

ПРЕДИСЛОВИЕ

Меня зовут Elvira T — я Эльвира Тугушева, автор и исполнитель своих песен. Как все к этому пришло? Сейчас мне 29 лет, и с самого детства, лет с пяти, стать артистом было моей мечтой. Я никогда не думала о том, что буду писать песни, что буду сама себе продюсером. Лет в 10 я посмотрела «Фабрику звезд» — и была настолько потрясена магией сцены, что мне безумно захотелось стать певицей. Я не люблю это слово, потому что его максимально опошлили, но всегда хотела быть именно ей: мечтала, что вырасту и лет в 17 пойду на кастинг, где меня заметят и возьмут под крыло какие-нибудь продюсеры, которые будут писать мне песни. Я не задумывалась о жанре или еще о каких-то нюансах — просто хотела петь. Такая детская мечта, которая, возможно, была у многих.

Внутренне мне всегда казалось, что это моя судьба. Лет в 12 я пошла учиться вокалу, пела каверы и очень много мечтала. Я тогда не знала про материализацию мысли — и не буду говорить об этом в своей книге. Чтобы что-то получить, нужно не только мечтать. Нужно делать, и я делала.

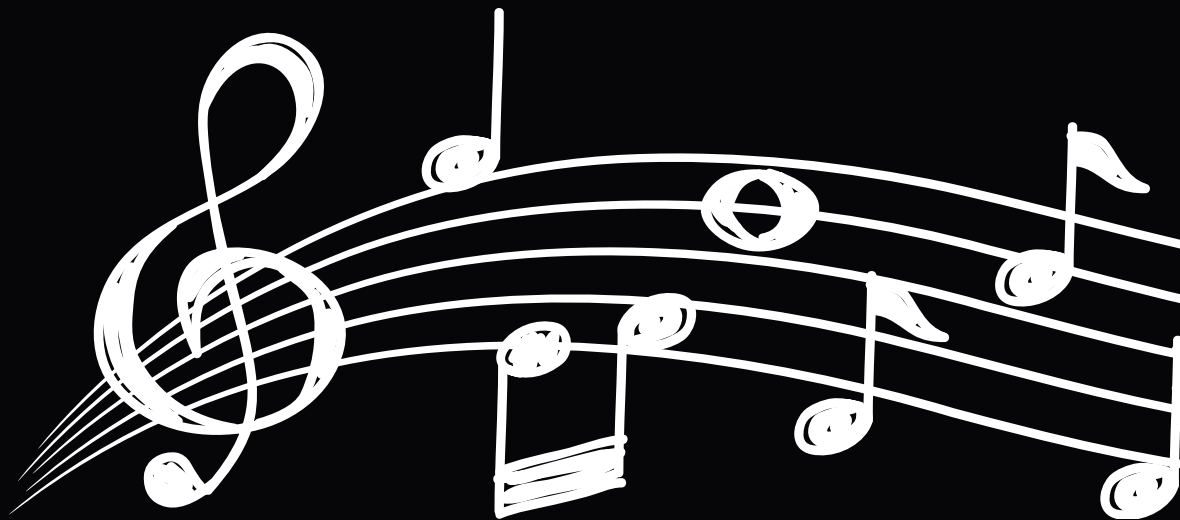
Я отказалась от мысли превращать эту книгу в мемуары: мне всего 29, и для них пока что рано. Но спустя 11 лет в шоу-бизнесе и в музыке я вполне могу поделиться опытом в разных сферах своей профессии, и, возможно, моя книга будет полезна многим: как начинающим музыкантам, так и тем, кто еще ничего не писал,

но хотел бы попробовать. А еще, может, будет полезна и людям из других сфер, потому что этот опыт можно применить к многим творческим профессиям.

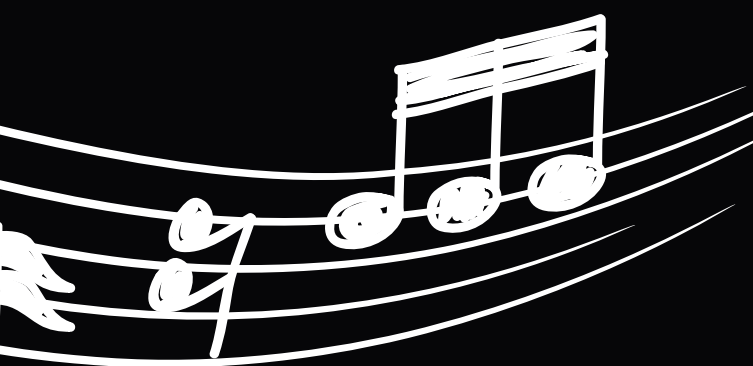
Мне хотелось сделать книгу, которая своими правилами, советами и моим личным опытом работы поможет чьей-то мечте или профессии. Которая приблизит тебя к пониманию того, нужно это лично тебе или не нужно. В ней будут только практические советы и мой реальный опыт: то, к чему я пришла.

