#Сколько творчества в каверах?

Сегодня Екатеринбург является одним из самых насыщенных кавер-группами городов. В Интернете можно найти коллективы для любого мероприятия. Музыканты предлагают оригинальные аранжировки и свежее исполнение полюбившихся хитов. «СверхНовая Эра» решила узнать, сколько индивидуальности можно вложить в чужую песню и почему кавердщики так востребованы.

Иногда копия песни становится больше, чем просто копией. Так было с ***Уитни Хьюстон*** и её композицией «I will always love you»: мало кто знает, но знаменитый саундтрек «Телохранителя» – это кавер на песню американской кантри-певицы ***Долли Партон***. Сложно отрицать, что по популярности Хьюстон оставила свою предшественницу далеко позади. На западной эстраде немало случаев, когда кавер становится успешнее, чем оригинал. Русская музыкальная индустрия этим похвастаться не может. Конечно, есть примеры успешных перепеваний песен, например, цоевская «Кукушка» в исполнении ***Полины Гагариной***, но до оригинала второму варианту далеко.

Вот и каверы уральских музыкантов пока ни разу не «выстрелили», копирование для них – это скорее просто ремесло и способ заработка. К слову, в финансовом плане кавердщики гораздо успешнее начинающих групп, которые играют свои произведения.

– Любой кавердщик скажет, что работает исключительно ради заработка. Мало кому интересно играть чужие песни просто так, – говорит солист группировки «Свердловск» (трибьют «Ленинграда») ***Евгений Агапитов***. – Конечно, во время концерта чувствуется кураж, драйв, но если работа не будет приносить денег – это очень быстро пройдёт. Кавер-групп много, на них есть спрос. Если коллектив хорошо работает, создаёт настроение на мероприятиях, имеет положительные отзывы, им готовы платить.

Что касается популярности, то кавердщики за ней не особо гонятся, на улицах Екатеринбурга сложно увидеть афиши подобных коллективов. Тем не менее у этих групп есть свой, пусть и небольшой, круг поклонников.

Фразу «Кто платит, тот и музыку заказывает» в случае с кавердщиками можно воспринимать буквально, они очень зависимы от предпочтений своих слушателей. Чаще всего музыканты выступают на свадьбах и юбилеях, потому можно предположить, что особого культурного значения эти композиции не имеют. Поэтому часть музыкантов старается прислушиваться к своему внутреннему голосу при подборе репертуара.

На первый взгляд может показаться, что петь каверы – это не так уж трудно. Но подбор программы – не единственная сложность, с которой встречаются музыканты. Профессиональные кавердщики чаще всего выступают группами, так как команде из нескольких человек проще создать шоу и удержать внимание аудитории, поэтому проблемы, связанные с работой в коллективе, им не чужды.

Гораздо труднее творческий вопрос: любой исполнитель хочет принести в песню что-то своё. Есть несколько способов преобразовать композицию. Чаще всего кавердщики меняют жанр оригинала, исполняют «мужскую» песню женским голосом (и наоборот), подбирают другой ритм, добавляют другие инструменты. Иногда изменения необходимы для того, чтобы музыканту было комфортно исполнять песню (например, повышение или понижение тональности).

Неудивительно, что к большинству исполнителей рано или поздно приходит желание создавать что-то своё. Некоторые записывают авторские песни, другие – начинают преподавать.

– Мне кажется, что хороший исполнитель должен играть своё творчество. Возможно, вперемежку с каверами (которые, безусловно, должны быть переосмыслены), но их должно быть намного меньше, чем оригинального контента, – рассуждает создатель интернет-портала для меломанов «HuskyTunes» ***Илья Бабин***. – Например, инди-группа «Сова» сделала кавер на песню «Наутилуса Помпилиуса» «Жажда». И те, кто не знает эту композицию, скорее всего, и не поняли бы, что это копия.

Любопытно, что иногда уже опытные исполнители приходят к каверам, как это случилось с упомянутой выше группировкой «Свердловск».

И всё-таки определённая польза от перепевания чужого есть, самое главное – грамотно подойти к подбору материала.

