیده‌های جدید در غرب، عامل تولید موسیقی شده است که سراسر تهاجم است هم برای خود و هم برای کشورهای دیگر مانند ایران. این تهاجم عامل در هم ریختگی خانواده‌ها و حتی موسیقی‌های کلاسیک یا سنتی و اصیل شده است و عامل بی‌بند و باری می‌باشد. تمایل به نمایش بی‌بند و باری در سبک‌های *RAP* بکلی نمایان است و عامل اشباع رومی در جهت عدم تشکیل خانواده می‌باشد که برای غرب مضر است، این عامل در کشورهای پر جمعیت می‌تواند راه گشای تقلیل جمعیت در کشورهای هند و اندونزی و چین باشد.

- اختراعات:

تحولات اجتماعی در موسیقی و یا سایر پدیده‌ها، عامل اختراع می‌باشد. تکامل در سیستم ماشین عامل تحول و اختراع در موسیقی و بالعکس می‌باشد. موسیقی متحول نیاز به دستگاههای مدرن *SYNTHESIZER*، گیتار، ساکسیفون، وکال، ارگ، پرکاشن و درام دارد و این اختراعات در سایر پدیده‌های صنعتی، دارد. امروزه موبایل عامل پخش و ضبط موسیقی و استفاده آن در زندگی بیرون و درون خانه مردم می‌باشد و بخصوص در ترافیک و رانندگی‌ها.

- ورزش:

در انواع ورزشهای جمعی و فردی در هنگام پخش جواز، تشویقها و در ورزشهای غربی و بین دو نیمه، گروههای موسیقی در وسط زمین به نواختن موسیقی می‌پردازند.

- جنگ:

در جنگهای قدیم و جدید موسیقی نقش تنظیم کننده و روحیه‌ساز و هماهنگ‌کننده را در میدان جنگ و در میان مردم جنگ زده دارد.

- روانشناسی:

یکی از معروفترین سبک‌های موسیقی راک *PSYCODELIC.R* می‌باشد که روان‌گردان است. موسیقی می‌تواند از یک فردی که از تنبلی حاضر نیست به نانوائی درب خانواده برود یک جنگنده ساخته که با *R.P.G* به جان تانک دشمن بیافتد و آنرا نابود کند. این فاصله را عقاید و انگیزه‌ها پر می‌کند و موسیقی قادر است که این عامل را متحرک کند. با عقاید مذهبی و اتصال آن به اذهان، می‌توان یک فرد را به مرگ یا یک فرد نزدیک به مرگ را زنده نمود.

بسیاری از ذکرها قادرند افراد را بهبود بخشند و گاهی نفرین‌ها یک فرد را می‌تواند منفعل و بیچاره کند از موارد بارز این نیرو محرکه در تمام ابعاد روانی، عقیدتی، توان، اشک و لبخند، سیه روزی / سپید روزی، نقش موسیقی اعجاب‌آور است در این خصوص جنگ ۸ ساله ایران مبین این توانائی است.

- مواد مخدر:

موسیقی‌های جدید با مواد مخدر موثر ترند بخصوص سبک *هوی متال* در موسیقی پاپ و یا *پرو گرسیو راک* و یا سایر موسیقی‌های قدیم ایران که با مشروب هماهنگ نبود و یا موسیقی‌های بعضی از خوانندگان هنگام ساخت آهنگ از مواد مخدر استفاده می‌کنند و این مواد با موسیقی عامل قتل و غارت نیز هستند.

- اقتصاد موسیقی:

اقتصاد موسیقی در ابعاد ساخت و تولید لوازم، ثبت و ضبط، تولید وسایل ذخیره کردن موسیقی برای در دسترس قرار دادن آن، اماکن و سیستم‌ها موسیقی را به سمع و بصر بینندگان و شنوندگان می‌گذارد، و فروش کالاهای موسیقی، پخش کلیپ‌های تجاری هنگام نواختن موسیقی، ساخت سالن‌های موسیقی و وسائلی که در آن بکار رفته

سازندگان سازهای موسیقی، درآمد مستقیم از فروش کنسرت‌ها، آلبوم و نوار، اینترنت، ماهواره‌ها فاکتورهای اقتصادی است که درآمدی بیش از فروش کالاهای صنعتی دارد و در واقع با کمک موسیقی در وسایل ارتباط جمعی برای کالاها تبلیغات می‌کنند امروزه فروش *CD* ها ارقام میلیاردی دارند. بیش از صد گروه موسیقی وجود دارد که طبق گزارش بیل برد فروشهای بالای ۵۰ میلیون *CD* و یا دارند. در واقع فروش کالاهای تفریحی بزرگترین و شاید در آینده بزرگترین پهنه اقتصادی جهان را داشته باشد که البته اینترنت در این خصوص ضربه مهلک بحساب می‌آید چون افراد می‌توانند آهنگ‌ها را *DOWNLOAD* نمایند.

