

EXO. Супер зірки К-поп

Про книгу

Ця книга — історія втілення неймовірної ідеї музиканта і продюсера SM Entertainment Лі Сумана, який стояв біля витоків k-pop. Він вирішив створити дві однойменні групи, які просуватимуться паралельно в Китаї і Південній Кореї: так на світ з'явилися колективи EXO-K і EXO-M. Їх описували так: «Нова група, яка відтепер лідируватиме на світовій музичній арені!». Вони дебютували одного дня в один час із однією піснею — і це стало однією із найнезвичайніших і довгоочікуваних появ за всю історію k-pop!

К-РОР СУПЕРЗІРКИ

БІОГРАФІЯ
ГРУПИ

ЕДРІАН БЕСЛІ

Анотація

У нашому уявленні надлюдський штучний інтелект — це потужне цунамі, яке загрожує не лише роботі чи людським стосункам, а й усій цивілізації. Конфлікт між людьми та машинами — неминучий, а його фінал занадто передбачуваний. У цій книзі провідний дослідник Стюарт Рассел стверджує, що цього сценарію можна уникнути, однак ми маємо переосмислити штучний інтелект. Автор описує короткострокові вигоди, які можна очікувати, і відкриття, які ще потрібно здійснити. Рассел припускає, що ми можемо перебудувати штучний інтелект на новій основі, відповідно до якої машини будуть стриманими, альтруїстичними й прагнутимуть досягати наших цілей, а не власних. Та якщо передбачені прориви справдяться і на нас очікує поява надлюдського штучного інтелекту, це створіння буде могутнішим за людину. Чи можемо ми гарантувати, що воно ніколи не матиме влади над нами?

ISBN 978-966-993-502-1

EXO. СУПЕРЗІРКИ К-РОР

Норі, чия любов до EXO та К-рор
безмежна

Вступ

Немає жодного сумніву, що коли гурт EXO зірвав сцену на церемонії закриття Зимових Олімпійських Ігор 2018 в Пхьончхані (Південна Корея), виконуючи «Power», виступ мав неймовірний вплив та завоював легіони нових фанатів. Однак на той час юнаки з EXO вже були зірками — не лише у рідних країнах її учасників, Південній Кореї та Китаї, а також і в усьому світі.

Їхні хітові сингли (потенційний хіт з нового альбому, який випускається раніше за сам альбом) 'Growl', 'Call Me Baby', 'Monster', 'Ko Ko Bor', 'Universe' й 'Tempo' зайняли лідерські позиції чартів від Південно-Східної Азії до Америки, Європи, Австралії та Середнього Сходу. До того ж, було продано понад мільйон копій кожного з їхніх п'яти альбомів; а найновіший — «Don't Mess Up My Tempo» — став №1 у рейтингу альбомів на iTunes майже в п'ятдесяти країнах.

Учасники EXO дуже популярні, проте вони не стали сенсацією за один день. Їм довелося пройти через розчарування, труднощі та навіть скандали, проте їхній успіх є результатом неймовірного таланту, бажання плідно працювати та постійної підтримки з боку керівної компанії SM Entertainment. Та, як зазначають самі виконавці, їхній триумф не відбувся би без любові та віданності EXO-Ls.

EXO-Ls — це фанати, які підтримували їх в скрутні часи, які скуповували всі квитки за рекордний час і які співали, розмахували ліхтариками та тримали плакати на кожному виступі, заявляючи про свою любов. Це фанати, які збільшували кількість переглядів відео до мільйонів та підіймали музику EXO на вершину рейтингів. Зараз нараховується більше 4 мільйонів офіційних фанатів EXO по всьому світу, а в соціальних мережах EXO-Ls об'єдналися у спільноту. Вони допомагають один одному, підтримують

благодійні акції в ім'я групи та знаходять вірних друзів, стежачи за постійним успіхом хлопців.

Кожен EXO-L має свого улюбленця ('bias'). Для когось це чарівний та виразний Сухо, лідер групи; для інших це *такпае* (наймолодший учасник), завжди стильний Сехун, або ж репер та мульти-інструменталіст Чаньол, самопроголошений «вірус щастя» ('happy virus') EXO. Його приятелі, малі бешкетники, ('beagle liners' — термін К-рор для непосидючих учасників групи) — супер-гарний Бекхьон та Чен, із його звабливою посмішкою — також мають вдосталь прихильників. Інші фанати віддають перевагу ведучому танцівнику на ім'я Кай, який просто випромінює чуттєвість, або ДіО, що має найдобріші очі та ідеальні губи у формі серця, чи Лею, єдиному китайському учаснику, який завойовує своїми ямочками на щоках, ну або ж Сюміну — найстаршому, який колись вважався милим хлопчиком, а тепер перетворився на вродливого чоловіка.

