

Владислав Лазарев

ВЫ И ВАШ ТАЛАНТ

СОВЕТЫ САУНД-ПРОДЮСЕРА
НАЧИНАЮЩИМ МУЗЫКАНТАМ

Владислав Лазарев

**Вы и ваш талант.
Советы саунд-продюсера
начинающим музыкантам**

«Издательские решения»

Лазарев В.

Вы и ваш талант. Советы саунд-продюсера начинающим музыкантам / В. Лазарев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836517-1

Первая книга из серии «Советы саунд-продюсера начинающим музыкантам» рассказывает о том, как определить у себя талант и что с ним делать потом. Книга содержит только полезные и конкретные советы опытного саунд-продюсера. Рекомендуем её прочитать не только новичкам, но и состоявшимся музыкантам, так как эта информация позволит качественно изменить вашу карьеру.

ISBN 978-5-44-836517-1

© Лазарев В.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
Требования к себе	8
Что Вы можете предложить?	10
Определяемся со своими талантами	11
Слух	12
Чувство ритма	14
Голос	16
Дар композиторства	18
Талант поэта-песенника	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

**Вы и ваш талант
Советы саунд-продюсера
начинающим музыкантам**

Владислав Лазарев

© Владислав Лазарев, 2018

ISBN 978-5-4483-6517-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Когда я начинал писать эту книгу, то собирался рассказать начинающему музыканту свод неких писанных и неписанных правил необходимых для получения качественного музыкального продукта. На своём сайте Саундпродюсер.рф я предложил бесплатно написать мини-рецензию на присланную запись, с указанием ошибок для дальнейшего исправления и получения хорошего результата. Количество таких фонограмм скоро стало зашкаливать за пределы моих временных возможностей. Музыканты стали задавать большое количество вопросов косвенно относящихся к звуку, но непосредственно касающихся правильного построения музыкальной карьеры. Многие вопросы оказались идентичными, и я решил сгруппировать темы в главы данной книги и расширить тему до охвата всех необходимых шагов для начала правильного построения карьеры в шоу-бизнесе.

Начинающему музыканту может показаться, что шоу-бизнес можно взять только новаторскими методами, меж тем он, как и любой бизнес, имеет свои традиции, правила и методы, нарушение которых сделает невозможным дальнейшее продвижение. Формула успеха в шоу-бизнесе стара как мир:

Талант (дар) + работоспособность (развитие дара) + хит = успех.

Но как всегда есть одно «НО» – необходимо знать «рецептуру» этой формулы, сколько чего надо, чтобы она сработала. Именно об этом данная книга. Я расскажу как составить правильные пропорции.

Некоторые могут возразить, что это не совсем сфера саунд-продюсера, он должен беспокоиться о звучании готового материала. Но тут и вся хитрость, хорошего музыкального продукта НЕ БУДЕТ, если артист не пройдёт все шаги, описанные в данной книге. Так что набираемся честности и критичности по отношению к самому себе и бесстрашно идём вперед!

Саунд-продюсер – это Ваш помощник на пути к успеху. Представьте такую ситуацию – Вы долго копили на запись в студии Ваших песен, и казалось бы, рассчитали всё, и аранжировку, и длительность, и звучание, и подбор инструментов. Но вот как только часы звукорежиссера студии затикали и Вы начали запись, становится понятным, что чего-то не хватает, звук получается не тот, что Вы хотели, музыканты чувствуют себя некомфортно, а серьезно отрепетированная композиция НЕ ЗВУЧИТ!

Обычно, в таком случае музыканты поступают по одному из двух путей:

– либо всё равно записывают композицию, несмотря на внутренние противоречия. К сожалению, это путь в никуда, так как каждый раз когда Вы будете сами слушать эту запись, Вы будете слышать эти орехи и уже никогда не сможете дать этой песне ту энергию любви, которую она заслужила. А это означает что она уже никогда не станет хитом.

