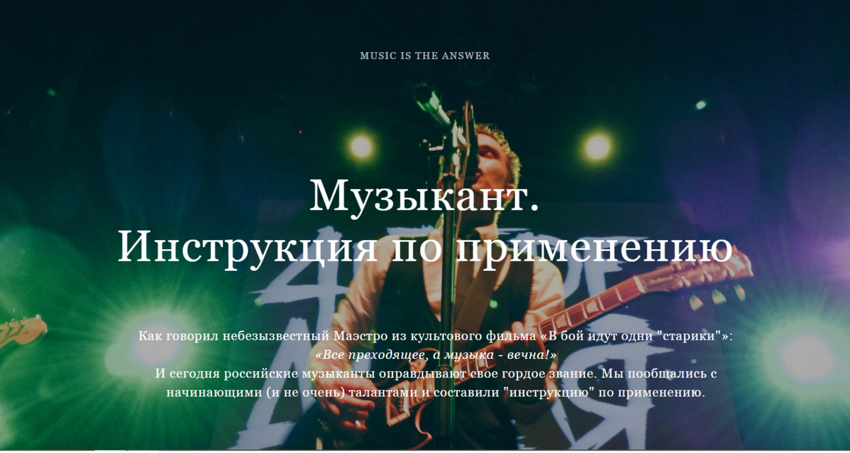
MUSIC IS THE ANSWER



Музыкант.
Инструкция по применению

Как говорил небезызвестный Маэстро из культового фильма «В бой идут одни "старики"»:
«Все преходящее, а музыка - вечна!»
И сегодня российские музыканты оправдывают свое гордое звание. Мы пообщались с начинающими (и не очень) талантами и составили "инструкцию" по применению.

Музыка – это та часть культуры человечества, к которой, так или иначе, каждый приходит в течение своей жизни. Одни принимают музыку в свою жизнь, делая ее неотъемлемой частью последней, другие – лишь на время увлекаются, не принимая музыку «близко к сердцу». Люди слушают и разную музыку, по-разному относятся к процессу восприятия музыки, используют музыку в разных жизненных обстоятельствах по-разному. Кто-то любит музыку погромче и поагрессивней, кто-то предпочитает мелодичность классической музыки, кто-то – электрическое звучание современных ремиксов; одни любят звучание родного языка в песнях, другие любят зарубежную музыку, а кто-то и вовсе предпочитает музыку без слов. Многие этносы до сих пор не могут обходиться без музыки и в повседневной жизни – музыка является частью их традиционной культуры, частью необходимых обрядов и повседневных действ. Современные подростки тоже составляют своеобразный «этнос», который зачастую чисто физически не может обойтись без музыки. Спросите подростка о последствиях забытых дома наушников, и девять из десяти скажут вам, что это смертельно.

Вывести формулу музыкальной композиции, которая бы пришлась по вкусу всем и каждому, вряд ли когда-нибудь удастся. Разве что Большому Брату из романа Оруэлла, да и тот сможет лишь внушить людям необходимость потребления того или иного стиля музыки, индивидуальные предпочтения, особенности восприятия и проч. все равно останутся в людях в той или иной степени. Именно поэтому существует огромное множество разных музыкальных направлений, в каждом из которых есть наиболее яркие представители, в каждом есть сотни последователей и фанатов, множество исполнителей, талантливых, но не всегда имеющих возможность рассказать о себе во всеуслышание.

KURZWEIL PC3
WISDOM AND KN

Как мы уже сказали, стремление слушать и создавать музыку часто наиболее ярко выражается у подростков. Почему, мы утверждать не беремся. Может, это обостренная потребность познавать мир, неустойчивый гормональный фон или завораживающие вибрации динамиков? Или это просто возможность передать свои мысли и чувства в чужих словах и нотах? В любом случае, факт остается фактом, молодые люди чаще стремятся начать. Многие музыканты начинали свою карьеру именно с юношеских и детских лет. Моцарт вообще начал писать музыку, будучи ребенком.