– В последнее время, в течение последних двух – четырёх лет, местные молодые команды стали сотрудничать, они исполняют песни друг друга – говорит Илья Бабин. – Явление набирает популярность, и это здорово. Благодаря каверам поклонники узнают о той или иной группе. Происходит обмен аудиторией.

Есть и ещё одно достоинство у каверов. Чужую известную песню нельзя спеть как попало, аргументируя это тем, что «я художник, я так вижу», это дисциплинирует. По сути, всё музыкальное образование строится на повторении чужих шедевров, как классических, так и современных – ведь для того чтобы создать свой достойный продукт, нужно познакомиться с опытом профессионалов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ ДОРОФЕЕВОЙ

«Мне всегда хотелось показать себя. Написать песню – сложно, проще сделать кавер»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«СверхНовая Эра» пообщалась с *Дарьей Дорофеевой*, автором видеокаверов, которые набирают тысячи просмотров на YouTube.

Даше семнадцать, она выросла в музыкальной семье и с детства занимается музыкой. Она снимает ролики, где перепевает известные композиции.

Процесс создания кавера – полная импровизация! Я не решаю заранее, как я буду петь, что я буду петь, когда я буду петь. Сначала я исполняю композицию как оригинал, а потом уже по ходу добавляю свои распевы, бэки и так далее.

Когда ты поёшь кавер, ты перенимаешь исполнительские фишки артиста, поэтому, конечно, невозможно проявить себя как исполнителя на все сто процентов, только исполняя чужое.

В любом кавере всегда есть что-то от тебя. Иногда я могу сделать даже что-то кардинально другое. Иногда меняется настроение песни, интонация. Всё зависит от моего собственного состояния.

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет, Ревда, Еврогимназия, 11-й класс

Ed Sheeran – «Perfect»

Юлия ШАМРО, 21 год, департамент «Факультет журналистики» УрФУ

Сплин – «Тепло родного дома»

СКРИНШОТ ВИДЕО С ЮТУБ КАНАЛА «VERSUS»

Александр@Исаков.фото

Вопрос, затронутый «Первым каналом», до сих пор витает в воздухе

#Рок умер, да здравствует рэп. За кем последнее слово?

В сентябре прошлого года «Первый канал» выпустил сюжет, посвящённый баттлу *Oxxxymiron'а* и *Гнойного*, где заявили о том, что рэп пришёл на смену русскому року, который, по словам журналистов, потерял актуальность. Если бы фильм «Брат» снялся сейчас, то в нём бы звучал речитатив, потому что «сила по-прежнему в правде. А правда теперь у рэперов». «СверхНовая Эра» решила разобраться: стоит ли действительно списывать рок со счетов? Мы долго спорили об этом…

Внимание к рэпу в последнее время заметно выросло. В «Вечернем Урганте» побывало множество рэперов: Oxxxymiron, ***Хаски***, ***Скриптонит***, ***Баста***. А на телеканале СТС Слава КПСС (Гнойный) успел посидеть в жюри музыкального шоу «Успех» вместе с ***Филиппом Киркоровым*** и ***Нюшей***. В чём же причина внезапно возникшего внимания? Ведь русский рэп существует уже как минимум два десятка лет.

Раньше у большинства людей, вне зависимости от музыкальных предпочтений, был стереотип, что все рэперы читают тексты лишь о девушках, дорогих машинах, деньгах и всё время ходят в широких джинсах и толстовке с огромным капюшоном. Но 2013 год изменил положение дел. Именно тогда и стартовал проект ***Александра Тимарцева*** под названием Versus. С выходом каждого нового баттла аудитория возрастала, а после нашумевшей битвы Oxxxymiron против ***Johnyboy***, который набрал больше тридцати тысяч просмотров в Интернете, о Versus узнали и на Западе. Каждый участник имеет свой образ: мимику, жесты, манеру говорить. А главное, сменились темы для обсуждения – всё чаще участники стали затрагивать философские вопросы. Например, в баттле против Гнойного Oxxxymiron во втором раунде прочитал стихотворение ***Николая Гумилёва*** «Слово», а в третьем проанализировал книгу английского мифолога ***Джозефа Кэмпбелла*** «Тысячеликий герой». И вообще, есть что-то в рэперах от поэтов Серебряного века. Ещё ***Владимир Маяковский*** в поэме «Облако в штанах» обругал своих современников-поэтов, обвинив их в поверхностности. Возможно, баттлы также войдут в историю. Но сейчас ясно одно: то, что делают рэперы сегодня, интересно молодёжи, и не только ей. Рэп – музыкальный жанр, с помощью которого легко можно донести свои мысли до публики, возможно, в этом секрет его популярности?

