

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО АРТИСТА

Артист

АЛЕКСЕЙ КОМОВ

Алексей Комов

Артист

«ЭЛЬ-рекордс»

2020

Комов А. Г.

Артист / А. Г. Комов — «ЭЛЬ-рекордс», 2020

В этой книге Комов Алексей поделится своими знаниями в сфере музыкальной индустрии, которые он накопил за 20 лет работы. Комов Алексей является выступающим музыкантом с 1996 года ведёт свой собственный музыкальный проект “Zeskullz” является артистом UMG, так же идеологом и сооснователем IT платформы «The Amadei» которая помогает и обучает независимых музыкантов по всему миру. В этой книге Алексей расскажет о базовых знаниях для того чтобы успешно запустить свой музыкальный проект, какие важные этапы в становлении своего Артиста профайла стоит учитывать, какие ошибки допускают молодые артисты. Эта книга сделана как настольная книга для постоянной практики и работы с ней. В любой момент вы можете ее открыть и получить ответ на важные вопросы по рабочему процессу. Алексей желает удачи всем музыкантам и достижения успеха в карьере и надеется, что эта книга сможет помочь добиться своей цели быстрее и ответить на важные волнующие вопросы.

Содержание

Предисловие	5
Обратная сторона профессии	8
Выбор жанра и звучания	11
Концепция. Идеология. Миф	14
Выбор имени артиста	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Алексей Комов

Артист

Автор выражает благодарность своей команде, без которой не было бы этой книги:-+

Марине Евгеньевне Комовой, в соавторстве с которой написана эта книга; Виктории Георгиевне Комовой за помощь в корректуре; Забирову Рамилю Шавкатовичу руководителю бюро переводов «Aatoslingvo».

Предисловие

«Я всегда хотел создавать музыку, которая будет влиять на последующие поколения и вдохновлять их. Ну, в самом деле, кому интересно быть смертным?»

Майкл Джексон

Я знаю, как сложно начинать новое дело и хочу оказать вам поддержку. Секрет настоящего многолетнего успеха кроется в опыте и накопленных знаниях. И я готов с вами этим поделиться.

Вы найдете здесь информацию о том:

- как с нуля выстроить карьеру в музыкальном бизнесе
- кто вам необходим в самом начале
- как создать вокруг себя успешную команду
- как остаться верным своим принципам в работе с менеджером
- как начать сразу зарабатывать
- как правильно распределять доход
- какие неожиданные сложности и опасности могут возникнуть
- что поможет новичку избежать ошибок
- как стать легендарным и значимым в музыкальной сфере

Я в музыкальном бизнесе 22 года. Не хочу хвалиться, но я действительно знаю, как это все работает. Я разработал это пособие, чтобы подробно рассказать обо всех составляющих карьеры в музыкальном бизнесе и дать возможность начинающим музыкантам с помощью этой книги-инструкции воплотить свои мечты.

Я занимаюсь музыкой с 1996 г. С моими выступлениями я путешествую по всей России, Европе, Азии и США. У меня есть несколько музыкальных проектов.

Сейчас я являюсь артистом Universal Music Mena. За свою карьеру я много работал с лучшими fashion брендами, создавал музыку для показов и выступал как артист на закрытых ивентах:

"LVMH" France ("Louis Vuitton", "Moet Chandon", "Hennessy"), "Givenchy" с Liv Tyler, "Russian Music Awards" с Missy Eliot, "Fashion TV" в Лондоне, принимал участие в открытии ювелирного бутика "Carerra & Carerra", "Stephan Webster", в шоу "Dolce&Gabbana", "Christian Dior», «Neil Barrett», в афтепати "Fillip Traicy" и в шоу "Julian Mcdonald", делал микс "GRAZIA magazine" (120000 копий), "Elle Style Awards", принимал участие в шоу "Filipp

plien", "Trussardi", "Mtv Movie", "Versace party" с Donatella Versace, "L'etoile Party" с Patrizia Kaas, в презентации новой косметической линии "Christian Dior" с Sharon Stone, в презентации нового аромата "Kenzo", на вечеринках "Vogue magazine" и "In style magazine", в презентации нового парфюма Paris Hilton, принимал участие в жюри в "Elite Model Look", становился лицом "Givenchy"(мужская линия косметики), принимал участие в открытии барбершопа "Tony&Guy", в шоу "Martin Margela" и "Brioni".

