

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
Конец ознакомительного фрагмента.	14

**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.

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.