На фоне этого шума создаётся ощущение, что рок действительно не развивается. Кажется, что новых имён нет. Действительно, новичков в российском роке сегодня немного, но среди них есть достойные музыканты. Отличный пример – коллектив «Пасош». Meduza назвала ребят самой яркой рок-группой в России. В прошлом году ребята поколесили по городам в качестве хедлайнера тура, бренда Vans, а в ближайшее время собираются в новое путешествие. У нас, в Екатеринбурге, они были дважды. Первый концерт – на небольшой площадке в Мытном Дворе, а второй прошёл уже более масштабно, в Доме печати. Это показатель того, что аудитория группы увеличилась. Можно отметить и коллектив «Пошлая Молли». Внимание к нему также стремительно растёт. Недавно музыканты появились на федеральном телевидении в программе ***Ивана Урганта*** и стали героями YouTube-шоу «вДудь».

Нельзя говорить, что один жанр победил другой. Слава богу, позади нулевые годы, в которых молодёжь делилась на субкультуры и отказывалась воспринимать разнообразие музыкальных жанров. Сейчас все мы – немножко меломаны и слушаем разную музыку.

Александр ПАНТЫКИН, музыкант, композитор, председатель союза композиторов Свердловской области:

– Два музыкальных стиля не могут по определению победить друг друга - всегда будут сторонники одного и сторонники другого. Есть передачи, на которых всё время приглашают рэперов, также есть те, на которые приходят рокеры. Музыка – это не спорт, это жизнь разных направлений. У кого-то популярен рэп, у кого-то рок, у любого течения есть свои клубы, фанаты, залы. На данный момент произошло расслоение, направлений стало очень много. Но никто никого не побеждал. То, что какие-то направления привлекают к себе больше внимания – не значит, что они лидируют. Это не имеет отношения к настоящему соотношению сил.

Данил КОЛОКОЛЬНИКОВ, 17 лет, Екатеринбург, гимназия №155, 11-й класс

Nirvana – «Sappy»

#Молодой композитор – о «мемах» как фольклоре и «Грибах» с точки зрения профессионала

Послушай музыку!

Роман Цыпышев **– молодой уральский композитор, который придерживается традиционных канонов в своём творчестве и в то же время не боится экспериментов. Он только начинает свой профессиональный путь в карьере, чем и интересен нам, школьникам и студентам. Несмотря на то, что Роман – молодой автор, он уже завоевал уважение в профессиональной среде на Урале: в Союзе композиторов нам сразу сказали, что это – яркий представитель нового поколения. Роман поделился со «СверхНовой Эрой» размышлениями о сложностях и прелестях своей профессии, а также рассказал, о чём сегодня пишут музыку композиторы и чем хороши популярные песни.**

– Создание музыки кажется обывателям каким-то таинством. Как происходит этот процесс?

– Таинство – очень правильное слово. Сначала музыка приходит интуитивно. Уже потом, с опытом, начинаешь высказывать с помощью музыки свою позицию. Всё серьёзно и осознанно происходит в консерватории. Там ты чувствуешь себя уже молодым композитором, профессионалом, там всё сконцентрировано на работе. Музыка начинает занимать большое место в жизни, ведь во время учёбы пишешь постоянно. Всё нацелено на написание дипломного сочинения для оркестра, которое исполняется в консерватории. Это старая традиция, приятно, что она сохраняется.

– Какой ваш концерт вам больше всего запомнился?

– Это было на госэкзамене. Люди пришли послушать сухой академизм, а мне захотелось дать им что-то другое. Случайно я увидел в Интернете видео, на котором записаны низкие утробные звуки, якобы из-под земли, как будто труба звучит. Мне это показалось интересным композиторским материалом. У меня был симфонический оркестр и огромный хор, который сидел в зале. По замыслу, этот звук звучал во всем мире, и каждый его слышал. Звучали эти «трубы», потом вступал оркестр, и солисты начинали петь. Исполнялась сура на арабском языке, басом звучала мантра… Я на арамейском языке читал «Отче наш», а хор в зале выступал от лица человечества. Получилась перекличка, всеобщая молитва, слияние всех религий. На пятнадцать минут я создал идеальную, на мой взгляд, модель человечества.