Также под именем Zeskullz я делал официальные миксы для "Victor&Rolf", "Antonio Marras", "Elle fashion days", "Bosco Liliigi", "Alberto Feretti", "Jil Sander" и других.

Я издавал свои треки на лучших мировых лейблах: Universal Music, Dim Mak Records, Mad Decent, Armada Music, Sony Music, Warner Music и другие.

Я выступал на одной сцене с такими великими музыкантами электронной сцены, как: Steve Aoki, David Guetta, DJ Snake, Diplo, Skrillex, Yellow Claw, Martin Garrix, Tiesto, и они играли мои треки.

Более 10 лет я веду свое еженедельное радиошоу на лучшем танцевальном радио в России «Radio Record» (где 2 000 000-3 000 000 и более слушателей), совместно с ними делаю свои мероприятия, на которые собираются любители Bass музыки, и организовываю выступления с лучшими представителями Bass культуры из Америки и Европы – Diplo, Snake, Borgore, Arashe, Yellow Claw, Carnage и др.

Мои треки попадают в ротации самых популярных мировых радио: BBC1, Sirius XM и др., стоят в топлистах Billboard USA Dance charts, Itunes, Shazam, Beatport, Spotify и др. Мои клипы можно увидеть на MTV по всему миру.

Также я обучаю молодых музыкантов писать музыку, выступать, самим заниматься менеджментом, маркетингом и построением личного бренда. Я веду артистов и создаю им полный концепт с нуля в качестве персонального менеджера. Также долгий период времени я делал свои собственные вечеринки от маленьких VIP закрытых мероприятий до больших рейвов.

Год назад мы с моей командой запустили IT музыкальную платформу The Amadei for Independent Artist, которая помогает начать работу с 0-го уровня и быстро стать профессионалом. Наша площадка включает в себя все инструменты для написания музыки, создания личного бренда, контроля юридических аспектов бизнеса, рекламы и продвижения продукта. С помощью нашей платформы музыканты зарабатывают деньги на своем творчестве. Также они знакомятся друг с другом и создают коллаборации несмотря на то, что находятся в разных точках планеты.

Я общаюсь с разными людьми из бизнеса и всегда спрашиваю их, как они пришли к своему успеху. Как и в любой другой сфере, в музыке нет простого ответа и формулы как стать суперзвездой, но есть важные правила достижения, которые мы должны знать и которых придерживаться. Чтобы прийти к своей цели и добиться всего, чего ты хочешь, нужно совершать определённые шаги и держаться точно указанной цели.

Эту книгу-инструкцию для музыкантов я хотел написать уже более двух лет, но до нее никак не доходили руки. Теперь я в Лос-Анджелесе, в столице музыкальной сцены, и не могу объяснить, почему, но здесь такая сильная творческая энергетика, что за последний месяц я сделал более 10 треков и не могу остановиться. Идеи приходят сами собой, и проснувшись сегодня утром, я понял, что готов приступить к тексту.

Это пособие, помощник и настольная книга для музыкантов. Это напоминание, как важно следовать правилам успеха, соблюдать дисциплину и применять все имеющиеся инструменты в жизни. Тогда мы точно добьемся успеха!

Обратная сторона профессии

"Лучше умереть на обочине, но знать, что ты сделал всё, чтобы достичь цели. Чем прожить 100 лет в достатке, осознавая, что изменил себе"

Роберт Плант. Led Zeppelin

Перед тем, как я начну рассказывать вам основные правила работы, я хочу предупредить вас, что это за работа и насколько она трудная. Я не хочу никого пугать, но я еще больше не хочу, чтобы вы тратили свое время впустую. После этой главы кто-то из вас может вдруг понять, что музыкальная карьера – это не ваше и вы не хотите этим заниматься. Это нормально, так как не все так просто и празднично, как кажется со стороны.