– либо они прекращают запись, ссылаясь на плохое оборудование студии, низкую квалификацию звукорежиссера и многие другие незначительные причины.

А на самом деле всё просто – Вам на записи нужен был саунд-продюсер. Это именно тот человек, которые ещё до входа в студию знает, как должен звучать Ваш трек, и обладает

достаточным опытом, чтобы добиться этого. Более того, именно саунд-продюсер должен был отбирать для Вас студию записи, так как он это сделает по требованиям к вашей конкретной записи, а не по параметрам комфортности, удовольствия или потому что в этой студии записывался сам ... (здесь можно подставить имя Вашего кумира).

Конечно, я описал работу саунд-продюсера очень упрощённо, более подробно о нём я рассказываю во второй книге «Работа с саунд-продюсером», которую Вы можете приобрести и прочитать по ссылке <http://саундпродюсер.рф/?buybook>

Требования к себе

У Вас есть какой-то талант, вы легко сочиняете музыку, пишете слова, у вас красивый голос – это хорошо, Вам повезло, что кто-то сверху Вас этим наградила. Но не стоит забывать об **ответственности** за этот дар перед наградившим, потому что если дар дан, то дан он ЗАЧЕМ-ТО и почему-то ИМЕННО ВАМ. Иными словами, как обычно говорят в блокбастерах: «У Вас есть миссия». Но необходимо понимать, что какой-то талант без его развития, это как бриллиант без огранки – просто булыжник, найденный в земле. И вот именно с этого и начинается Ваша ответственность. Как только Вы обнаружили в себе талант – всё, Вы попали, Вам необходимо его «огранять» и развивать всю вашу жизнь.

Не буду лукавить и скажу что Ваш талант, например композитора, заключается в умении улавливать и преобразовывать в музыку некие невидимые для других, ощущения, но он совершенно не гарантирует Вам известность и богатство. Судьба редко даёт несколько талантов одновременно, а это означает, что чтобы добиться своим даром ещё и известности – придется серьёзно попотеть.

Таланты бывают разные. Ваш дар может относиться и к около музыкальной сфере, например, быть известным или быть богатым или уметь продать всё. Тогда Вы тоже можете реализовать себя в шоу-бизнесе, успешно продавая своё творчество. Более половины участников мирового хит-парада и есть такие «продавцы».

Возьмём для примера Мадонну. Вы можете по-разному относиться к её выходкам и её творчеству, но Вы не можете не признать что она одна из самых успешных артистов с гонораром более 200 миллионов долларов в год. Попробуем разобрать её феномен. Она ещё в молодости критично проанализировала, в чём у неё есть таланты, а в чём нет. Судя по многочисленным интервью она не испытывает никаких иллюзий по поводу своих талантов – их не много.

Судите сами, композиторского дара нет, голоса – нет, средняя внешность, маленький рост, бедная семья. Согласитесь, с такой набор качеств может стать прекрасным полем для комплексов своей неполноценности. Но нет, она сумела достигнуть успеха, потому что её дар в другом – умении себя подать и умении продать всё, что она делает.

Голос Мадонны – это результат многолетних занятий с педагогами и репетиций, её хореография (как и её физическая форма) – это ежедневные НИКОГДА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ тренировки. Даже сейчас, когда она миллиардер и когда ей за 50. Она твёрдо знает, стоит остановиться – и тебя забудут. При её росте нельзя полнеть, иначе она на сцене будет выглядеть полнее, чем другие при более высоком росте. Ей нельзя надолго уходить из чартов, потому что молодые и энергичные быстро спишут «старушку».

Формула её успеха – это красивое шокирующее шоу. В этом у неё талант. Всё что ей не дали свыше, всё что она не смогла в себе развить за эти годы – она покупает. Она покупает хорошие хитовые песни (дар других людей), она покупает режиссёров клипов, режиссёров её шоу. В этом она не мелочится, она бизнесмен, она вкладывает. Причём обращу внимание, **ВКЛАДЫВАЕТ СВОИ ТАЛАНТЫ, ВКЛАДЫВАЕТ ЧУЖИЕ ТАЛАНТЫ**, и уже потом **ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ**.