یکی از معیارهای بخش اقتصاد موسیقی می‌تواند نسبت میزان تبلیغ یک کالا نسبت به زمان پخش موسیقی باشد بسیاری از کانال‌های موسیقی ۵۰ دقیقه موسیقی پخش می‌کنند و ۱۰ دقیقه برای کل کالاهای موجود در جهان

در جهان
$$\text{نسبت اقتصادی تبلیغاتی} = \frac{10\text{MIN}}{50\text{MIN}} = \frac{1}{5}$$
 = زمان پخش موسیقی / تبلیغات و بازاریابی برای کل کالاهای موجود در جهان

در حالیکه جامعه ممکن است ۱۰۰ خواننده و یا ۱۰۰ فوتبالیست را بشناسد آیا حتی ۱۰ دانشمند را می‌شناسید؟ (امتحان کنید، نام ۱۰ دانشمند را از شخصی که ۱۰۰ خواننده را می‌شناسد بپرسید) این چند دانشمند هم که معروف هستند بدلیل زور امتحان نیست در مدارس که باید چند نام را بالاچار بلد باشند. عیناً این داستان را منطبق نمایند بر علم و موسیقی و اقتصاد سنجی نمائیم. امروزه یک موسیقیدان با یک گیتار و یک فوتبالیست با یک دست لباس همانقدر سود می‌برند که یک کارخانه با وسایل متعدد و پیشرفته و توسعه یافته کار می‌کند و آخر سال هم لنگ پرداخت اقساط وام به بانک می‌باشد.

اقتصاد فردی موسیقی هم در غرب و در موسیقی پاپ و فوتبال عاقبت به خیری دارد و لذا فروشندگان آلبوم، سازان، پخش کنندگان، جنگاوران، مراسم‌داران و الی آخر از اقتصاد موسیقی بهره‌مند می‌شوند.

- فروش آلبوم

- فروش ابزارهای ارتقائی جنگی

- وسایل موسیقی (ثبت، ضبط، تولید، پیاده کردن، پخش، تبلیغات ...)

- تولید درآمد از طریق برگزاری کنسرت، مراسم، رسانه ها ...

فروش محصولات موسیقی در سال ۲۰۰۵ اعداد ذیل را نشان می‌دهد.

تعداد فروش *SINGLE* ۷۴/۵ میلیون عدد و *CD* ۷۵۷ میلیارد دلار

DVD ۴۲ میلیون عدد و فروش کل ۹۱۵ میلیون عدد و درآمد ۱۲/۴ میلیارد دلار که در سال ۲۰۰۴ به ۴-

۳۰ میلیارد دلار افزایش دارد که سهم شرکت وارنر ۱۵ دصد *SONY* ۲۵/۶۱ درصد، *EMI* ۹/۵۵ درصد،

یونیورسال ۳۱/۷ درصد، سایر ۱۸/۱۳ درصد در آمریکا و بازارهای جهانی این گروهها وارنر ۱۱/۳٪، سونی

۲/۵٪، امی ۱۳/۴٪، یونیورسال ۲۵/۵٪ و شرکتهای مستقل ۳۸/۴ درصد در جهان می‌باشد.

ادعاهایی که در خصوص فروش آلبوم برای ۱۰ گروه موسیقی جهان عبارتند از:

۱- بیتل ها ۱۰۰۰-۶۰۰ میلیون نسخه

۲- الویس پریسلی ۱۰۰۰-۶۰۰ □ □

۳- آبا ۳۷۰-۳۰۰ □ □

۴- مادونا ۳۰۰-۲۰۰ □ □

۵- لودپلین ۳۰۰-۲۰۰ □ □

۶- کوئین ۳۰۰-۱۵۰ □ □

- ۷- التون جون ۲۵۰ □ □
- ۸- بی. جی ها ۲۲۰ □ □
- ۹- سلن دیون ۲۰۰ (بیش از) □ □
- ۱۰- (ماریا کری، ایگلیاس، نانا شکوری، پینک فلوید، رولینگ استونز) حدود ۲۰۰ میلیون
- ۱۱- حدود ۵۳ گروه ۲۰۰-۱۰۰ میلیون مسخه
- □ ۱۲ □ ۷۵-۱۰۰ □ □
- □ ۷ □ ۷۵-۹۰ □ □
- □ ۶۵ □ ۵۰-۷۰ □ □

جمع کل و حداکثر این فروش حدود ۱۷ میلیارد عدد می باشد که در حدود ۹۵ درصد ۳۰ کشور در مرحله اول و سایر کشورها ۵ درصد در مراحل بعدی می باشد.