Я собираюсь снять с вас розовые очки. Здесь и сейчас.

Иногда люди смотрят на успешных музыкантов и думают, что это лёгкий бизнес и лёгкие деньги, быстрая слава, признание, поклонники, красивая жизнь и все то, о чем они мечтают. На самом деле любой долгий успех – это тяжелая работа, жёсткая дисциплина, командный дух, вера в себя и в команду, способность предвосхищать тренды, а также внутренний баланс и понимание, зачем вам это нужно.

Профессионалы своего дела никогда не перестают учиться. Кроме того, надо уметь много и правильно общаться с нужными людьми, постоянно заниматься продвижением и беречь репутацию. Желательно быть легким на подъем и часто путешествовать, чтобы увеличивать свои шансы оказываться в нужном месте в нужное время. И всегда знать, что вы ответственны за всё, что делаете и ваше будущее зависит только от вас в настоящем.

Всегда будут те, кто захотят вас сбить с пути, но уверенность в себе, любовь к музыке, ежедневная практика и совершенствование себя в дисциплине не дадут этому случиться.

Например, когда я начинал работать в 96-м году, клубная индустрия в России только зарождалась и мы с моими друзьями прокладывали этот нелёгкий путь в будущее – мы сталкивались с непониманием и нежеланием принимать электронную музыку, как часть новой молодёжной культуры. Случалось, что меня хотели выгнать из школы за неформатный внешний вид и непонятный музыкальный вкус. В последующем эти люди будут гордиться моими достижениями.

Мне было 13 лет, когда я познакомился с Сергеем, моим будущим учителем и партнёром по музыке. Каждый день после школы мы тренировались по 3–4 часа в день. Не имея денег на профессиональное оборудование, мы с Сережей купили две старые вертушки Радиотехника, поменяли у них систему вращения, потому что она была ни к чертам, сделали её более усовершенствованный и на этом оборудовании, несмотря на недовольство соседей, прошло обучение диджеингу.

В 90е годы быть диджеем было очень дорого. 5 минут твоей музыки – это один трек на виниле, цена которого доходила до 13\$ за одну пластинку. В течение часа я отыгрывал больше 30 треков. И каждый месяц я должен был обновлять свою коллекцию музыки, чтобы быть всегда с максимально новым материалом. Для меня это были большие деньги. Я вырос не в богатой семье и все деньги на пластинки я зарабатывал сам. Я работал разнорабочим на стройке, расклеивал плакаты в Санкт-Петербурге, раздавал флаеры, помогал делать вечеринки

за минимальную плату только для того, чтобы у меня были деньги на пластинки. Мое начало не было легким, было много разных случаев.

Однажды даже случились разборки с бандитами, когда я влез в долги, чтобы выкупить большую партию пластинок для летнего сезона.

Но меня это всё не пугало, так как я любил музыку, у меня была цель, я хотел выступать, стать музыкантом и значить что-то в этой культуре.

В начале моей музыкальной истории иногда возникало непонимание со стороны девушек, которые начинали со мной встречаться и, видя во мне популярного музыканта, рассчитывали на легкую и комфортную жизнь со мной. Но все было не так просто, как казалось со стороны. Девушки хотели больше комфорта, советовали завязывать с музыкальным хобби, рекомендовали искать высокооплачиваемую работу и не выпендриваться. Я всегда оставался верен себе и музыке. Были случаи, когда я даже отказывался от больших гонораров, если это могло повредить концепцию и понимание меня как артиста. У меня были знакомые творческие люди, которые ради денег меняли свой имидж и подстраивались под аудиторию, которая тут же переставала их ценить, так как интуитивно понимала, что всё ради заработка.