Однак, як це зрозуміло з інтерв'ю та появ на телешоу, кожен з цих хлопців має свій неповторний шарм та є надзвичайно талановитою особистістю як найкращий вокаліст і танцівник К-рор. Деякі з них самостійно пишуть пісні, деякі отримали визнання як актори, коли інші виконують соло хіти або в дуеті з іншими виконавцями. У главах, присвячених кожному з дев'яти членів групи, змальовано притаманні їм риси та індивідуальні досягнення.

EXO отримали репутацію завдяки виходу за рамки. Вони музичні хамелеони зі звучанням, на яке не можна наклеїти ярлик. Їхні записи мають елементи R&B, EDM (електронної танцювальної музики), хіп-хопу, тропічного хаузу, репу та поп-музики. В їхніх альбомах емоційно заряджені балади записані разом зі стомпами (різновид музики, що чимось нагадує фолк), повними фанку (ритмічний жанр з виділеними ударними), з мелодійними треками, урізноманітненими вишуканими

гармоніями, захопливими приспівами, живим репом та, час від часу, незвичними співами та вигуками.

Проте все це не мало б значення без приголомшливих виступів, що оживляють пісні. Кожного разу, як EXO заявляє про своє повернення на корейське телемузичне шоу, його спів ідеальний, неймовірно складна хореографія — на найвищому рівні, а виглядають виконавці неперевершено. Це потребує тижні, якщо не місяці, репетицій, проте EXO завжди викладається на повну. Ця книга висвітлює деякі з найвідоміших живих виступів, які ви можете знайти на YouTube або інших онлайн відеосайтах.

Концерт — це все назване помножене на сто: від двох до трьох годин феєрії виконання близько тридцяти пісень, блискучі танцювальні рухи, сольні виступи, багаторазові перевдягання, чудові декорації та освітлення, спеціально змонтовані відео, а також сцени, які дозволяють учасникам гурту виходити просто в натовп. Публіка — це теж частина шоу з синхронізованими рухами ліхтариків, що передають хвилі кольору через увесь зал. Це емоційні американські гірки, коли група дійсно отримує зв'язок з глядачами, бавлячись, граючись, спілкуючись з ними та обираючи найкращі плакати.

Ця книга розповідає неймовірну історію EXO. Історію, як працьовиті учні були об'єднані у групу чужоземців з супер-силами, перенесені на Землю з далекого світу на ім'я EXO Planet (Планета EXO) та розділені на дві частини: EXO-K та EXO-M. Книга розповідає про з'єднання двох груп в EXO, роки довгого злиття, увесь шлях до того впливу у *тому* виступі на Олімпійських іграх перед мільйонами телеглядачів усього світу та очікуване повернення в кінці 2018. Ми прослідковуємо їхній шлях від початку крізь невдачі та успіхи, відстежуючи взаємини групи з фанатами.

EXO-Is повірили у міф, і можливо, деякі навіть насправді думають, що EXO — позаземні створіння, бо група дійсно

надталановита. Проте є один аспект, з яким погоджуються всі ЕХО-Лs: ЕХО справді з іншого світу.

Розділ 1. План

Колишній музикант і продюсер Лі Су Ман створював перспективні групи К-поп для своєї компанії SM Entertainment ще з кінця 90-х років. Його успішність не мала рівних в індустрії К-поп. Він заснував такі групи, як H.O.T., Shinhwa, а також відкрив публіці сольного артиста BoA, як і Super Junior та Girls' Generation. Однак з того моменту, як SHINee з'явилися на сцені в 2008 та рік потому, SM не змогла успішно просунути нову групу. Казали, що Су Ман втратив свої навички.

Та Лі Су Ман знав, як працює К-поп. Він майже створив цей жанр.

Та Лі Су Ман знав, як працює К-поп. Він майже створив цей жанр. Коли він повернувся зі Сполучених Штатів наприкінці 1980-х, захоплений Майклом Джексоном та революцією MTV, то подався до сцени південнокорейської поп-музики, яка почала зазнавати змін. Корейці поступово переймали американські тенденції — хіп-хоп, R&B та поп- і групи почали інтегрувати ці жанри до популярної корейської музики. Лі Су Ман виявся потрібною людиною в потрібний час та розробив систему для створення (деякі порівнюють це з фабрикою та кажуть «для фабрикування/ виготовлення») поп-зірок, які б також були прийняті основними конкурентами

SM — JYP Entertainment і YG Entertainment та іншими музичними компаніями К-поп.