درآمد فروش وسایلی مانند CD، کاست، نوار در قرن ۲۱ به میزان ۲۵٪ در مقایسه با سال ۱۹۹۹ (۳۸/۶ میلیارد دلار) تنزل نموده و به عدد ۲۷/۵ درصد رسیده است.

در آمریکا نیز فروش محصولات نسبت به سال ۱۹۹۹ (۱۴/۶ میلیارد دلار) به میزان ۱۰/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است و پیش بینی می شود که فروش در آمریکا در سال ۲۰۱۳ به ۹/۲ میلیارد دلار تنزل یابد و حکومت فروش محصولات موسیقی بدست INTERNET و سایت های مختلف بیافتد.

بیشترین فروش کالاهای موسیقی مربوط می شود به چند کشور مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن، اروپای شرقی، آلمان، فرانسه و استرالیا و کانادا

بعنوان مثال کشور آمریکا ۳۷-۴۰ درصد فروش آلبوم و سپس ژاپن و انگلیس بترتیب ۸ تا ۱۰ درصد و تک خوانی ها در اروپای شرقی ۳۴-۵۰ درصد، انگلیس ۲۶-۳۲ درصد، ژاپن ۴-۲۵ درصد و آمریکا ۱۴/۵-۱۶ درصد است (در موارد فوق باید میزان جمعیت را نیز بحساب آورد) چون مجموعه جمعیت آمریکا تقریباً معادل است با ۴ کشور ژاپن، انگلیس، آلمان و فرانسه که در این صورت بلحاظ برابری جمعیت، برابری فروش محصولات موسیقی (CD, DVD و ...) تقریباً همان معادله را نشان می دهد و در هند $\frac{1}{30}$ فروش عدد کالا در آمریکا را

دارد در حالیکه جمعیت هند نزدیک به ۶ برابر آمریکاست که به نسبت جمعیت $\frac{1}{180}$ فروش برای هر فرد را نشان می دهد یعنی فروش در هند ۲۴۰ میلیون دلار و در آمریکا ۴/۸ میلیارد دلار است.

$$\text{نسبت فروش} = \frac{1}{20} = \frac{0/240}{4/8} = \frac{\text{هند}}{\text{آمریکا}} \text{میلیارد دلار}$$

$$\text{کمتر از ۱ دلار} = \frac{1}{1/2} = \frac{\text{میلیارد}}{\text{میلیاردهند}} \text{(عدد مطلق)}$$

$$۸۰ \text{ دلار} = \frac{20}{0/25} = \frac{\text{مطلق}}{\text{نفر USA}}$$

- نسبت خرید هر نفر کالای موسیقی در آمریکا نسبت به هند ۸۰ برابر

- میزان عددی ۳۰ برابر

- میزان پولی ۸۰ برابر

(البته مرغوبیت کالا، ارزانی، بحث دیگر موثر در اعداد بهینه باید در نظر گرفته شود)

درآمدهای دیگر موسیقی از تلویزیون، اینترنت، تئاترها و تالارهای هنری، مجالس می باشد که بصورت مستقیم و شفاهی کنسرتها کسب درآمد می کنند.

- درآمد خرده فروشی دیجیتال در سال ۲۰۱۲ ۵/۳ میلیارد خواهد رسید در حالیکه سال قبل برآوردی حدود ۸/۶ میلیارد دلار می باشد.

- حسب گزارش *RIAA* حدس زده می شود که درآمد موسیقی در جهان ۴۰ میلیارد دلار باشد که حسب برآورد سال ۲۰۰۴ این مقدار ۳۲ میلیارد دلار بوده است.

ب : اقتصاد موسیقی (اقتصاد بزعم فروش محصولات)