В музыке существует понятие «True Artist». Он работает для себя, для удовольствия, потому что искренне любит свое дело. Творчество заканчивается, когда любимое ремесло становится неприятной рутинной созданием продукта, который не нравится самому, зато приносит денег. У меня было немало знакомых из музыкальной среды, кто поворачивал на путь пустого зарабатывания и в итоге быстро заканчивал карьеру, так как выгорал лично. В начале моей карьеры мне повезло, и я успел вовремя встретить людей, которые посоветовали мне правильно выходить из таких ситуаций.

Когда ты любишь музыку и посвящаешь ей всю жизнь, она становится делом твоей жизни и со временем приносит отдачу.

В музыкальном бизнесе никогда нельзя останавливаться. Как бы ни хотелось задержаться на состоявшемся проекте и вкусить все плоды его успеха, надо сразу идти вперед. Временами может показаться сложным закончить одно успешное дело и переходить к новому неизвестному. Я никогда не отказывался от того, что делал. И я никогда не боялся идти дальше. С опытом понимаешь, что новое начало даст больше сил, идей, креатива и в результате успеха. Гибкость и предвосхищение результата – важные качества для успешного творчества. Представьте себе начинающего серфера, который видит первую волну и начинает разгребать её. В то время, когда бывалый опытный знает, что нужно увидеть самую мощную волну, дождаться её и начинать разгреб до того момента, пока ты не почувствуешь ее. Потому что она настолько сильная и мощная, что просто не успеешь попасть на неё, если не подготовишься заранее.

В музыкальной сфере можно наблюдать два типа людей: те, кто создают что-то новое и те, кто повторяют за другими. Прежде всего вы должны выбрать для себя, каким артистом вы будете. Вы должны понимать, что с помощью копирования чужого продукта вы никогда не станете легендарным музыкантом, но, возможно, сможете заработать много денег. Чтобы создавать что-то новое, изначально надо изучить все классические базы, электронные, неформатные ходы в музыке. С этим фундаментом вы начинаете расширять свое профессиональное сознание: пополнять свои знания и дополнять их информацией из разных сфер, читать книги, интересоваться происходящим в искусстве и в мире вообще, вдохновляться, включаться в совместную работу с лучшими, путешествовать и сохранять открытость восприятия, то есть всегда искать, что может впечатлить в окружающем. И тогда в какой-то момент к вам придёт уникальная идея.

Также следует обратить ваше внимание на актуальную тему в творческой среде: качественный продукт можно создать только с чистым разумом и незамутненным сознанием. Существует миф, что алкоголь, наркотики, синтетические стимуляторы или другие психоактивные вещества якобы помогают стать более креативным. Многие мои друзья совершали эту ошибку, и кто-то из них теперь покоится с миром, кто-то забыл про музыку и совсем ушел из творческой сферы. Помимо очевидных фактов, что стимуляторы могут навсегда покалечить вашу жизнь и здоровье, есть научный факт, что они негативно влияют на ваш слуховой аппарат. То есть под воздействием допингов ваш слух не может считать определённые частоты.

Мне не интересно читать вам нотации. Я только хочу, чтобы вы понимали, в какие последствия вы вписываетесь и надо ли вам это.

Если и сейчас вы хотите заниматься музыкой и посвятите ей всю жизнь, несмотря на все трудности этой сферы, тогда продолжаем и переходим к следующей главе.

Выбор жанра и звучания

«Всё можно пережить, если подобрать нужную песню.»
Курт Кобейн

С одной стороны, это достаточно простая тема выбора стиля, в котором ваш проект будет работать. С другой стороны, важно понимать, что есть классические жанры музыки и популярные гибридные жанры «НУРЕ Music», которые работают один или несколько сезонов, и определиться с этим выбором.

Для начала давайте уточним, что есть классические жанры в танцевальной музыке и что есть НУРЕ.

К классическим жанрам относятся: techno, house, Drum n bass, Disco, hardcore, trance, dubstep, hip hop, rock, Ebn и другие. Это основные базовые стили музыки в общепринятом понимании жанра, они живут уже десятилетия, имеют свою огромную фан. базу и идеологию.

Направления, включающие в себя гибридные поджанры.