Кроме того, в своих соцсетях я попросила задать мне вопросы и обещала ответить на них в специальном проекте. Эти люди не знали, что я отвечу на них здесь — в своей книге. Получится настоящий сюрприз: после каждой главы можно будет найти вопросы от слушателей, и, может, один из них будет твоим.

Также я попросила своих слушателей поделиться своими историями о том, как они познакомились с моей музыкой и что для них это значит. И тоже решила поместить в эту книгу. Пусть она станет нашим общим детищем. Ведь артист без своей аудитории — никто.



**ШАГ ПЕРВЫЙ.
НУЖЕН ЛИ ТЕБЕ ПРОДЮСЕР?**



Я начинала в интернете, в 2010 году. Тогда казалось, что и без продюсера можно выстрелить. Тем не менее, сотрудничество с продюсерами в моей жизни было, и достаточно долгое. Но это было немного иначе, не в привычном понимании: не какие-то продюсеры из 2000-х, взрослые толстые дядьки, которые говорят: надевай короткую юбку и пой, что мы скажем. Все было по-другому.

ЗНАКОМСТВО С ПРОДЮСЕРАМИ

Я заканчивала 11 класс, и мне написали продюсеры группы «5sta Family»: молодая пара, муж и жена, Ирина и Денис. Они тогда только начали свою карьеру. Тогда не было дистрибьюции, и все работали по очень простой схеме: у тебя популярный трек, его включают в ротацию на радио, а дальше ты концертируешь и зарабатываешь деньги. Ну, и тогда еще зарабатывали на рингтонах.

Я мечтала переехать в Москву: собиралась поступить в университет, сдавала ЕГЭ и была на тот момент уже одной из самых популярных в соцсетях артистов. У меня была большая группа ВКонтакте, примерно на 40000 человек, порядка 15 записанных песен в студии и большая фанбаза в интернете.

Ирина и Денис связались со мной ВКонтакте. Я тогда была еще несовершеннолетняя, поэтому Денису пришлось приехать в мой город, Саратов, и подписать контракт с моими родителями, чтобы можно было начать работу по песням. Я доверилась им, мы заключили стандартный договор и работали очень много лет.

Мне повезло с продюсерами, потому что эти люди были максимально заинтересованы во мне. Они сами очень творческие, и впоследствии они стали мне почти семьей. Я переезжала, у меня никого в Москве не было: вначале вообще жила в общежитии в университете, параллельно занимаясь творческой деятельностью с продюсерами.

Мы выбирали тогда первый трек для сингла. Тогда треки играли на радио, и только так можно было как-то монетизировать свое творчество, делать свою музыку популярной. Интернета не хватало. В интернете может быть много лайков, подписчиков и так далее, но это никак не монетизируется.

Мы думали, какую песню выбрать первой для моего радиосингла. Очень долго выбирали и в итоге все-таки остановились на песне «Все решено». Не потому, что она самая популярная, а просто так: хотя думали все-таки первой песней делать не лирику, а какую-то более танцевальную, динамичную песню. Но выбрали «Все решено».

Очень долго ребята пытались поставить ее на радио. Да, у них были свои связи, они дружили с редакторами, но они никогда не ставили песни за деньги. Им было очень сложно, они месяцев восемь ходили, обивали пороги, просили, чтобы песню поставили в ротацию. Радийщики, естественно, это делали с большой опаской. Сначала песню вообще не ставили, потому что для радио очень важно, чтобы кто-то поставил первым, и тогда уже подключатся остальные — но кто-то должен начать. Для радио очень важны тесты, они не могут поддерживать ноунеймов просто так. То есть это должен быть очень большой хит.

Постепенно мою песню стали брать. Конечно, я хочу сказать, что и без продюсеров эта песня могла бы остаться суперхитом в интернете — она уже была такой, но без них она бы точно не получила такую огласку на радио. Нашими общими усилиями «Все решено» получила много наград и стала одной из самых ротируемых песен в 2012–2013 году в нашей стране.