Сегодняшние музыканты стоят перед сложной задачей, хотя их положение весьма двойственно. С одной стороны, сейчас в мире уже создано огромное количество прекрасных композиций, уже существуют тысячи жанров, миллионы исполнителей. Это приводит к ожидаемому результату – количество не переходит в качество, звучание многих исполнителей становится до ужаса сходным. Создавать новую, ни на что уже существующее не похожую музыку становится все сложнее. С другой стороны, возможности и ресурсы для создания музыки разнообразны и практически не имеют ограничений. Новые направления зачастую теряют в мелодичности, меняя привычное понимание музыки. Но это не значит, что музыка деградирует или теряет свою ценность для слушателя. Наоборот, музыка, как продукт желания и потребности людей вполне удовлетворяет цели своего создания, даже когда формат музыки кажется нам неподобающим. Современные жанры, вроде вичхауса, дабстепа и танцевальной электронной музыки очень быстро находят своих слушателей в первую очередь в числе музыкантов и представителей различных субкультур.

Но помимо сумасшедшей электронной музыки, переполненной битами и спецэффектами, и хаотичного набора звуков для непосвященного человека (не ценителя), музыканты все еще пишут и музыку в классическом ее понимании. До сих пор встречаются коллективы, пишущие и играющие музыку с использованием классических инструментов, привычно без текста; и современная «классика», надо отметить, во многом поражает своей стройностью и мелодичностью, каноничностью звучания. Вивальди, Бетховен и Моцарт одобрили бы такие произведения, которые искушенный ценитель с удовольствием послушал в консерватории. Некоторые играют рок/рок-н-ролл/панк/металл с использованием исключительно классических музыкальных инструментов.

Как они начинали?

Как войти в музыкальную индустрию? Как решиться начать делать музыку? С чего начинать и в какую сторону идти? Пытаться создать что-то неоспоримо новое или играть в уже существующих жанрах?

Эти вопросы заботят, наверное, каждого, кто когда-нибудь задумывался о собственных музыкальных проектах. Итак, мы вывели некоторые общие пункты становления музыкантов, начала и развития их деятельности в мире музыки.

Создавая этот проект, мы побеседовали с музыкантами, работающими в различных направлениях. Нам помогли:

Exit

Поп-рок группа из Москвы, отличающаяся мощным саундом и интересными экспериментами. В данный момент ребята находятся в процессе записи нового альбома. "Ждать" команду с новым материалом стоит уже этой осенью.

Remedy For All

Стремительно набирающая обороты нижегородская команда, играющая качественный пост-гранж. Вряд ли найдётся хотя бы один поклонник данного направления, который не оценил бы взрывные треки группы. Ребята настроены покорять Запад, и, по нашему скромному мнению, у них всё получится.

EXIT
Cookie policy
Exit
Exit - Father
SOUNDCLOUD
4:01
▶ 35

PostAmt

Московская группа, создающая музыку, жанр которой невозможно определить: ребята миксуют совершенно разные стили, создавая абсолютно новое звучание. Проникновенный голос вокалистки и нежные тексты заставят растаять даже самого надменного слушателя.

PostScript

Популярная группа из Нижнего Новгорода, в своей музыке мешающая альтернативу с гранжем. Ребята активно гастролируют, выступая на фестивалях в разных городах. Музыка сочетает в себе мощное звучание бас-гитары и хрипловатый вокал, что не оставит ценителя равнодушным.

Cookie policy
Remedy For All
Remedy For All
SOUNDCLOUD
5:19
▶ 14

1

Начинают музыканты в глубоком отрочестве. Интерес к музыке у них появляется с самого детства

Так, Вероника Козарь, двадцатидвухлетняя солистка и основательница группы **PostAmt**, впервые пришла к мысли о музыке в шесть, когда на даче у бабушки нашла старый патефон с пластинками, где были записи русского народного пения. Глубокие женские голоса, народные мотивы и необъяснимое ощущение чего-то родного в этой музыке впервые вселили мысль о *новой необычной* музыке в голову маленькой девочки с севера России. Потом эта мысль вылилась в желание научиться играть на аккордеоне. Так Вероника попала в музыкальную школу по классам аккордеона и баяна, которую успешно закончила. Потом, уже живя в Московской области, Вероника нашла себе «товарищей по оружию» и в местном ДК встретила своего первого «экскурсовода» по миру музыки. В целом, какая-то самостоятельная музыкальная деятельность началась рано – лет в тринадцать.