Система працює завдяки залученню найперспективніших молодих талантів Південної Кореї (і за її межами) та їх переведенню до головного офісу SM в столицю країни Сеул. Ці підлітки живуть у гуртожитках з іншими обдарованими ровесниками та проходять через виснажливий навчальний табір, який складається з танців, вокалу, тренувань, дієт та

уроків англійської, китайської і японської. Від них також очікують високих досягнень у навчанні, що інколи передбачає відвідування нових шкіл в Сеулі.

Групи К-поп часто мають більше учасників, ніж західні колеги, адже вони надають фанатам повний спектр хистів. Вони мають професійних реперів, вокалістів, танцівників і навіть «візуалів» — учасників, які взяті до групи завдяки гарній зовнішності та магнетичному впливу на глядачів. Управлінська компанія обирає групи з власного фонду талантів, і деякі учні (як, скажімо, Сухо з EXO) стикаються з довгим очікуванням, спостерігаючи, як спершу для дебюту обирають їхніх друзів, а інколи й новачків.

У групах призначають лідера, який відповідає за виконання вказівок компанії та представляє групу перед публікою й керівниками. Найчастіше це найстарший учасник (хоча Сухо з EXO є винятком). Кожна група має *макнае*, або наймолодшого учасника. В EXO це Сехун. Макнае — наче діти в родині, за якими доглядають інші учасники. Вони милі та чарівні — і, як молодшим братам чи сестрам, зухвалість і пустотливість може сходити їм з рук.

Компанія також залучає авторів пісень, продюсерів, хореографів, консультантів з іміджу та менеджерів. Коли учні обрані, аби розпочати свою кар'єру як соліст чи група, ці професіонали беруться до справи та займаються кожною деталлю. Офіційний початок знаний як «дебют». Він може відбутися на спеціальному показі, проте зазвичай — це одне чи декілька телемузичних шоу.

SM Entertainment створювала групу за групою з першокласною хореографією, сценічними виступами, приголомшливим вбранням та гарною зовнішністю. Усі концепції групи були розроблені, аби вражати не тільки на музичних шоу, але й на різноманітних корейських телешоу, що інколи включають інтерв'ю та виступи, проте частіше — цікаві

виклики, які висвітлюють особистості, навички, почуття гумору артистів та їхню всебічну здатність розважати.

Лі Су Ман — проникливий маркетолог. Він створює сприйнятливую публіку для дебюту своїх підопічних, прозондувавши ґрунт випуском фото-тизерів учасників, створенням їх сторінок в соціальних мережах, викладом допоказових виступів та спілкуванням з новими фанатами. Тоді, якщо дебют успішний, він генерує їх «повернення» в тій самій ретельній манері. Повернення не означає, що артист залишається бездіяльним на деякий час. Це період нового початку, який часто має новий концепт — непомітні або навіть вагомні зміни в образі та звучанні.

У Кореї Лі Су Мана називають «Президентом Культури», адже він очолив музичний напрям «Корейської Хвилі», або *hallyu*, тобто розповсюдження корейської культури за межі національних кордонів, розумно використавши засоби соціальних медіа та зростаючу роль YouTube, аби підопічні SM стали доступними для публіки усієї Азії та по всьому світу. В 2010, з SM Town Live, він взяв виступати зіркові групи компанії до США, Японії, Китаю та навіть Франції, і це була основа його нового плану.

Лі Су Ман виголосив промову 2011 року в Стенфордській вищій школі бізнесу в Каліфорнії. Він пояснив численній аудиторії, як корейський поп почав потрапляти до слухачів усюди. Він розповів про нещодавні концерти SM Town Live та зазначив нові проекти. SM Entertainment збиралася просувати дві групи з однаковими, проте з поки що не розголошеними назвами — одна, сформована з південнокорейських учасників, інша — з китайських учасників. «Ми плануємо запустити групи одночасно в Кореї та Китаї, — сказав Су Ман, — і вони заспівають однакові пісні двома різними мовами».

Зрозуміло, що він здійняв ажіотаж онлайн. SM просувають нову групу! Чутки поширювалися онлайн, проте SM не проронили ані слова. Лише місяць потому, 22 грудня 2011 року,

SM нарешті оновили їх офіційну сторінку з 24-годинним відліком та з шестикутним логотипом EXO — галактику зірок, а в ній планету, прикрашену таким самим логотипом та словами «3 планети EXO». Наступного дня нові групи EXO-K та EXO-M були нарешті оголошені. Їх описали як «нові групи хлопців, які відтепер очолять музичну індустрію» і (як зазначив Су Ман), вони дебютують в один день, в однаковий час, з однаковими піснями, в Кореї та Китаї відповідно.