КАК МЫ СНИМАЛИ КЛИП

Хочу рассказать и про свой первый клип, над которым работала команда моих продюсеров. Я в нем не принимала никакого участия как творец, была просто исполнителем — но от этого клип не получился хуже. Это был клип «Все решено» — он снимался на деньги моих продюсеров, которые на тот момент даже что-то, кажется, продали, чтобы снять мне такой клип. Это казалось чем-то невероятным. Решили позвать Павла Прилучного, который согласился сняться — я думаю, что ему много кто предлагал участие в подобных проектах, и вопрос был не в деньгах, не могу сказать, что ему заплатили особо большой гонорар. Ему действительно понравилась песня, которая тогда набирала обороты в интернете, и он согласился принять участие.

Напомню, на момент съемок мне тогда было еще 16 лет. Когда Ирина, мой продюсер, сказала: «А давайте Прилучный снимется?», я ответила: «А это вообще возможно?..» Тогда, на тот момент, Павел был уже топ-звездой телеканала СТС, его все знали, он был любимцем всех девчонок, и, конечно, он дал большой буст, поддержку этому клипу. Его участие стало большим толчком для этого клипа.

Когда Ирина мне позвонила и сказала: «Может, Прилучный?», у меня не было слов. Я не могла сказать «давайте, круто», потому что даже не верила, что это возможно. Они с ним переговорили, вышли на его команду, менеджера, и он согласился.

Мне 16 лет, я еще в подростковом периоде — у меня переходный возраст, я абсолютно не сформировавшаяся личность, еще ребенок. И в этом клипе, конечно, Паша очень помог мне. В первую очередь, помог расслабиться морально — потому что на съемках этого клипа я узнала, что у меня так называемая вегетососудистая дистония, когда при любом нервяке и стрессе моя шея и грудная клетка покрываются красными пятнами. Я узнала об этом, когда меня гримировали и спросили, что это. Тогда я не понимала, и только через несколько лет до меня дошло, что это происходит

на нервной почве. Съёмки этого клипа были одним из первых самых больших стрессов в моей жизни.

Это было очень ответственно, очень масштабно. И, конечно, я очень нервничала. Паша — известный актер, а у меня вообще нет никакого опыта взаимодействия с актерами, тем более, известными. Но он очень помогал мне, и поэтому всё получилось и получилось классно. К слову о том, насколько всё было масштабно: это был мой первый клип, но на нем уже был художник-постановщик, реквизитор, была необычная идея с трансформацией комнаты, и нужно было в павильоне отстраивать локацию. Снято все было сверху, я лежала на полу — такой вот креатив и очень много работы всей команды. Кстати, в этом клипе я пролежала на полу в общей сложности 17 часов. Помню, как режиссер Илья Пермяков (это был его первый клип) удивлялся, почему я не устаю. Но как я могла устать, если я понимала, что моя мечта сбывается!

СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

Но постепенно интернет-аудитория начала отваливаться, потому что нового материала не было. Все происходило по-другому, более масштабно. Мы брали старые интернет-синглы, и мои продюсеры ставили их на радио и снимали клипы.

Было крайне сложно, потому что это не монетизировалось в концерты. Мои продюсеры привыкли, что после радио тебя заказывают, у тебя идут концерты. Только организаторам справедливо казалось, во-первых, ну, что ее с одной песней звать (имеется в виду радио-хитов у меня было на тот момент 1-2), а во-вторых, у нее слишком грустные песни, а нам бы клубные, позитивные, танцевальные.

В тот момент мои продюсеры — и я их понимаю, я человек осознанный — начали думать, что что-то не так, и, наверное, надо



Фото с клипа «Все решено»





SECOND
LIFE TV

делать другие песни, потому что лирика не работает. Я говорила: «Ребята, давайте выпускать песни в интернете». Так я уговорила выпустить песню «Море». Не рассматривать их как радиосинглы, радиохиты, а выпускать в сети.

Но мои продюсеры не видели перспективы и монетизации в соцсетях. Тогда ее не было даже близко. До того времени, когда песни начали стримиться и продаваться в интернете за счет прослушиваний, должно было пройти еще года три-четыре.

На тот момент меня даже начали немного ломать, предлагали нанять авторов, которые для меня напишут. Мне понадобилось достаточно много времени для того, чтобы прийти к себе, к тому, с чего я начинала. А начинала я без продюсеров и писала песни по наитию, а не для того, чтобы получить какой-то коммерческий хит. Для меня самоцелью все-таки всегда была именно музыка, а не деньги. Поэтому мне понадобилось много времени, чтобы снова прийти к себе и начать работать без продюсера.