> «А что еще делать в области? Мы нашли себе развлечение – создавать коллективы…»

В группе **PostScript** ребята тоже начинали в средней школе, у одного из них есть музыкальное образование по классу фортепиано. На «своих» инструментах играть начали в 15-16 лет. Самый старший участник группы – барабанщик – играет вот уже восемь лет. Андрей, вокалист и басист, говорит:

> «Лет с тринадцати пытался играть, в пятнадцать что-то стало получаться, в шестнадцать попал в группу»

THE ENDLESS DREAM
PostScript
The Endless Dream
SOUNDCLOUD
4:13
23
Cookie policy

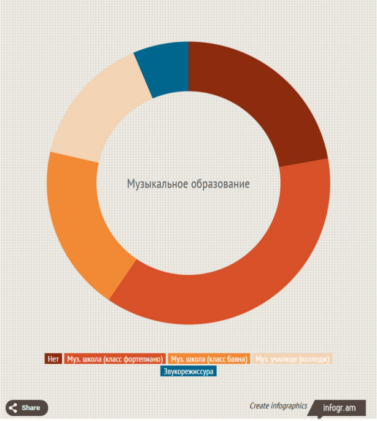
В группе **Exit** музыканты начинали позже, серьезно решили заниматься музыкой уже после школы, хотя, Глеб, барабанщик группы, впервые взял в руки палочки в 19 лет, а в музыкальную школу закончил по классу фортепиано. А вокалист Эдвард с ужасом вспоминает свой опыт:

> «Я по классу хора ходил. По крайней мере, я предпочитаю так думать. Но ещё состоял в народниках, играл на баяне, адски это ненавидел. Как только слышу звуки этого инструмента, меня начинает трясти»

2

Музыкальное образование – необходимость или инструмент?

Как сказал нам Эдвард, солист Exit'a, *«музыкальное образование у людей нашего возраста, наверное, у 99% есть. Все ходили в музыкальную школу»*. Мы ему верим. Практически у всех музыкантов, с которыми мы встретились, так или иначе, был опыт музыкальной школы за плечами. Самым популярным инструментом для изучения, очевидно, оказалось фортепиано. Однако мы также вывели определенную, весьма забавную закономерность. Многие музыканты (часто, как Эдвард, случайно) проходят по классу баяна или аккордеона, как Вероника.

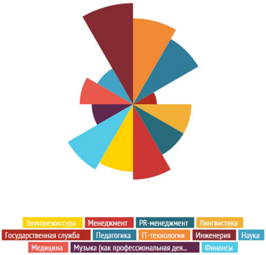


музыкальное образование | Create infographics

3

Высшее образование. Практически в каждой группе есть свой человек, «шарящий» в звукорежиссуре.

Большинство сегодняшних начинающих раскручиваться музыкантов имеют высшее образование или же находятся в процессе его получения. За светскими разговорами и музыкальными интересами, творчеством и процессом размеренных репетиций они успевают и учиться, и работать. Самое интересное оказалось в специальностях наших музыкантов. Оказалось, как, впрочем, и у многих представителей классики отечественного рока, высшее образование у наших музыкантов в большинстве своем техническое.



Share

Create infographics infogr.am

Профессия музыканта | Create infographics

4

Получится ли все с первого раза?

VEGAS
With L
PARIS

Ответ на этот вопрос в десяти из девяти случаев – нет. В основном, первый опыт создания музыкального коллектива происходит «по молодости» и заканчивается довольно быстро. Одной из основных проблем является недопонимание между музыкантами. *«Раньше смотрела на такие крутые, но распавшиеся группы. Говорили «характерами не сошлись», а я думала, что ради музла надо было уживаться, а потом сама поняла, что значит реально не сойтись характерами»*. И действительно, довольно сложно работать, когда каждый участник процесса ставит себе свою цель, которая может в корне расходиться с первоначальной задумкой. Наверное поэтому многие из групп, с которыми мы встречались, с тяжелым вздохом говорили о «постоянной текучке кадров», особенно поначалу.

> **Это как набор агентов в ФСБ! Не каждый сможет.**

Пётр
Remedy For All, гитарист

EXIT
エ グ ジ ッ ト
Cookie policy
Exit
Exit - Naked Horse
SOUNDCLOUD
2:07
▶ 17

Как выбрать, в каком стиле играть, никто сказать не смог, просто играй, куда «душа лежит»!