23 грудня на YouTube з'явився короткий кліп під назвою 'Teaser 1_Kai', у якому фігурував красивий та харизматичний танцівник, що виконував різкі рухи під блюзову, R&B композицію, яка потім була визначена як 'My Lady'. Тоді фанати пожвавилися. Протягом сорока восьми годин відео назбирало тисячі переглядів. Чотири дні потому Кай з'явився знову разом з іншим танцівником, Луханом, виступаючи під більш хіп-хоповий трек із назвою 'Time Control'. Наступний день приніс Тао, який виконав ефектний акробатичний номер з елементами бойових мистецтв. Разом з представленням на веб-сайт були завантажені фото нового учасника. Фанати були зацікавлені, проте збентежені. Чому вони бачили стільки всього про Кая, якщо було представлено настільки мало учасників? Чи планувалося випустити всі ці треки під час дебюту? Чи будуть бойові мистецтва особливістю EXO?

29 грудня було представлено нового учасника — Чена — який з'явився разом з трьома іншими на милій фотографії, де вони вчотирьох лежали на ліжку. Того ж дня всі вони фігурували разом з визнанішими зірками SM на щорічному телешоу SBS Gayo Daejeon, що перекладається як «Музичний фестиваль корейської поп-музики». Тао ще раз вразив фанатів своїм танцем з елементами бойових мистецтв, виступаючи з Вікторією із f(x)[1], а Кай та Лухан танцювали з Теміном з SHINee й Інхеком з Super Junior. Тоді, в оркестровій частині SM, Чен вперше виявив свої надзвичайні вокальні здібності та всі четверо приєдналися до досвідченіших зірок SM у фіналі. Чи

були це EXO? Ніхто точно не знав, проте вони безумовно справили враження, а фанати сподівалися, що дебют відбудеться незабаром.

SM Entertainment збиралася просувати дві групи з однаковими, проте з поки що не розголошеними назвами — одна, сформована з південнокорейських учасників, інша — з китайських учасників.

З початком 2012 року з'явилося більше тизерів Кая. Він, безсумнівно, здавався лідером групи. Хоча не було жодних сумнівів у його гарній зовнішності й таланті танцівника, багато хто не бачив сенсу у зацикленості SM на ньому. Однак сьомий тизер викликав більшу зацікавленість, адже разом з Каєм з'явився Сехун. Пара станцювала: один був у білих штанях та піджаку в блискітках, інший був вдягнутий навпаки. Велика тінь слідувала за їхнім кожним рухом.

Восьмий тизер, випущений 10 січня 2012 року, змінив все. То був тизер з Сехуном, проте в тіні можна було побачити групове фото дванадцятьох учасників. Це була перша повноцінна поява EXO! Більше того, тизер мав інструментальний трек на задньому фоні, від якого фанати просто втратили голови. До цього моменту музика була сприйнята відносно добре, проте люди бажали дізнатися, чи може ця нова група запропонувати щось нове, як пообіцяла SM. 'Black Pearl' була відповіддю — електрокомпозиція, яку фанати одразу ж захотіли почути повністю.

Дев'ятий тизер знову підійняв ставки. Сехун та Лухан у фургоні в пустельному світі з двома місяцями? Уперше був почутий вокал, і знову пісня миттєво встановила зв'язок зі слухачами, а 'Into Your World', яка потім з'явилася знову як 'Angel', назавжди залишилась найулюбленішою. Тисячі людей тепер були прикуті до гри тизерів. Кожний новий кліп був

гарно знятий, мав захопливі саундтреки та здавався повним підказок.

І їх ставало ще більше. Кай, Сехун і Тао з'явилися знову, а до 24 січня ми познайомилися з Леєм та Сюміном. Більшість груп мали декілька тизерів перед дебютом. Упродовж одного місяця EXO вже опублікував дванадцять, а ми познайомилися тільки з сімома учасниками!

Коли фанати вже були достатньо розворушені, SM дали їм спробувати щось нове — повну пісню, з повноцінним відео-кліпом. Душевна та емоційна балада 'What Is Love' була випущена в корейській та китайській версії, як і обіцяно. Бекхьон та ДіО, які ще мали бути представлені, співали корейську версію разом з Ченом та Луханом, які виконували частину китайською. 'What Is Love' дійсно зробила свою справу. Фанатам сподобалася прониклива балада, і хоча дехто вважав пост-апокаліптичний, науково-фантастичний стиль відео важким для сприйняття, вони розважились тим, що знаходили нових, досі небачених учасників групи. Корейське відео навіть потрапило до Топ 100 на YouTube.