– Сложно ли вообще жить в мире звуков, когда музыка – это профессия?

– Для меня какофонии уже не существует, я прослушал уже слишком много композиций. Я думаю, что по восприятию те, кто ничего не понимают, и профессионалы находятся примерно в одном положении, сложнее тем, кто посередине, их бросает из стороны в сторону. Интересно, что через музыку я стал лучше понимать литературу, поэзию, кино.

– Кстати о фильмах, вы писали музыку для фильма «Дерево счастья». Расскажите, как проходит процесс создания саундтрека для киноленты?

– Я писал для короткометражного фильма молодого уральского режиссёра. Он мне дал уже практически готовую картину, и я очень быстро эту музыку сделал. Это был немой фильм, поэтому для него было очень удобно писать. Сейчас бы я, конечно, сделал по-другому, написал бы что-то очень прозрачное, нейтральное. У меня было очень много музыки в этом фильме, я создал целую симфонию *(улыбается)*. Но опыт интересный.

– Вы в своём творчестве используете народные, фольклорные мотивы. Почему вам это интересно?

– Меня действительно очень интересует народное творчество, причём как архаическое, так и современное. Ведь даже мемы, демотиваторы, которые есть в Интернете, можно смело назвать народным творчеством нашего времени. У меня есть произведение, которое я написал как бы на фольклорной основе, создал иллюзию народного творчества. Это музыка для хора, она не самая простая. Мне не нравится хоровая музыка, которая существует сегодня, поэтому я попытался сделать что-то своё.

– А как относитесь к современной музыке, рассчитанной на широкого потребителя?

– Люди часто любят говорить о том, что раньше было хорошо, а сейчас какая-то ерунда. Но во все времена было и плохо, и хорошо. Просто история сделала отбор для нас и оставила самое лучшее, поэтому у нас складывается впечатление, что раньше все были исключительно гениями. А из современного людям приходится выбирать самим. Нужно слушать музыку и делать выводы. Есть теория трёх щелчков: начинаешь слушать песню, потом переключаешь в середину, а затем – в конец. Если тебя ни на каком моменте не зацепило, значит, забудь эту вещь.

– Сами популярные песни слушаете?

– Я специально не выискиваю музыку, она попадается случайно. Мы с другом часто анализируем современные песни с профессиональной точки зрения, это очень интересно. Не знаю, все ли популярные исполнители знакомы с нотами, но для меня это не имеет никакого значения. Некоторые из них меня впечатляют больше, чем академические композиторы. У профессионалов есть некоторое пренебрежение к популярным исполнителям, но только вот они о нашем существовании даже не подозревают, а мы пытаемся всячески их поддеть. Из последнего прослушанного мной, удивитесь, мне очень понравилась группа «Грибы», у них такая профессиональная работа со звуком, что многим академическим музыкантам даже и не снилось. ***Антоха МС*** снимает потрясающие клипы, хотя на первый взгляд кажется, что нет ничего особенного. Во многих вещах мы можем позавидовать популярным исполнителям.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ЦЫПЫШЕВА

«Слушатели не связывают искусство с жизнью. Уже созданы произведения, которые могли бы поменять мир. Если бы мы следовали заповедям композиторов, то жили бы в раю»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 15 лет, Екатеринбург, лицей №130, 9-й класс

Мы – «Пожар»

Юлия ШАМРО, 21 год, департамент «Факультет журналистики» УрФУ

Валентин Стрыкало – «Лето»

#Чай, гитара и ламповые песни

На музыкальной карте Екатеринбурга есть одна точка, хорошо знакомая всем любителям авторской песни и гитарной музыки – общежитие Уральского федерального университета №2. Здесь уже давно проводятся «гитарники», которые стали популярны далеко за пределами общежития. О том, как сегодня живут ценители этого направления, «СверхНовой Эре» рассказала организатор гитарных вечеров *Ксения Маринина*, студентка факультета журналистики УрФУ.