فروش آلبوم و ارزش بازار (درصد) در جهان موسیقی F6

ردیف	کشور	درصد سهم فروش آلبوم	سهم ارزش جهانی بازار
۱	آمریکا	۳۷ تا ۴۰ درصد	۳۵ تا ۳۰ درصد
۲	ژاپن	۹-۱۲	۱۶-۱۹
۳	انگلیس	۷-۹	۶/۴-۹
۴	آلمان	۷-۸	۶/۴-۵/۳
۵	فرانسه	۴/۵-۵/۵	۵/۴-۶/۳
۶	کانادا	۲/۶-۳/۳	۱/۹-۲/۸
۷	استرالیا	۱/۵-۱/۸	۱/۵-۲
۸	برزیل	۲-۳/۸	۱/۱-۳/۱
۹	ایتالیا	۱/۷-۲	۱/۵-۲
۱۰	اسپانیا	۱/۷-۲/۳	۱/۴-۲/۸
۱۱	هلند	۱/۲-۱/۸	۱/۳-۱/۸
۱۲	مکزیک	۲/۱-۴/۶	۰/۸-۱/۸
۱۳	بلژیک	۰/۷-۰/۸	۰/۸-۱/۲
۱۴	سوئیس	۰/۷۵-۰/۹	۰/۸-۱/۱
۱۵	اطریش	۰/۵-۰/۷	۰/۸-۱
۱۶	روسیه	۲-۲/۹	۰/۵-۱/۴
۱۷	تایوان	۰/۹-۱/۶	۰/۵-۱/۱
۱۸	آرژانتین	۰/۵-۰/۷	۰/۵-۱
۱۹	دانمارک	۰/۴۵-۰/۶۵	۰/۵-۰/۸
۲۰	سایر کشورها	بقیه-	بقیه

SINGLE SALE فروش تک خوانی در جهان ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰ و فروش دیجیتال - تک خوانی ۲۰۰۵

ردیف	کشور	درصد سهم فروش فیزیکی	سهم فروش دیجیتال
-	اروپا	۵۰ تا ۳۴ درصد	۱۳/۲ درصد
۱	انگلیس	۲۶-۳۲	۱/۷
۲	ژاپن	۴-۲۵	۸۵
۳	آمریکا	۱۴/۵-۱۶	۶/۳
۴	آلمان	۹-۱۲	۵
۵	فرانسه	۴-۱۲/۵	۱/۹
۶	استرالیا	۱/۸-۴/۶	۰/۴۸
۷	هلند	۱/۳-۱/۷	۰/۲ < کمتر از
۸	بلژیک	۰/۸-۱/۸	< ۰/۲
۹	سوئد	۰/۶-۰/۹۶	< ۰/۲
۱۰	سوئیس	۰/۵-۰/۹۲	< ۰/۲
۱۱	اطریش	۰/۵۸-۰/۸۲	< ۰/۲
۱۲	ایتالیا	۰/۳-۱	< ۰/۲
۱۳	اسپانیا	۰/۳-۰/۷	< ۰/۲
۱۴	نروژ	۰/۳-۰/۴۷	< ۰/۲
۱۵	ایرلند	۰/۲-۰/۵	< ۰/۲
۱۶	کانادا	۰/۱-۰/۶	< ۰/۲
۱۷	پرتقال	۰/۰۱-۱	< ۰/۲
۱۸	جمهوری کره	۰/۰۲-۰/۴۵	< ۰/۱
۱۹	نیوزیلند	۰/۱۹-۰/۲۹	< ۰/۱
۲۰	دانمارک	۰/۱۰-۰/۲۵	< ۰/۱

فروش **RETAIL** محصولات موسیقی در سال ۲۰۰۵ (ارقام به میلیون) **F6**

ردیف	کشور	فروش محصولات تک ، <i>DVD, CD</i>	ارزش فروش	رشد سالانه درصد
۱	آمریکا	۳۲۶/۸ میلیون عدد	۴۷۸۳/۲ میلیون دلار	۵/۳ - درصد
۲	ژاپن	۱۱۳/۵	۲۲۵۸/۲	-۶/۹
۳	انگلیس	۷۴/۸	۱۲۴۸/۵	-۱/۷
۴	آلمان	۷۱	۸۸۷/۷	-۷/۷۰
۵	فرانسه	۵۶/۹	۸۶۱/۱	+۷/۵
۶	ایتالیا	۱۷	۲۷۸	-۸/۴۰
۷	کانادا	۲۲/۳	۲۶۲/۹	+۰/۷
۸	استرالیا	۷/۲	۲۵۹/۶	-۲۲/۹۰
۹	هند	۵۵/۳	۲۳۹/۶	-۱۹/۲۰
۱۰	اسپانیا	۱۹/۱	۲۳۱/۶	-۱۳/۴
۱۱	هلند	۱۱/۱	۱۹۰/۳	-۳۱/۳
۱۲	روسیه	۴۲/۷	۱۸۷/۹	-۹/۴
۱۳	مکزیک	۳۴/۶	۱۸۷/۹	+۴۴
۱۴	برزیل	۲۴	۱۵۱/۷	-۲۰
۱۵	اطریش	۵	۱۲۰/۵	-۱/۵
۱۶	سوئیس	۷/۸	۱۱۵/۸	-
۱۷	بلژیک	۷/۷	۱۱۵/۴	-۱۳/۸
۱۸	نروژ	۴/۸	۱۰۳/۴	-۱۹/۷
۱۹	سوئد	۷/۲	۹۸/۵	-۲۹
۲۰	دانمارک	۴/۲	۷۳/۱	+۳/۷
	کل TOP۲۰	۹۱۵/۲	۱۲۳۷۸/۷	-۶/۶