В современном музыкальном пространстве любят миксовать и сочетать достаточно странные вещи между собой, создавая что-то новое и необычное, но не факт, что это будет долго жить. Для примера: из классической House музыки вышло очень много подстилей: tech house, big room house, uk house, bass house, dream house, deep house и многие другие. Это относится ко всем другим классическим стилям, которые я перечислил выше.

Как и почему это получается? Часто играет роль геополитика – из какой страны музыкант и какие особенности звучания он добавляет в той или иной жанр музыки. Так мы получаем современные гибридные звучания классических жанров. Некоторые из них приживаются надолго и пользуются большим успехом, а некоторые играют год и потом про них забывают. Чем моложе музыкальный жанр, тем больше шансов, что он может быстро пройти вверх, но также быстро про него забудут.

Вам нужно определиться перед тем, как начнёте заниматься тем или иным жанром музыки. Особенно, если вы хотите не просто выступать как диджей, а писать свою музыку и издавать ее на музыкальных лейблах.

Если вы выберете классическое технозвучание или любой другой классический стиль, вы гарантируете себе многолетнюю актуальность. В этой музыке часто бывает сложнее пробиться, придется потратить больше времени на развитие себя как артист. Но если вы правильно пройдёте эти этапы, у вас будет гарантия того, что вы сможете заниматься этой музыкой практически вечно, так как этот жанр является устоявшимся.

С помощью модных НУРЕ направлений у вас больше вероятности быстро стать популярным. Но большая ошибка тех, кто начинает заниматься такой музыкой в погоне за успехом, – не просчитывать долгосрочные перспективы. Копирование музыки делает вас заложником того, что вы уже опаздываете на так называемый модный поезд. Сейчас объясню, что это значит: музыка, которую вы слышите сейчас на радио и которая популярна сейчас, утверждается на издание музыкальными лейблами за 10 месяцев и ранее. Таким образом создание НУРЕ музыки в пиковый момент ее популярности дает вам минимум полугодовое отставание от мировых трендов, которые запланированы на следующий сезон. Обычно такие жанры появляются в столицах танцевальной музыки в США, Англии, Германии, Голландии и др.

Например, я, живя в России, всегда ездил на различные музыкальные фестивали по всему миру, где искал что-то новое. Благодаря этому я начинал первым играть новинки в России, тем самым я становился trendsetter в своем регионе. Разумеется, как в случае со всем новым, временами могли возникать непонимание и определенные сложности продвижения. Зато я был первым, и когда эта музыка приходила в Россию для массового распространения, популярными становились те, кто стоял в первых рядах и нас хотели слышать на всех модных вечеринках.

Обычно требовалось один-два года, чтобы до нашего региона дошел тот или иной новый стиль музыки.

Сейчас ситуация меняется в связи с тем, что интернет заполнил всю планету и тренды приходят очень быстро даже в маленькие регионы. Новое поколение молодёжи, имея клиповое мышление, легко меняют свое мнение и вкусы. Это плохо отразилось на молодых музыкантах, так как теперь с таким быстрым оборотом музыкального продукта артисту сложнее оставаться на плаву и быть популярным длительное время.

Что делать, если вы хотите действительно быть лучшим?

Для начала надо много экспериментировать со звуком, пробовать создавать и миксовать что-то новое, забыть про предрассудки, ничего не бояться, рисковать, коллаборировать с разными стилями музыки и разными музыкантами. Это очень непростая задача, но, возможно, тогда вы создадите свой тренд.

Если же вы выбираете заниматься простым копированием и хотите быстро стать популярным, слушайте много музыки, совсем новой музыки. Как только вы видите новый тренд, который появляется за рубежом, берите его. Несмотря на то, нравится он вам лично или нет. Вы забываете про свои предпочтения и предрассудки и доверяетесь этому тренду.

Сразу начинайте им заниматься и тогда, быть может, вы успеете попасть на этот модный HYPE поезд.