То есть всё, что она может сделать сама – она **ВСЕГДА ДЕЛАЕТ САМА**.

В её карьере много успехов, но и много провалов и она их не боится. Расстраивается, но не боится. И несмотря на то, что разменяла шестой десяток, она постоянно в форме и не прекращает самосовершенствоваться.

Вернемся же к Вашему таланту. Если Вы новичок в шоу-бизнесе, то стоит детально и трезво разобраться в том, что у Вас есть «на продажу» на рынке шоу-бизнеса.

Что Вы можете предложить?

Итак, переходим к действиям.

Вам необходимо взять большой лист бумаги, ручку. Ваша задача выписать все ваши таланты, чётко определиться в том, что вы можете предложить на рынке шоу-бизнеса.

Для этого Вам необходимо отстраниться от себя, посмотреть на себя со стороны. Критично и трезво – это крайне важно.

Возможно, сейчас свершится самый важный шаг в Вашей жизни! Вы определитесь со своим предназначением. Всё остальное будет только реализация этого плана.

Отбросьте все иллюзии и мечты о сцене, отбросьте все атрибуты популярности.

Готовы?

Теперь идём по-порядку.

Определяемся со своими талантами

Сейчас речь идет о талантах, которые нам дали свыше, и к которым мы пока не приложили никаких сил для развития.

Сначала очень тяжело провести грань между талантом и умением. Например, Вас родители с детства отдали на занятие скрипкой, но у Вас нет внутренней тяги к ней. В душе Вашей «скрипка не поёт». Стоит ли считать это талантом и заикливаться именно на скрипке? Или это было скорее желание родителей, чтобы Вы, встав на табуретку перед гостями, что-то хорошо сыграли? А возможно Ваши родители хотели всесторонне развить своего ребенка. Видите сколько нюансов. Именно поэтому Вам необходимо глубоко в себя посмотреть.

А чтобы было проще определиться с даром, рассмотрим основные из них.

Слух

Слух часто ассоциируется у людей с возможностью что-либо слышать, но в данном случае речь идёт о музыкальном слухе. Это такой особый дар, услышав какую-то мелодию подобрать её на музыкальном инструменте. Это, конечно, очень упрощённое описание, но зато более понятное. С развитием этого дара (как я говорил, любой дар необходимо развивать) человек может, услышав мелодию записать её нотами даже без музыкального инструмента. Этим развитием занимается предмет сольфеджио. Возвращаясь к примеру со скрипкой, хочется отметить что родители не зря отдали Вас заниматься, таким образом они выявили как минимум один Ваш дар – музыкальный слух. Дело в том что скрипка, один из немногих музыкальных инструментов, на которых без слуха играть почти невозможно. Это связано с устройством и способом игры на скрипке. Чтобы пояснить ситуацию скажу, что научить играть на пианино можно и обезьянку, показав последовательность нажатий на клавиши. Примером этого может служить «Собачий вальс», который осилит любой человек. Слух здесь не участвует – это механическое исполнение.

Суть музыкального слуха – слышать насколько совпадают 2 ноты – услышанная и сыгранная Вами. Эти ноты могут быть в паре «плеер – пианино» или «плеер – чьё-то пение». Последнее, часто случается в караоке. По моим наблюдениям, один из признаков слуха – невыносимость того когда поют «не в ноту» в караоке. Для человека со слухом, но без специальной музыкальной подготовки это будет ощущаться как дискомфорт от чужого пения, причем не от тембра голоса, а от чего-то неуловимого. Обычный человек скажет – он плохо поёт. Человек с музыкальным образованием чётко поймет, что певец спел неправильно некоторые ноты и даже может указать на них. Даже если он эту песню слышит в первый раз! Как это может быть? В этом есть секрет гармонии музыки. Скажу по себе, для меня самая страшная пытка, когда исполнитель поёт мимо нот. А к сожалению, большинство наших звёзд имеет недостаток слуха, и когда они начинают петь, по требованию публики, «вживую», я говорю: «Не стоит, лучше включите фонограмму и открывайте рот. Не оскорбляйте свои песни и поклонников».