Тизери продовжили з'являтися кожні декілька днів, а фанати були просто вражені якістю музики, яку вони чули, хоча це були лише двохвилинні фрагменти з майбутніх улюблених пісень — 'Two Moons' та 'Let Out the Beast', а також кліпи таких композицій, як 'Phoenix', 'Emergency' і 'Metal', які ще не були випущені, проте вже мали вплив. Тим часом SM продовжили періодично виводити у світ нових учасників, представивши ДіО та Бекхьона як восьмого та дев'ятого виконавця наприкінці січня.

Шістнадцятий тизер, опублікований у День Святого Валентина, зображав ДіО та нове обличчя — Сухо — у найтаємничішому відео. Вони обидва пройшли один повз одного у безлюдній сільській місцевості, наче не помічаючи присутності когось ще, окрім себе. Сухо сидить за столом (невідомо де), у той час як ДіО запускає повітряного змія з логотипом EXO.

Відбувається сонячне затемнення (повторювальний мотив, як і в багатьох інших тизерах) і в той момент вони, здається, визнають один одного. Нічого не було зрозуміло, проте невидиме повідомлення SM здавалося глибоким та виразним. Наступного дня Сухо був представлений як десятий учасник.

Тепер ми знайомимося з одинадцятим учасником ЕХО, Крісом, який з'явився сам у сімнадцятому тизері, в якому знову трапляється ще одне сонячне затемнення, а богоподібний Кріс, одягнений в усе біле та в плащі, що розвівається, падає з верхівки будівлі. 21 лютого Чен нарешті повернувся разом з Леєм та Бекхьоном, які з'явилися у своєму першому та єдиному тизері з ще однією композицією, 'Beautiful', яка просто мала бути поставлена на повтор. В обидвох тизерах фігурувало затемнення, але усі скарги про заплутані сюжетні лінії потонули в питаннях, скільки ще гарних хлопців SM може вмістити в одну групу — і скільки ще чудових пісень вони вже приготували?

Проте залишався ще один учасник, який мав бути представлений. Двадцятий тизер був присвячений Чаньолу, і знову відео було наскрізь просочено символізмом: Чаньол всезнаюче посміхався, коли спостерігав за затемненням у напівзруйнованому сараї. Деякі казали, що останній учасник був обраним серед усіх красивих хлопців, проте більшість були зачаровані піснею, яка називалась 'El Dorado'.

Далі слідували ще 3 тизери, і з Каєм теж: він танцював під 'Baby Don't Cry' — іще одну пісню, яка потім стане улюбленою серед фанатів. Тепер склад груп був відомим, хоча й залишалось трохи незрозумілим, хто був у якій підгрупі, та це незабаром виявилось. Інше перед дебютне відео було опубліковане 9 березня у двох версіях, з шістьма учасниками в ЕХО-К та ЕХО-М.

Якщо фанати почали втомлюватися від нескінченних тизерів та були розчаровані, що могли почути тільки фрагменти потенційно чудових пісень, то 'History' розпочала

все з чистого аркуша. Високооктавний галас, повний витончених переходів з приголомшливим приспівом, був повною протилежністю 'What Is Love'. Відео доповнило історію, помістивши всіх учасників на чужу планету. І якщо стиль здавався трохи дивним, то що ж, вони були все-таки з іншої галактики.

Це було офіційно. EXO-K складалися з вокалістів Бекхьо-на, ДіО та Сухо, репера Чаньола, а також танцівників Кая та Сехуна. EXO-M мав вокалістів Лея, Чена та Сюміна, реперів Кріса та Лухана й танцівника Тао. Хоча багато хто вважав, що всі учасники EXO-M були китайцями, насправді Чен та Сюмін були з Південної Кореї, проте їм довелося важко попрацювати, аби увібрати в себе нову культуру та вивчити мандаринську мову — й до того ж швидко! Кожній групі К-рор також потрібен лідер, тож Сухо, який перебував у SM найдовше за всіх, був обраний очолити EXO-K, а Кріс, найстарший китайський учасник, став лідером EXO-M.

То був березень 2012 року. SM виклали двадцять три тизе-ри та численні фото кожного учасника. Фанати проковтнули два перших відео та були готові до всього, що підготували SM. Поки що план Лі Су Мана працював дуже добре, проте найбільше випробування залишалось ще попереду...

Якщо фанати почали втомлюватися від нескінченних тизерів, то 'History' розпочала все з чистого аркуша.