Помните о том, что слава быстро упадет после HYPE волны. Игра в модные тренды – это нескончаемый поиск и погоня за этим безумно скоростным и быстрым поездом. Я сам играю в эту игру с одним из своих музыкальных проектов “Zeskullz”. Это не просто, но очень интересно. В моем городе промоутеры говорят обо мне: если Алексей начинает играть какой-то непонятный нам стиль музыки, то он точно будет популярным через два года. Что всегда и происходит.

Сейчас мне уже мало моего города, поэтому я оказался в другой точке земного шара специально, чтобы быть в первых рядах с теми людьми, кто создает тренды, работать с ними на студиях и создавать их вместе с ними.

Если вы готовы к творчеству нового и к риску, то я желаю вам удачи, сил, терпения и веры в себя. Я уверен, что у вас все получится.

Работая в HYPE стилях, вы можете перепрыгивать из одного жанра музыки в другой и это не будет создавать проблем для вашей фан. базы. Обычно эти люди сами постоянно ищут что-то новое и только будут приятно удивляться и поддерживать вас в экспериментах.

Если же вы не хотите рисковать, но хотите быть классным артистом в классическом жанре музыки, помните, что не нужно изобретать велосипед. Работайте по устоявшимся классическим канонам, которые приняты в этом музыкальном жанре. И тогда шаг за шагом вы создадите свой бренд, который прослужит ни один год. Для начала проанализируйте лучших успешных

артистов в этом жанре. Посмотрите, какие инструменты они используют в написании музыки и в продвижении. Попробуйте сделать то, что уже работает и проверено годами. Делайте это максимально качественно и максимально в рамках заданного стиля. Тут очень важно быть True Artist, то есть артист, работающий в одном и том же жанре и не предающий стиль.

В классике не любят выскочек и тех, кто пытается сделать что-то кардинально отличающееся. Как классический мужской костюм, он должен просто правильно сидеть.

Не меняйте форму, просто подбирайте чёткий звук, который отражает стиль и образ в рамках комьюнити. Ваша основная задача – добиться уважения и поддержки этого комьюнити. Не ждите моментальных результатов. Доверие может зарабатываться не один день и не один год, как говорят в Америке: *easy boy, don't rush!* Делайте своё дело, добивайтесь уважения и поддержки авторитетных музыкантов в этом жанре музыки и вы попадете в круг так называемой семьи. Когда это произойдёт, а это обязательно произойдёт, если вы наберётесь терпения, вы сможете работать десятилетиями и создавать классический стиль музыки, который с каждым годом будет становиться только ценнее для любителей и фанатов этого жанра.

Работая с классическими жанрами музыки, я не рекомендую вносить серьезные изменения в свой стиль, так как вы можете столкнуться с непониманием, волной негатива и потерей фан. базы. И что самое важное – это может грозить потерей авторитета у других артистов жанра. Вас будут называть предателем – тем, кто рады выгоды и денег предал стиль. Очевидно, что это плохо для имиджа и вашего профиля. При желании перемен лучше создать новый проект с нуля и не афишировать, что вы делали до этого. На двух стульях в одном образе не усидишь.

Теперь вы знаете разницу в том, что вы должны выбрать для себя в первую очередь – вектор, в котором вы начнёте создавать свой Artist profile.

Концепция. Идеология. Миф

«Сделайте вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь наполненной работой.»

Курт Кобейн

Вы уже выбрали свой стиль музыки? Если да, то переходим к следующему этапу – ваша основная концепция.

Для чего нам это надо и как все работает? Артистов сегодня любят не только за классную музыку, но и за их визуализацию, подачу, идею и окружение – все это называется одним словом «МИР» артиста. Артист, который создает свой мир в рамках жанра музыки, имеет больше шансов стать частью культуры и остаться надолго. Вспомните культовые группы и культовых исполнителей. Это была не просто музыка. Они обладали своим уникальным притягивающим миллионы поклонников миром: смысловая нагрузка и лирика в треках, стиль подачи внешнего вида, шоу на выступлениях и визуализация в клипах – всё это создает полную картину и образ артиста. Все элементы мира артиста должны быть целостны и едины, и иметь плотный уверенный стержень.