Как же проверить у себя музыкальный слух?

Для этого Вам нужен музыкальный инструмент, например для начала пианино или синтезатор со звуком пианино (звук должен быть минимально простым). Включите в плеере небольшой кусок любимой песни, например припев. Внимательно прослушайте его. Остановите плеер и попробуйте подобрать его на пианино. Иначе говоря, наиграйте его. Начните с одной ключевой ноты и дальше стройте переходы от одной ноты к другой, постепенно повторяя мелодию. В конце подбора сыграйте припев целиком. После определенной муштры, когда вы сможете бегло её сыграть, включите плеер и сыграйте вместе с ним. Ваши ноты и ноты в песне совпали – поздравляю, если нет, попробуйте ещё. Конечно это очень грубый тест, так как для подбора необходим минимальный слух, но от этого можно оттолкнуться в поиске таланта.

Для более точной проверки слуха можно воспользоваться музыкальными инструментами с нефиксированными тонами, например, безладовой бас-гитарой или скрипкой.

Задача будет стоять похожая – вам надо подобрать мелодию, но теперь она не будет иметь фиксированных клавиш, ноты это расстояния на грифе и даже миллиметровые смещения дадут «грязные тона» и фальшь.

Ну и как самый верный способ узнать наличие слуха – это обратиться к профессионалу, человеку имеющему слух.

Отдельно хочется рассказать о слухе певца. Безусловно, певец должен иметь хороший слух, но чаще всего дар свыше даётся только один: или мощный красивый голос или слух. Поэтому многим исполнителям приходится серьёзно работать над развитием «подобия второго дара», так как первое не может существовать без второго. Всего двадцать процентов исполнителей, с которыми мне довелось работать, имели абсолютный музыкальный слух. С остальными приходилось долго и упорно работать. К сожалению, последние не слышат, что они спели мимо, для них это нормально, для меня же это – «пытка звуком». Как понимаете, это сложно передать человеку со слабым музыкальным слухом – Вы слышите, а он нет. Для него всё верно, для него эти детали не ощутимы. Это похоже на какое-то сверхвидение :). И тогда, если певец доверяет своему саунд-продюсеру, артисту приходится работать «вслепую», его ушами становится человек со слухом. Он и говорит, где надо петь чуть выше, а где ниже, попал он в ноты или не попал. Согласитесь, это очень долго. Но шоу-бизнес есть шоу-бизнес. Мы не можем сердиться на людей, которые оказались обделены каким-то даром.

В доцифровую эпоху звукозаписи максимальное попадание в ноты добивались большим количеством дублей. А так как певец, исполняет песню с эмоциями и душой, он сильно выкладывается и быстро «выдыхается». Певца хватало дублей на пять. И всё, запись приходилось переносить на другой день.

С развитием цифровых технологий жизнь многих певцов (и саунд-продюсеров) существенно облегчилась. Появились плагины и программы, позволяющие корректировать спетые ноты вокала и «дотягивать» их до нужной ноты. Конечно, многие сразу кинулись петь через эти плагины.

Но использовать их для полного выравнивания нот можно только в электронной музыке. Другие же стили, всё-таки требуют «натуральности» вокала. При правильном использовании подобных плагинов для саунд-продюсера появляется возможность оставить эмоционально яркий дубль вокалиста, подправив некоторые огрехи.

Как бы всё это радужно не звучало, я всё-таки хочу предостеречь начинающих исполнителей от подпадания под влияние плагинов выравнивания.