Розділ 2. Дебют

Зрештою, тизери повинні були закінчитися. Прийшов той час — час дебюту, коли EXO мали пройти обряд посвяти на сцені К-рор. Мрія дебютувати — ось що мотивує учнів компаній К-рор проходити нескінченні випробування репетиціями. Це день народження групи, прем'єра та найбільший тест їх молодих кар'єр, що поєднані в єдиний вибух події з високим рівнем адреналіну. Це їх величезна можливість: на першій сходинці з'єднатися з публікою та багатьма виконавцями, навіть тими, за ким стоять великі розважальні компанії.

Дебют EXO-K та EXO-M відбувся 31 березня 2012 року — рівно через сто днів після випуску першого тизера. То була не випадковість, адже сто днів — це знаний період часу в корейській культурі. Відомий під назвою *Baek-il*, він повертає нас до часів з високим рівнем смертності немовлят. Якщо дитина виживала впродовж сотні днів, то вона була готова вийти в світ. Дебют EXO мав стати їхнім *Baek-il*.

Звичайно, багато фанатів К-рор вже побачили «малих» EXO. Тизери представили всіх дванадцятьох учасників групи та запропонували фрагменти багатьох їхніх пісень. Дивовижно, але вони назбирали близько 30-ти мільйонів переглядів, підіймаючи хвилі зацікавленості, захвату та запалу не тільки в Південній Кореї та Китаї, але й усюди на Далекому Сході, в Європі, у Середньому Сході та в Америці. Олімпійський хол в Сеулі (Olympic Hall in Seoul) — місце для їх дебютного шоу — отримав понад 8000 заявок на 3000 наявних білетів. О ні, жодного тиску!

Вони були першою групою новобранців SM за чотири роки. «Старші» підопічні компанії, такі як Super Junior та SHINee, встановили дуже високу планку, до того ж, жодна група К-рор ніколи не мала такого перед-дебютного просування. Чи могли EXO справдити покладені надії? «Звичайно, ми відчуваємо

певний тиск, — сказав Чаньол на прес-конференції шоу. — Наші попередники відкрили цей шлях, тож ми переживаємо, чи зможемо виправдати надії... Проте я думаю, чим вище будуть очікування, тим наполегливіше ми будемо працювати».

Лідер Super Junior, Ітик, вийшов на сцену Олімпійського холу (Olympic Hall) ведучим на дебютному виступі групи, для якої був наставником під час їх тренувань. Та навіть він не міг очікувати такої шаленої реакції фанатів, які кричали та розмахували ліхтариками, коли EXO розпочали шоу живим виконанням 'History'. Спочатку EXO-K, потім EXO-M, а потім всі дванадцять учасників разом заповнили сцену синхронізованими рухами та складною хореографією. У глядачів очі розбігалися, щоб охопити все дійство.

Однак публіка скоро змогла сконцентруватися на кожному учаснику групи окремо — на Каї, який був знайомий з тизерів та танцював соло, Бекхьоні та ДіО, до яких була прикута майже вся увага, коли вони виконали дуетом 'What Is Love', Чаньолі та Крісі, що зійшлися в реп-батлі. Потім усі дванадцять ще більше підійняли захват з першим живим виступом пісні 'MaMa'.

Наступного дня, й досі перебуваючи в шумі реакції фанатів, вони полетіли до Китаю, аби повторити шоу. Вони були групою новобранців, які ще мали пройти через дебют, проте сотні фанатів вже зустрічали їх в аеропорту. Шоу відбулося в холі кампусу Університету міжнародного бізнесу та економіки в Пекіні, набагато меншому місці, ніж Олімпійський хол, проте незначні зміни формату не завадили хлопцям зірвали овації.

Спочатку EXO-K, потім EXO-M, а потім всі дванадцять учасників разом заповнили сцену синхронізованими рухами та складною хореографією. У глядачів очі розбігалися, щоб охопити все дійство.

Протягом наступного тижня SM виклали онлайн запис шоу в Сеулі, випустили майбутні фото-обкладинки альбому й дали

час групі та фанатам усе це сприйняти. Виявилось, що у соцмережах Кай та Кріс стали миттєвими улюбленцями, тизер MV викликав неабиякий інтерес, вокальні частини були незрівнянними, а фанатів вже повністю поглинули очевидні товариські стосунки між учасниками, зокрема, коли в Q&A (інтерв'ю, де учасник відповідає на запитання публіки) Лухан зазначив, наскільки милим був *такнає* Сехун і як він відчував, що має піклуватися про нього. Дехто вважав, що Сухо мав з'явитися в тизері замість монтажу зі знімків, проте більшість була стурбована тим, що Тао і Кай отримали травми під час танцювального виступу на шоу в Пекіні та їх вивели із холу.