И правда, как объяснить, почему мне хочется играть гранж, а моему барабанщику – пост-хардкор? Никак. Но почти каждая группа все равно старалась, так или иначе, отнести себя к определенному жанру. Каждая, но не любая. PostAmt себя идентифицировать не решился. И мы в номинации «необычность и вариативность» первое место отдали бы именно этим ребятам. *«Мешаем стили, чтобы сделать что-то новое!»* - так сказала нам Вероника. Поэтому очень сложно найти музыканта в команду. В создании музыки очень важно, чтобы цель у всех членов коллектива была хотя бы похожая, иначе придется менять состав снова и снова. *«Дело в подходе. Существует несколько жанров, в каждом есть свои боги, а все остальные ничего нового не делают...»* - PostAmt совершенно точно определил для себя цель – не быть в числе тех «всех», которые не способны создать новое. Поэтому и за музыкальное образование (которое все-таки есть), сильно они не держатся. Шаблоны и схемы, которым учат в музыкальных училищах, часто закрывают дорогу в импровизацию, «а мы же не машины, мы как раз жизнь в музыке и ищем».

6

Направленность музыки: на какого слушателя работать?

В последние годы в российской музыкальной индустрии происходит довольно странное явление: не столь широко известные у нас команды добиваются успеха на Западе. Такие команды как Tesla Boy, Pompeya, On-The-Go известны, пожалуй, в основном ценителям, в то время как в Европе они собирают полные клубы. Почему достойная музыка часто не находит слушателя у себя на родине? Возможно, мы пока просто не готовы. Вероника из группы PostAmt считает, что работать, ориентировавшись за рубеж, проще, но для себя и своей команды избрала более сложный путь – в России музыкантам хоть и тяжко, но гораздо легче сделать что-то принципиально новое.

На вопрос «есть ли будущее у русской музыки» все наши музыканты ответили положительно. Куда бы ни ориентировались молодые музыканты, их творчество всегда найдёт отклик в сердцах людей, если они будут работать качественно и с душой.

> **«Будущее возможно только в одном случае, если произойдет переориентация слушателей на качественную музыку, где реально слышно серьезную работу музыкантов»**

Игорь
Remedy For All, вокалист

Remedy For All - Awake & Alive
04:49
HD

7

О том, как делается песня

Создание трека, как известно, процесс творческий, и зависит конкретно от каждого осмелившегося написать песню. Как поймать капризное вдохновение, с чего начинать, грамотно продолжить и успешно завершить?

Откуда берётся вдохновение?

Стимул творить живёт повсюду: он может долго не приходить, а потом неожиданно нагрянуть. Нужно просто жить, дыша полной грудью, наслаждаться даже самыми незначительными моментами. Кто знает, может, гениальная идея придёт к тебе, когда ты будешь гулять с собакой, и недостающий «пятый элемент» вдруг встанет на своё место.

‹

«От кошек! Мне пришла в голову мелодия, когда я пошёл кормить своего кота. Мы с ним пританцовывали...»

›

Эдвард

Exit, вокалист

○ ● ●

Remedy For All
M.A.T.H.
SOUNDCLOUD
3:56
▶ 11
Cookie policy

Также, хороший способ вдохновиться на создание новой музыки – послушать любимых исполнителей. Среди наших музыкантов встретились как и заядлые меломаны, так и любители лишь нескольких направлений или групп.

Очень важно не останавливаться на достигнутом и сохранять боевой настрой. Наши музыканты трудолюбивы и никогда не стоят на месте: группа Exit записывает новый альбом, а ребята из *Remedy For All представят свой новый трек уже 21 мая*.

Фото взято из официального сообщества Remedy For All ВКонтакте

8

Ма, я сделал музыку! Что дальше?

Одной из главных проблем для начинающего музыканта становится продвижение своего творчества в массы. Многие, желая облегчить себе участь, стараются найти продюсера, но как мы поняли, это вариант дорогой и не самый подходящий для наших музыкантов сегодня: *«Все в твоих руках, а у продюсера цель – срубить бабло»*. Для живых выступлений необходима шоу-программа. В начале карьеры шевелиться нужно самим: и все наши герои искали организаторов мероприятий сами, и лишь спустя время их стали приглашать. Как средство продвижения музыканты активно используют социальные сети, создавая страницы своих проектов не только в качестве сообществ ВКонтакте, но и заводя отдельные странички в Instagram и Twitter. Со временем появляется необходимость в сотрудничестве с SMM-специалистом – аудитория растёт, а времени на «интернеты» становится всё меньше.