И вот почему. За последнее десятилетие, «благодаря» этим плагином, серьёзно упала культура профессионального вокала. Запели все, но запели очень плохо. Даже элементарные навыки правильного дыхания и пауз не соблюдаются. Это приводит стопроцентной фонограммности проекта. Такой исполнитель никогда не сможет петь вживую. Вы, как человек честный, хотите зарабатывать своим талантом – вокалом, значит Вы должны быть уникальны, уметь им пользоваться. Ваш вокал – это Ваше средство выживания, Ваша волшебная палочка популярности. А если ваши фонограммы – это чудеса цифрового монтажа, то Вы с Вашим даром – не существуете.

Ещё раз скажу, будьте честными развивайте свой дар, только Ваша уникальность и профессионализм смогут сделать Вас узнаваемыми из миллионов поющих.

Чувство ритма

Этот дар дается в независимости от других, то есть человек может обладать чувством ритма, но не иметь музыкального слуха, или иметь голос, но не иметь чувство ритма.

Чувство ритма – это Ваш внутренний метроном, который позволяет Вам ровно и синхронно играть с чем-либо, например под запись с плеера. Этот дар очень капризен и в чистом виде встречается крайне редко. За всю мою карьеру я встречал не более десяти процентов людей, которые идеально чувствовали ритм.

Можно ли научиться чувствовать ритм? Скажу – нет, всё-таки это дар. Можно научиться играть на ударных без чувства ритма, но до определенной стадии, то есть на простых ритмах, как механический исполнитель. Я сталкивался на практике, такие люди не слышат первой доли в записи, не могут правильно вступить с любого места (но вполне могут вступить сначала песни или если ему показать, где первая доля).

В общем ситуация, похожая с обладанием музыкального слуха – человек обладающий чувством ритма не может понять как можно не услышать первую долю или например вступить на вторую, для него это так же естественно, как дышать. При этом человек без чувства ритма не понимает, как он может услышать эту первую долю.

Безусловно, хороший барабанщик должен иметь идеальное чувство ритма, должен правильно вступать в игру на ударных с любого места и не по указке, а по чувству внутреннего ритма.

Иногда мне приходилось заставлять барабанщиков без чувства ритма считать доли, чтобы не сбиться, это немного спасало. Но стоило использовать остановку в композиции и всё, ритм мог быть утерян. Наверное, именно поэтому так мало настоящих барабанщиков.

Вам может показаться, что в эру цифровых ритм-боксов барабанщик утерял свою ценность. И ошибетесь. Сердце современно хита – ритм-секция, то есть оригинальный ритм иногда ценнее мелодической части песни. И чтобы создать этот уникальный ритм необходимо иметь чувство ритма.

Повторюсь, мы сейчас говорим о создании чего-то уникального, что сможет сделать Вас популярным. Иначе говоря, о развитии, использовании и «продаже» Вашего таланта, а не слепому подражанию другим. Для подражания есть простой способ решить вопрос с ритм-секцией – купить готовые барабанные петли (лупы). Но в этот момент Вы должны отдавать отчёт что:

- это не Ваш дар, а дар какого-то барабанщика,
- Вы этот дар не приобретаете, а берете в использование как запись,
- прощай уникальность, миллионы могут использовать этот луп.

В общем, готовые ритмы и лупы – это выход для музыканта без достаточного чувства ритма, но зачастую, недостаточного для создания хита. В современных редакторах Вы можете изрезать и изменить луп до неузнаваемости, НО и для этого нужно чувство ритма! Вы будете резать уже кем-то сделанное ритмичное полотно, и не факт что у Вас получится лучше, чем

он мог сыграть. Скажу как саунд-продюсер – плохим ритмом можно угробить любую, самую красивую песню.

Чувство ритма, хотя бы в малой степени, но должно присутствовать у каждого члена группы, иначе сыгранности никогда не добиться.