رشد سالانه منفی، فروش جهانی ۲۰ کشور ۱۲/۳ میلیارد دلار فروش و تعداد فروش ۹۱۵ میلیون ۲۱ درصد فروش *CD* جهانی مربوط به آمریکا در ۲۰۰۳ (با رشد ۲۷٪ در ۲۰۰۷) حسب گزارش *AMAZON.COM* فروش *CD* با توجه به افزایش هزینه تولید هر دو در حال افزایش

مجموعه فعالیتهای ذیل، حرکات اقتصادی در صنایع ساخت و پخش *CD*، *DVD*، صفحات گرامافون، دیسکت، نوارهای ضبط صوت، رادیوها و اینترنت، ساخت ادوات موسیقی، تولید سیستمهای پخش و ضبط، فعالیتهای اقتصادی موسیقی محسوب می گردد. در صنایع ثبت و ضبط فعالیتهای ذیل قابل بررسی می باشد.

A- ساخت و فروش و تولید موسیقی (تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، استودیوها، مهندسیین ثبت و ضبط، *LABLE*، فروشندگان خرده فروش، مغازه، فعالان ...)

B- آنها که موسیقی را بصورت زنده ساخت و انجام می دهند (ثبت کنندگان، ارتقاءدهندگان، توزیع کنندگان خیابانی)

C- آموزش دهندگان موسیقی (مدیران ماهر موسیقی، مدیران تولید)

D- توزیع کنندگان و سازندگان وسایل موسیقی، تحصیلکرده های موسیقی، روزنامه ها، ماهواره، رادیو) پرفروش ترین آهنگهای سال به تفکیک هنرمندان و فروش

بیش از ۳۰۰ میلیون فروش

نام خواننده	کشور	سالهای فعالیت	سال انتشار اولین اثر	سبک	مجموعه فروش
بیتل ها	انگلیس	1960–1970	1962	<u>Rock, pop</u>	1 billion 600 million
الویس پرسلی	آمریکا	1954–1977	1954	<u>Rock and roll, pop, country</u>	1 billion 600 million
مایکل جکسون	آمریکا	1971–2009	1971	<u>Pop, R&B, rock, dance</u>	750 million 350 million
آبا	Sweden	1972–1982	1972	<u>Pop, disco</u>	370 million 300 million
مدونا	آمریکا	1979–present	1982	<u>Pop, rock, dance</u>	300 million 275 million
لد زپلین	انگلیس	1968–1980	1969	<u>Rock</u>	300 million 200 million
کوئین	انگلیس	1971–present	1973	<u>Rock</u>	300 million 150 million

۲۰۰ تا ۲۹۹ میلیون فروش

نام خواننده	کشور	سالهای فعالیت	سال انتشار اولین اثر	سبک	مجموعه فروش
جان التون	انگلیس	1964–present	1969	<u>Pop / Rock</u>	250 million
کری ماریا	آمریکا	1990–present	1990	<u>Pop / R&B</u>	200 million
دیون سلن	کانادا	1981–	1981	<u>Pop</u>	200 million

			<i>present</i>		
200 million	<i>Progressive rock</i>	1967	1965– 1996	انگلیس	پینک فلوید
200 million	<i>Hard rock/Heavy Metal</i>	1975	1973– <i>present</i>	استرالیا	سی ای دی سی
200 million	<i>Rock / Blues rock</i>	1963	1962– <i>present</i>	انگلیس	رولینگ استون
200 million 120 million	<i>Pop / Disco</i>	1963	1963– 2003	انگلیس	گیس بی

۱۵۰ تا ۱۹۹ میلیون فروش

مجموعه فروش	سبک	سال انتشار اولین اثر	سالهای فعالیت	کشور	نام خواننده
170 million	Pop / R&B	1984	1977– present	آمریکا	ویتنی هوستون
150 million	Rock	1980	1976– present	ایرلند	یو تو
150 million	Hard rock	1973	1970– present	آمریکا	آئروسمیت
150 million	Progressive rock / Pop rock	1969	1967– 1999 2006– present	انگلیس	جنیس
150 million	Pop / Swing	1939	1935– 1995	آمریکا	فرانک سیناترا
150 million	R&B / Soul	1962	1961– present	آمریکا	استیو وندر