Група істинних кумирів не може сказати, що вона успішно дебютувала, поки не виступить на одному з головних музичних шоу. Після всіх фото на Фейсбуці, тизерів, оприлюднення пісень та шоу, неділя 8 квітня 2012 стала кульмінацією — групи-близнюки офіційно дебютували на телебаченні. Притримуючись плану Лі Су Мана, дві частини EXO розділились, аби представити групу в двох різних країнах. EXO-K дебютували на телемузичному шоу під назвою *Inkigayo* в Південній Кореї, тоді як EXO-M транслиювалися з виступом на *Mengniu Music Chart Awards Ceremony* в Китаї.

Навіть шість років потому Кай пам'ятав, наскільки вони нервували на сцені *Inkigayo*. Вони вигукнули власне вітання «Ми єдині!» і мали сором'язливий, зніяковілий вигляд на інтерв'ю. ДіО переплутав опис їхнього звучання, змальовуючи його як «надприродний», а не «потужний» оркестр (слова мають схожий початок в корейській) — цей момент він не зміг передивитися повністю. Однак коли вони вийшли на сцену, аби виконати 'History' і 'MaMa', їхня хореографія була ідеально синхронізована, а танець іскрився енергією та драматизмом.

Вони виглядали теж дуже гарно, у чорно-білих шкіряних піджаках та вузьких джинсах, розшитих сріблом та блискітками. Спів фанатів у студії був навіть гучнішим за музику. Це був дебют групи, що вже мала фанатів.

А в Китаї EXO-M, одягнені в подібне чорно-біле вбрання, проте трохи стриманіше відповідно до консервативного китайського ринку, також ідеально виступили перед захопленою публікою. Хоча частина інтерв'ю була досить короткою, та після того, як ведуча сказала фанатам не кричати, адже група начебто не розуміла китайської, Кріс встиг переконати її у протилежному. Також публіка змогла почути фрагмент вражаючого вокального хисту Лухана, коли він заспівав декілька рядків популярної пісні відомого китайського виконавця Ю Куана 'Most Beautiful', за яку зірка отримала нагороду.

Попри увесь ажіотаж стоденного запуску, дехто всеодно причепився до дебюту. «І це все?» — казали деякі невдоволені глядачі, у той час як інші з гіркотою зазначили, що групи заспівали під фонограму (мабуть, розумний хід, враховуючи, наскільки нервували учасники). EXO-K самі розчарувалися власним першим живим виступом, адже в них виникли деякі проблеми з навушниками та камерами. Однак вони могли наполегливо тренуватися надалі та дослухатися до порад досвідчених артистів SM.

Лідер Super Junior, Ітик, наголосив, що вони мають зблизитися як група, а Юнхо з TVXQ, попри те, що був у Японії, позвонив їм по гучному зв'язку до гримерних після виступу на *Inkigayo*. «Він сказав нам співати на тренуваннях кожного ранку, — сказав Бекхьон. — Ми дослухалися і дійсно наші живі виступи покращилися». Super Junior також надали великий досвід EXO-M пізніше, в квітні, коли вони запросили їх виступити як спеціальних гостей на власному концерті перед 20 тисяч глядачів на Mata Elang International Stadium в Джакарті, Індонезія.

Попри увесь ажіотаж стоденного запуску, дехто всеодно причепився до дебюту.

До кінця тижня обидві підгрупи EXO були в піднесеному настрої, а пісню 'Мама' випустили синглом із музичним відео обома мовами — корейською та мандаринською. Написана та спродюсована автором хітів — Yoо Young-jin з SM, 'Мама' у корейському розумінні означала «Ваше високосте» і була не гімном материнству, а покликом до вищого начала, Матінки Природи, запитуючи, чому наше спілкування настільки прикуто до цифрового світу.

У таких відео для кожної підгрупи EXO постали перед світом у шести епічних, драматичних хвилинах. Відео починалося із витонченої анімації, де невидимий голос оповідав, як дванадцять сил Дерева Життя з Планети EXO під загрозою були розділені навпіл та сховані, доки не настане час, коли вони знову возз'єднаються та прийде новий світ.

У відео зображені хлопці, вдягнені як монахи, які виконують григоріанські наспіви, що виявляються не латинськими, а майже повністю англійськими — і в кінці ми чуємо вигук болю: «Нікому немає до мене діла». Потім відео з легкістю «стрибає» з однієї локації на іншу, включаючи безлюдний кам'яний пейзаж, стилізоване під наукову-фантастику місто, дуже сучасну печеру та футуристичний дах. Вбрання гарне, хореографія спритна, а спеціальні ефекти та зміна декорацій спонукає глядачів застигати перед екраном з подивом.