Дам совет руководителям групп – **никогда не обманывайте себя по поводу барабанщика** – если у него слабое чувство ритма, то никакая техника игры не сделает его перво-классным. Ищите, меняйте, пробуйте, пока не найдёте человека с даром чувства ритма.

Как проверить чувство ритма?

Самый простой способ, взять в обе руки по карандашу и начать настукивать под любой поп хит.

Следующим шагом, можно поимпровизировать – усложнить Ваш карандашный ритм. Если Вы играете синхронно с записью, а между основными ударами успеваете вставить дополнительные удары «от себя» и при этом всё звучит чётко и ритмично – у Вас есть чувство ритма.

Коварство этого теста кроется с сложности оценки, человек без чувства ритма может не понять что стучит «не в такт». Так что лучше всего чтобы Вас послушал человек с чувством ритма.

Как правило, человека с чувством ритма постоянно тянет настукивать, как только он слышит музыку. Обладающие этим даром люди легко осваивают игру на ударных – такого человека достаточно посадить за ударную установку и сказать по чему когда бьют. Он заиграет синхронно СРАЗУ.

Все эти способы я привожу для быстрого самотестирования и ни в коей мере не хочу расстроить людей со слабо выраженным чувством ритма, которые своим упорством и долгими репетициями добились высоких результатов и стали отличными барабанщиками.

Это лишний раз доказывает, что дар любой величины требует «шлифовки», и человеку разумному всё это под силу. Главное поставить цель и уверенно к ней идти.

Голос

Начнём с простого – голос, в той или иной мере, есть у всех. Вокальным даром же мы будем называть физические данные – сила, мощь, тембр. Это как дорогущий мощный автомобиль, который вам неожиданно подарили на День рождения. И вот он у Вас есть. И что с ним дальше делать?

Естественно, нужно учиться им управлять. В вокальном искусстве есть тысячи нюансов, которые Вам придётся освоить, чтобы позже легко его использовать и «продать» в шоу-бизнесе. Не обманывайте себя – просто голос от природы – это «иерихонская труба», Вы ещё не певец, впереди огромная работа. Вам необходим хороший педагог по вокалу, хотя бы начальная музыкальная грамота, знание нот. Без этого – Вы не певец.

Как я уже писал раньше, таланты редко даются более одного. Скажу как саунд-продюсер, нет ничего страшнее, чем дар голоса без дара музыкального слуха. Такие комбинации в народе называют «Лужённая глотка». Каждый знает человека, который легко распевает «Вдоль по Питерской», да так что аж мурашки по коже бегут. Вы думаете он певец? Вы думаете, что он тут делает на переходе, ему бы в шоу-бизнес.

Вот тут и начинается коварство одного дара! Вы думаете, проходя мимо такого самородка, я ни разу не пытался использовать этот талант и открыть его широким массам?

Конечно же пытался. Но дело в том, что человек, наделенный отличными вокальными данными и обделенный слухом **никогда не сможет** попасть в ноты, то есть петь конкретные ноты, а не просто «от души». А не попадая в ноты, человек не сможет петь под музыкальный аккомпанемент! Это трагедия!

Как я писал выше, сейчас цифровые технологии приходят на помощь в выравнивании нот, но в этом случае выравнивать придётся слишком много, потому что будет идти речь не просто о лёгком непопадании в ноты, а не взятии интервалов нот вообще. Да и потом весьма проблематично строить карьеру в шоу-бизнесе певцу, который записав одну песню, никогда не сможет её спеть вживую.

Как определить есть ли у Вас вокальный дар?

Каждый человек может петь, то есть издавать протяжные звуки с текстом :). Красивый мощный голос, как физический дар, возможно доставшийся вам по наследству от отца или троюродной тётки, тоже очевиден, как только Вы запоёте или заговорите. Проверять тут нечего.