САМ СЕБЕ ПРОДЮСЕР

В моей карьере, я считаю, было две отправные точки: «Все решено», с которой я начала свою карьеру артиста — первая песня, которую я написала и которая выстрелила, хотя мои продюсеры не хотели брать ее как первую для раскрутки; а второй моей точкой возвращения после потери себя стала песня «Такси». Тогда я просто забила на формат, погрузилась в себя и свои чувства. Мне хотелось сделать бытовую песню о том, что мне понятно. Песню-исповедь. Тогда был момент, когда я совершенно потерялась, когда меня просто разрывали: одни аранжировщики говорили — делай то, вторые — делай так, третьи — нам надо это, экспериментировать. И ты чувствуешь себя настолько потерянным,

потому что ничего не получается. Ты пробуешь одно, другое — и ничего не работает. Тогда ты просто садишься и думаешь: блин, попробую написать не для формата или радио, а просто о том, что у меня на душе.

На тот момент у меня не было глобальной какой-то идеи: это была баллада, где много слов, где интересные рифмы в припеве, русская мелодия и аккорды, песня под гитару. Совсем не похоже на «Все решено».

Я написала этот трек, и мне было неважно: поставят его, не поставят. Мне просто хотелось сделать эту песню, потому что она классная. Я поняла очень важный момент: я хочу делать не для формата, не для радио, а просто так, как мне нравится. Мои продюсеры на тот момент предлагали поставить припев в начало — раз самое сильное в этой песне припев, так пусть она начинается с него, так скорее поставят на радио. Я отвечала, что мне неважно, поставят ее или нет, она должна начинаться с куплета. Она абсолютно неформатная, акустическая — но, тем не менее, эта песня играла на радио.

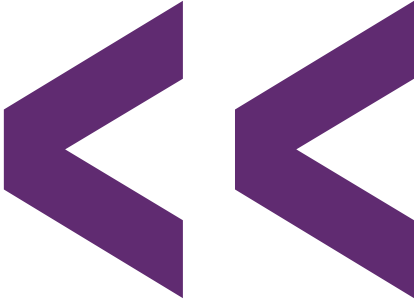
Забавно, как она попала в фильм «Жених». На одном мероприятии мы встретились с Сережей Светлаковым — мы на тот момент уже были знакомы. Я тогда уже написала «Такси», но еще не показывала ее продюсерам. Сережа начал рассказывать про их с Александром Незлобиным фильм, про то, что герой в конце уезжает в такси и нужна какая-то финальная песня. Я спрашиваю: «Серьезно, на такси? У меня песня называется «Такси». Можно, я тебе ее пришлю?» И он говорит: «Присылай, давай послушаем». Я сказала: «Ее правда можно будет поставить в фильм, это реально?» Он ответил: «Да. Давай попробуем». Я прислала ему в Whatsapp песню, записанную на диктофон, под гитару, без аранжировок и студий, и он сказал, что ее утвердили. Так что я сделала это сама, без продюсеров, своими контактами и связями.

НЕТВОРКИНГ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Как раз расскажу про нетворкинг. Это как раз то, как ты пользуешься своими связями, как ты нарабатываешь их для продвижения себя и своего продукта. Этот термин из американской индустрии — там все нетворкают, ходят на мероприятия и прочее. Я, конечно, вообще не ходок по мероприятиям, потому что у меня другой путь. Но, возможно, если ты не просто артист, а еще и сам себе менеджер и продюсер, эти встречи могут тебе понадобиться и оказаться полезными. Не надо ходить на пустые мероприятия: но есть события, где действительно могут быть нужные тебе контакты.

Почему это важно? Когда ты делаешь какой-то продукт, тебе, скорее всего, понадобится поддержка: люди, с которыми ты можешь посотрудничать, предложить коллаборации и совместные проекты. Все это зависит от тебя. Если ты не можешь ходить на встречи, то должна ходить твоя команда. Конечно, не всегда получается попасть на нужные мероприятия, а иногда бывает просто лень на них идти — но часто нетворкинг решает.

Несмотря на то, что в индустрии я достаточно закрытый человек и привыкла работать только со своими людьми, нетворкинг не идет у меня с трудом. Поэтому я очень спокойно и с удовольствием нетворкаю в соцсетях. Например, девочка станцевала под мою песню — я вижу, что это классно, понимаю, что хочу с ней посотрудничать, например, в каком-нибудь клипе. И зову ее на танцевальный клип как хореографа. Такое было. Или, например, чувак сделал какой-то дизайн, выложил его как фан-арт, я это запомнила и предложила ему сделать что-то для моего мерча. Так это и работает. Ты можешь любого творческого человека сделать своей командой или предложить разово поработать над проектом, если вам обоим это интересно.



*Этот мир – колючий плед, в который
укрылась с ног до головы и прячу
все раны свои, что не покрыла
страховым*