Вы скажете: «Да это все понятно. Но как это сделать?»

Вы отталкиваетесь от музыкального стиля, в котором вы решили работать. Вы исследуете всю базовую концепцию этого стиля:

- где этот жанр зародился и где сейчас наиболее популярен
- в каких заведениях и на каких площадках исполняется музыка
- как выглядят музыканты, образ жизни и хобби музыкантов
- чем руководствуются фанаты при выборе этого стиля
- чем живут фанаты, их хобби и образ жизни.

Исследование фан. базы – ключевой момент в подготовке образа. Когда у вас будет четкое представление, кто ваш слушатель, то есть ваш покупатель, у вас будут ответы на все самые важные для работы вопросы. Изучайте поклонников артистов в этом жанре.

Представьте, что вы на охоте в засаде подстерегаете свою золотую антилопу. Собирайте все элементы стиля, как пазлы, и сложится полная картинка, в какой среде этот стиль живет, развивается и остается на плаву.

В своем последнем проекте я потратил целый год на то, чтобы создать мир артисту. И только после этого я запустил: имя, образ, логотип, визуализацию и конечно, музыку. Все пошло, как по маслу, ведь я уже знал, что и для чего я делаю.

После правильной подготовки создание проекта идет значительно проще и понятнее.

С пониманием концепции музыкального жанра и вашего фаната вы придумываете имя артиста, его образ и музыку, которые максимально близки этому духу. Вы целенаправленно работаете над визуализацией для ваших соц. сетей, концертов, видео, может быть, целых фильмов и видеоигр и уникального мерчендайза, которую все захотят.

За годы работы я встречал много талантливых музыкантов, делающих отличную музыку, но не имеющих своего «мира». И это было веской причиной, почему им было сложнее пробиваться на Олимп, почему музыкальные лейблы не хотели с ними работать, и почему их, к сожалению, быстро забывали.

Есть профессиональные музыканты, которые инвестирует большие деньги в то, чтобы агентство создавало им «миры». Они понимают значимость этой части музыкального проекта.

Также есть серьезные агентства, которые ищут талантливых музыкантов и создают из них супергероев уже со своим «миром». Но важно осознавать, что если вы не сами пишете себе идеологию, то вполне вероятно, что то, что вам предложат, может противоречить вашим внутренним ощущениям и жизненным принципам.

Многие сейчас скажут: «Я готов на все ради успеха.» Да, сначала вы просто работаете и не обращаете внимание на то, что это совершенно не ваш образ. Но со временем внутреннее несоответствие будет расти и начнет медленно разрушать вас изнутри. Когда вы начнете это понимать, будучи уже суперуспешным и состоявшимся артистом, внутренний конфликт может перерасти во внешний и привести к печальным последствиям.

Бывают ситуации, когда агенты пытаются за ваш счёт копировать уже успешных музыкантов, делая из вас клоуна. Они не хотят понять и прочувствовать вас, они просто делают копия музыки, образа и мира артиста, который уже есть. Не факт, что второй такой проект будет также востребован. И маловероятно, что его захотят также дорого покупать.

Наиболее ценным и дорогостоящим является понятие TRUE. Когда ты стоишь на площадке, чувствуешь живые эмоции, которые пульсируют от тебя к публике и обратно.

Это взаимодействие нельзя специально создать или купить. Оно зарождается, когда артист действительно находится в своём образе и своём органическом состоянии души и тела.

Этот артист даже может совершать грубые ошибки во время выступления, но его все равно будут любить за то, какой он есть. Он несет свою музыку и свой «мир», наполняет жизни своих слушателей и получает от них мощную отдачу любви и признания.

Поэтому имеет смысл искать свой уникальный стиль, быть самим собой и создавать свой мир. Оставайтесь индивидуальными, и публика влюбится в вас.

Выбор имени артиста

«Идеальная музыка – это тишина, а музыканты занимаются созданием красивой рамки вокруг этого совершенства.»