Врата в карьеру певца Вам преградит дар музыкального слуха. Если он есть – вперед, если нет – то большая сцена для Вас закрыта. **НО** не всё потеряно, если есть большое неистребимое желание петь, то есть возможность поработать в электронной музыке. Сейчас в ней можно использовать жёсткое выравнивание нот плагинами, так что у Вас есть шанс стать известным.

Можно ли научиться петь и стать певцом, если голос средний или слабый?

Да можно, и более того, таких исполнителей – большинство. Их карьеры, вокал и уникальная манера исполнения – это результат многолетних репетиций, проб и ошибок, огромной работы над собой.

Но есть и исполнители с отличным слухом, но слабыми голосами, которые также сумели построить успешную музыкальную карьеру.

Возьмём например Дитера Болену. Отличный композитор, отличный слух, огромная жажда петь, но очень слабый голос. В начале карьеры это стало причиной того, что он много писал для других – так он компенсировал свою жажду петь. Но в группе Modern Talking он всё-таки нашёл свою формулу вокала и прекрасно дополнил своим фальцетом Томаса Андерса.

Вы же понимаете, что в его распоряжении были лучшие педагоги вокала, но физические возможности вокала всё равно ставили ограничения. Позже он настолько уверился в своём вокале, что стал главным солистом очень успешного проекта Blue System.

Так что, дорогие мои читатели, всё в Ваших руках – вне зависимости от ваших природных вокальных данных, Вы сможете запеть при определенной подготовке. Я здесь намеренно не углубляюсь в методики упражнений, дыхания и так далее, так как это тема отдельного разговора.

Дар композиторства

Умение сочинять музыку один из самых непростых в реализации талантов. Наверняка Вы не назовёте и двух десятков известных композиторов.

Этот дар существует немного в стороне от шоу-бизнеса, потому что имеет отношение более к высшим сферам и культуре, нежели поп-музыке. Безусловно, шоу-бизнес не существовал бы без композиторов, но в то же время авторы музыки чаще всего остаются в тени известного исполнителя, хотя без хита мир бы никогда не узнал о новом певце.

В любом случае, удел композитора – творить хиты, быть сонграйтером, как говорят на Западе, при этом более существовать в высших материях, нежели в бизнесе. Единицы композиторов, которые смогли совместить написание музыки с бизнесом, то есть могут существовать на средства, полученные от продажи своей музыки. Поэтому не стоит сильно обнадёживаться. В нашей стране композиторство считается делом простым и вообще профессией не воспринимается.

Из-за отсутствия правильной структуры шоу-бизнеса у нас нет чёткой иерархии культивирования начинающей звезды, поэтому и профессия композитора в этой цепи работает только для состоявшихся звёзд, которые могут себе позволить заказывать и покупать песни. Но, как правило, заказывают они песни у своих «сложившихся тандемов», и новому композитору в эту структуру попасть весьма затруднительно. Такая же ситуация и с киномузыкой – режиссёры предпочитают работать со «своими» композиторами.

Безусловно, для начала карьеры исполнителю нужен хит, а лучше целый сильный хитовый альбом. В моей жизни было много примеров, когда исполнители годами выступали в клубных концертах, у них были песни, но настоящая известность не приходила. И прорыв случается только когда случай дарит им ИХ хит.

Вышеуказанный «период прозябания» происходит чаще всего из-за того, что в целях экономии средств исполнитель начинает писать песни сам. Безусловно, если у Вас вкупе с даром вокала есть дар композиторства – вперед, мир знает огромное количество таких успешных артистов, но если дара нет, ты Вы потратите все эти годы впустую.

Так как Вашей целью оказаться на лидирующих позициях шоу-бизнеса в кратчайшие сроки, пока Вы в хорошей форме, пока Вы обладаете достаточным запасом энергии, то, возможно, Вам следует обратиться к уже известному состоявшемуся композитору.

Приоткрою завесу тайны, работа с известным автором может обеспечить Вас новыми полезными знакомствами в шоу-бизнесе и ввести в нужный круг людей. Кроме того, песня известного композитора – это своего рода знак качества, потому что профессиональный автор не будет работать с бездарностью.