Коли пісня досягає кульмінації, хореографія пришвидшується, удари та рухи літають з ідеальною синхронністю перед запальними криками, майже в стилі heavy-metal. У версії EXO-K усе починається з Кая: його обличчя зататуйоване логотипом групи зі словами «EXO з Планети EXO 2012», а також іменами інших учасників. Далі ми бачимо зомбованого Сюміна з доволі витонченими малюнками на обличчі, а також Кріса в стилі чужинця, який уособлює ідею EXO-M. Відео зображає засланих монахів серед сучасного міського пейзажу.

Дехто, включаючи багатьох учасників групи, вважав винайдену образність дещо недоцільною, проте, віддаючи належне SM, вони гарно попрацювали, та відео було першорозрядним і якісним. Усі передихнули. EXO «приземлились» разом з відео, що вибухало від енергії та стилю. Хей-тери мали гарно покопатися, аби знайти якийсь промах.

‘Mama’ стала лідируючим треком в міні-альбомах обох груп, що були випущені 9 квітня 2012 з однаковими назвами. Ця пісня заявляла про себе дуже абміційно та грандіозно. Епічна композиція мала сильний ударний ритм, аби зробити динамічні переходи від вокального початку через струнне класичне звучання, з відчуттям швидкої поп-музики до приспіву у стилі дабстепу, репу та навіть деяких елементів металу, увесь цей час підтримуючи запальну мелодію. В EXO-M відмітили Чена з його прекрасними вокальними здібностями, у той час як у EXO-K ДіО та Бекхьон теж були визнані за їхній вокал.

У міні-альбомі також фігурували перед-дебютні композиції ‘What Is Love’ та ‘History’ разом з трьома іншими піснями, які коротко з’явилися в інших трейлерах. Спокійна, мелодійна балада ‘Angel’ (також знана як ‘Into Your World’) дала ще одну можливість EXO показати вокальні можливості, де Сухо порадував фанатів EXO-K, а Лей та Лухан виділилися в дещо делікатнішій версії EXO-M. До простого, проте захопливого репу ‘Two Moons’ (що підпадав під міфологію EXO) для англійської частини EXO-K знайшли натхнення в ключі композицій гурту SHINee, а приспів Сюміна у китайській версії надавав ніжних відчуттів. Аби завершити міні-альбом, група вдалася до повноцінного попу у пісні ‘Machine’ — композиції, яка й досі залишається улюбленою серед фанатів.

Обидві групи продовжували просувати себе на музичних шоу, а увага перемістилась до чартів, аби побачити, на яких позиціях перебувають випущені треки. У Китаї EXO-M стали

номером першим у Sina Album Chart з піснею 'Мама', займаючи найвищі позиції і в декількох інших рейтингах. У Кореї EXO-K спостерігали, як їх перший міні-альбом став номером першим у Korean Gaon Album Chart і дебютував під восьмим номером у Billboard World Albums Chart. У той час як 'Мама' не досягла значного успіху у конкурентній боротьбі за місця в корейських рейтингах, вона посіла сьоме місце у YouTube's Global Chart, тож EXO-K відзначились за кородоном.

EXO «приземлились» разом з відео, що вибухало від енергії та стилю. Хейтери мали гарно покопатися, аби знайти якийсь промах.

Декілька років потому дебют EXO став причиною деяких суперечок. Неодноразово фанати і «противники» ('antis' — ті, що критикували групу в соціальних мережах) засудили їх, зауваживши, що група «провалила дебют» ('debut flops'). Звичайно, було витрачено багато грошей перед їхнім дебютом та вони були гарно «розкручені», проте той факт, що EXO були обраними SM Entertainment, також викликав певну ворожість з боку людей, які вважали, що вони мали нечесну перевагу над іншими групами. Ті люди чекали, щоб назвати EXO першою та найгіршою помилкою SM. І для тих, хто жадав «відкрити вогонь», не мало жодного значення, чого досягли EXO на дебюті, адже ніякі здобутки не могли виправдати їх «розкрученості».

З іншого боку, коли EXO нарешті стали супергрупою, деякі фанати використали звинувачення в провалі, аби придумати міф. Ці хлопці, яких проганяли як pugus (образливий термін у К-рор, що означає «ніхто»), працювали та виборювали свій шлях крізь темряву до супервисоти, і досягнення таких небувалих вершин попри провальний початок надав усій історії присмаку казки.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі,
придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