> **«PR - это тоже своего рода искусство, и это тоже требует больших затрат сил и времени. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, так как, отвлекаясь на одно, упускаешь другое»**

Пётр
Remedy For All, гитарист

9

Музыка в трех словах – непростая задача

Во славу Сатане, конечно, мы попросили наших музыкантов описать свою музыку в трех словах и поставили их в ступор этим вопросом.

«***Играем, что придумали***», - просто ответил нам Глеб из группы Exit. Посмеялись, а потом серьезно повторили – а ведь и правда, что еще скажешь?

«***Remedy for All*** *- три слова, описывающие нашу музыку. Каждый найдет в ней что-то для себя. Послушайте и увидите все сами»* - философия музыкантов этой группы тоже оказалась весьма понятной. Не удивительно, что Remedy for All пользуется успехом. Вряд ли найдется приверженец гранжа, которому не понравится хотя бы что-нибудь из арсенала этой группы. Наверное, поэтому ребята активно смотрят в сторону международной арены, и, надо признать, у них есть очень хороший шанс.

А музыканты PostScript' а дружно сошлись во мнении, что родители справились с задачей охарактеризовать их музыку еще в самом начале - "***бесперспективная трата времени***". Хотя, конечно, это не так печально. У молодого коллектива и перспективы и время есть, так что они продолжают творить и, может быть, однажды мы еще увидим эту команду в топах лучших.

Фото взято из официального сообщества PostScript ВКонтакте

10

Сотрудничать и не облажаться

Рассказывая о своём насыщенном музыкальном пути, ребята из московской поп-рок группы Exit условно поделили организаторов концертов на два типа:
Тип первый. Обитает повсеместно. Имеет много свободного времени и крепкое желание заработать денег. Находит случайные группы, с их творчеством знакомиться не стремится, денег почти во всех случаях не платит. Собирает сразу несколько команд. Аудитория мероприятия: 20-50 человек. Резонанс: крайне низкий. Зрительский состав: друзья и знакомые музыкантов; случайные тусовщики. Говоря об этих людях, отвязных любителей выпить и подебоширить, следует упомянуть фишку, придуманную организаторами для того, чтобы уменьшить количество пьяных столкновений: на входе в клуб посетитель должен поделиться с добродушный охраной, на какую группу он пришёл. Это является своеобразным пропуском на мероприятие.
Тип второй. Действительно организаторы, действительно концерт, хорошая аудитория. Такие люди стремятся организовать хорошее мероприятие, идут навстречу как и приглашённым музыкантам, так и слушателям. Затея почти всегда окупается.

Солист Exit'а Эдвард рассказал и о музыкальном underground'е: участие в главенствующей "тусовке" даёт зелёный свет для участия в достаточно больших мероприятиях с многочисленной аудиторией, хорошим резонансом и оплатой. Каким образом войти в эту правящую "тусовку", остаётся только гадать. Ну а музыкантам не гадать, а искать ходы и заводить дружбу с новыми людьми, работающими в музыкальной сфере: чем больше "инсайдеров" вы будете знать, тем легче вам будет продвигаться. И помните: вежливость открывает все двери!

Итак, наша краткая инструкция по применению подошла к своему завершению. Конечно, есть еще несколько правил. Например, категорически не рекомендуется подвергать музыкантов слишком большим нагрузкам, не засовывать в микроволновку и стиральную машину. Музыкант нуждается в уходе и понимании, а также в жизнеобеспечивающих членах общества. Если же говорить серьезно, то самое главное, что мы узнали от молодых и талантливых – это то, что в музыке, прежде всего, важно желание играть и степень одержимости музыканта своей идеей и музыкой. Если будет «искра», то все получится, надо только постараться и – «чрез тернии к звездам»!

© 2015

Работа выполнена при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
(модуль "Интернет-журналистика")

Ангелина Аргани Аргани | Татьяна Струкова
tj2332@yandex.ru

http://vk.com/exitband
http://vk.com/remedyforall
http://vk.com/postscript_band
http://vk.com/postamt015

Made on Tilda