Но вернемся к дару композиторства. Настоящая музыка рождается по-разному. Иногда в голове появляется мелодия, не записав которую, от неё не избавиться. Иногда музыка рождается от настроения.

Метод «хлестания лошадки» в композиторстве неприемлем. Садиться за пианино и «выжимать» из себя в день по «хиту» редко приносит качественные плоды. Хотя в моей практике были случаи, когда писался целый альбом за три дня, то есть по три песни в день. И песни получились все разные и достаточно интересные. Такое бывает когда «горишь» проектом. Если у вас группа, то бывает очень полезно работать в соавторстве с членами коллектива. Для хорошего результата надо на время спрятать свою «гордыню авторства».

Как определить, есть ли у Вас талант композитора?

Обычно, всё начинается с подражания какому-то кумиру. Но в ходе подбора чужих песен Вы чувствуете, что сделали бы не так. Появляется свой почерк, желание создать что-то своё.

Надо сказать, что композитору в эпоху цифровых технологий живется куда легче, чем ещё сорок лет назад. Тогда для того чтобы композитор мог услышать своё произведение в полифонии приходилось нанимать целый оркестр! Сегодня же достаточно иметь компьютер, чтобы услышать своё произведение в идеальном звуке.

Обычно у композитора рождаются тысячи песен, и может быть одна из тысячи, получит известность. Песни – как дети, каждая из них имеет свою судьбу. Какие-то вспышкой станут известными, а через полгода о них уже никто и не вспомнит, каким-то надо будет пролежать десяток лет, когда их «случайно» заметят и споют, какие-то полюбятся на несколько десятилетий.

Советую Вам писать много, обязательно записывать все зарисовки и песни или на рекордер или в виде нот. Не упускайте свои идеи. Дар композитора в подключённости к некоему непрерывному ментальному каналу, по которому текут невоплощённые музыкальные идеи. Задача композитора – поймать, реализовать, дать им жизнь в физической реальности, потому что эта музыка нужна душам людей, которые этого контакта не имеют.

Вы можете не верить, но любой опытный композитор скажет, что у него были ситуации, когда чуть замешкавшись с «рождением» песни, эта песня воплощалась у другого автора. Конечно не нота в ноту, но достаточно узнаваема, чтобы успеть издать её самому позже.

Талант поэта-песенника

Раз уж я затронул тему дара композиторов, то надо упомянуть и о второй авторской составляющей песни – автора слов. В бытовом понимании любой поэт может написать стихи для песни. Но это не всегда так. И дело тут в техниках написания:

– поэт-песенник пишет под уже готовую музыку. Это самая распространённая схема. Обычный поэт почувствовал бы себя стесненным в средствах, так как уже задан формат стиха, ритм, длительность фраз, разбивка на куплеты и припевы. Далеко не каждый поэт может такое стерпеть. Стихи поэта-песенника должны быть очень лаконичны, но выразительны, так сказать, иметь высокую концентрацию чувств в каждой строке. Красиво сделать это, поверьте, не просто. И кому это удаётся, безусловно, одарённые люди.

– композитор пишет музыку под уже готовые стихи. Эта ситуация бывает реже и встречается, в основном, с давно написанными стихами обычных поэтов. Иногда смысл стиха песни стоит выше музыки, например, в бардовской песне. Тогда роль поэта-песенника становится лидирующей.

Как обнаружить в себе талант поэта-песенника?

Для начала, пробовать писать стихи. Следующим этапом можно написать стихи на ритмическую сетку, например, рэп. И как следующий этап, написать новые стихи на какой-нибудь известный минус песни.

В общем, писать-писать-писать. Обязательно давать слушать полученный результат знакомым и незнакомым людям.

Выдерживать критику. Корректировать. В конце концов, Вы пишете эти стихи для людей. Именно их они должны задеть за живое в какой-то особый момент их жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.