Стинг

У нас уже есть миф и понимание стиля музыки, в котором мы будем работать. Теперь время придумать оригинальное имя артиста.

На что надо обратить внимание и что нужно обязательно проверить, чтобы не попасть в ситуацию, что вы встречаете артиста с таким же именем?

Первое важное правило: ваше имя должно писаться латиницей, если вы планируете работать worldwide. Существуют региональные артисты, которые придумывают себе имя артиста на своём родном языке и делают написания своего имени также на родном языке.

Это допустимо, если вы хотите успешно работать только в тех регионах, где понимают этот язык. Поэтому перед тем, как начинать придумывать свой псевдоним, вы должны понять, где вы хотите реализоваться.

С каждым годом артистов появляется все больше, а классных слов и псевдонимов все меньше. Когда вы ищете свое имя, обязательно проверяйте его сначала на основных интернет площадках, таких как: iTunes, Spotify, Google Play, Yandex Music, Beatport, Shazam и тд., чтобы на этих площадках артистов с таким именем не было.

Это очень важно, иначе в последующем у вас будут большие проблемы при издании своих треков и альбомов. У вас просто не получится ничего не издать, так как такой артист уже будет. Разумеется, выступать вы тоже не сможете. Зато на вас могут подать в суд за незаконное использование чужого имени артиста в своих целях. Встречаются хитрецы, которые меняют одну букву в имени и используют его как своё, объясняя это тем, что якобы в таком написании имя свободно. Так делать нельзя, если вы хотите стать профессиональным самобытным артистом, а не чьей-то копией. Вам нужно уникальное запоминающееся и ваше имя. Если вы хотите работать действительно на высоком уровне, таких ошибок на начальном этапе ни в коем случае совершать нельзя. Важно понимать, что в музыкальном бизнесе первый, кто издал трек или альбом под определенным именем, уже обладает 100 %-ным патентом на это имя. Кто первый успел, того и имя.

Когда вы ищете себе имя, вы проверяете не только все интернет-площадки из выше-указанного списка, но и доступность URL адреса в основных социальных сетях: Instagram, Youtube, Twitter, Soundcloud, VK, Facebook. Я рекомендую, чтобы во всех социальных сетях было одинаковое URL имя. Бывает такое, например, что две социальные сети свободны, а в остальных это имя уже занято в чистом виде. Но можно найти альтернативу в виде приставки к имени.

Пример: имя Zeskullz занято на половине площадок какими-то странными аккаунтами. Что можно сделать? Берём приставку: official, the, music, dj, band, com (если у вас такой веб-сайт) и я уверен, что в каком-то сочетании будут доступны все соц. сети.

Важно проанализировать, как ваше имя будет смотреться в написании и звучать в произношении. Посмотрите на начало и конец имени, как они сбалансированы между собой – кра-

сиво и гармонично ли звучит и выглядит. Имя должно быть простым, легко запоминающимся, соответствующим времени и современной культуре, не режущим слух и глаз.

Снова в качестве примера мой проект ZESKULLZ. Я искал что-то новое и актуальное, обладающее определенным смыслом, и что будет выглядеть и звучать достаточно грубо. Изначально это выглядело так: THE SKULLS (перевод с англ. – череп, символический смысл – вечность). Это название идеально подходит для тяжёлой грубой и модной музыки, но меня не устраивало, как это выглядит и пишется – слишком просто. Я поменял приставку THE на французскую ZE и сделал зеркальное окончание Z, в итоге получилось ZESKULLZ. Теперь это стало выглядеть отлично даже в виде обычного текста. А когда я стал делать логотип, получился идеальный баланс, который сразу уверенно смотрится на афише.

Это ключевые моменты создания образа, на которые обязательно надо обратить внимание и потратить время. Некоторые люди лучше воспринимают на слух и будут отмечать вас в зависимости от того, насколько красиво звучит ваше имя. Другие люди – визуалы, они запоминают глазами, поэтому для них все должно красиво выглядеть.

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.