– Я считаю, что секрет успеха гитарных вечеров в выступающих, – делится Ксения. – Если исполнителей много, если они играют качественную музыку, если они делают это с душой и с желанием, то вечер будет шикарным, несмотря ни на что. Конечно, важны мелочи: чтобы были закуплены чай, печенье, принесены термосы и чайники, нашлись были маты, висела гирлянда, был настроен свет… Но всё-таки в первую очередь успех зависит от душевности исполнителей. И конечно, от публики: важно, сколько человек пришло и как они поддерживают ребят.

– Обратила внимание, что ребята в основном играют чужие песни. А творчество самих участников часто звучит?

– Нередко студенты играют и свои песни. Но те, которые мы все знаем, звучат всё-таки чаще: Би-2, Люмен, Земфира, произведения зарубежных музыкальных групп, например, Green Day. В общем, ребята исполняют молодёжные, «ламповые» песни. Часто гитарник становится дебютом для начинающих исполнителей. Иногда музыканты это озвучивают, иногда не признаются. На последнем вечере девушка исполняла свои песни. Одну, только что написанную, она не успела сыграть, но надеюсь, что мы её всё-таки услышим. Бывают ребята, которые только овладели гитарой, и это чуть ли не первая песня, которую они исполняют для слушателей. Но таких мало, большинство играют виртуозно. Хотя мы поддерживаем всех одинаково. Но иногда новичкам неловко, я замечала это по глазам…

– Рождались ли на таких вечерах звёзды?

– Смотря что ты имеешь в виду под звёздами. Есть те, кто у нас играет постоянно, – например, ***Саша Зеленцов***, ***Миша Кисловский***, – их ребята знают. Многие гости слышали их имена, и некоторые даже идут ради них, и я уже могу назвать их звёздами, но только масштаб пока небольшой, хотя парни – шикарные исполнители.

– Давно ли ты занимаешься проведением гитарников? Помнишь свой первый вечер в роли зрителя?

– Где-то года полтора. Раньше я занималась организацией литературных вечеров. Помню первую свою такую встречу в роли зрителя. Её вела сейчас уже выпускница журфака. Я была на первом курсе, а она уже заканчивала учебу. Для меня она стала примером. Я тогда выступила со стихотворением. Трогательная атмосфера меня захватила. Девушка выпустилась, вечера перестали проходить, и тогда организацией стала заниматься я. Сначала были литературные вечера, потом они стали совмещаться с гитарниками. Со временем мы поняли, что ребятам больше интересна музыка, они жаждут её и безумно любят. По просьбам студентов гитарники стали проходить чаще.

– Много ли среди гостей таких, как я – не из общежития?

– Почти все исполнители. Из общежития чаще приходят слушатели, но и «география» слушателей тоже уже давно не только общажная. Очень много выпускников и магистрантов. В последний гитарный вечер из моего родного города Миасса приехала ***Елена Шибалкова***, педагог-организатор, автор стихотворений, бард. Для неё атмосфера гитарника родная, ведь она участвует во многих фестивалях. Она узнала, что я организую гитарные вечера, и пришла к нам спеть. Вместе с ней приехал и её друг, ***Геннадий Кунявский***, полковник, он играл песни собственного сочинения и сумел развеселить всех собравшихся. Это было необычно, большинство из нас этих песен не знало.

– Что тебе больше всего нравится в гитарниках?

– Ощущение единения исполнителя с публикой. Здорово осознавать, что ни слушатели, ни исполнители не хотят, чтобы гитарник заканчивался. Ребята входят в кураж, а я понимаю, что всё не зря. По идее, в общежитии можно проводить вечера только до десяти, но иногда у нас получается договориться о том, чтобы посидеть подольше. После таких встреч я чувствую себя абсолютно вымотанной и счастливой. Я обожаю это чувство.

Больше фото

Галина@Соловьёва.фото

Новые люди на гитарниках появляются, к сожалению, нечасто. Обычно их приводят «старички» или они узнают о вечерах из групп «Вконтакте»

Ксения БОРОДИНА, 17 лет, Екатеринбург, школа №7, 11-й класс

ЗОНЫ – «I'm not the one»