

Пол Эдвардс

КАК ЧИТАТЬ РЭП

Paul Edwards

HOW TO RAP

THE ART AND SCIENCE
OF THE HIP-HOP MC

Пол Эдвардс

КАК ЧИТАТЬ РЭП

С предисловием Kool G Rap

Перевод с английского

альпина
ПАБЛИШЕР

Москва
2019

УДК 78
ББК 85.31
Э18

Переводчики Роман Багаев, Иса Гахраманов, Пётр Попазогло
(паблик SkillZ <https://vk.com/skillzmag>)

*Издательство выражает благодарность Владу Граматику
за помощь в подготовке перевода.*

Научный редактор Алексей Царёв

Редактор Людмила Шаманова

Эдвардс П.

Э18 Как читать рэп / Пол Эдвардс ; Пер. с англ. — М. :
Альпина Паблицер, 2019. — 392 с.

ISBN 978-5-9614-2732-5

Книга №1 в мире об искусстве эмсиинга! Пол Эдвардс, известный американский исследователь культуры хип-хопа и рэпа, взял ради ее написания интервью более чем у сотни звездных музыкантов, в том числе у тех, кто стоял у истоков жанра, покорившего мир. Их советы, приемы и постулаты жизненной философии — бесценный материал для тех, кто хочет научиться читать рэп.

Вы узнаете, как сделать, чтобы все приходило в восторг от вашего флоу; где брать идеи и как доносить их до слушателей; как писать цепляющие тексты и качественно рифмовать; как правильно дышать и держать темп; как выступать вживую, раскачивать зал, работать с группой и не совершать распространенных ошибок. Вас ждет детальный разбор создания песен — от идеи до ее воплощения на сцене или в студии. Для лучшего понимания материалов в текст включены примеры русскоязычных рэп-композиций.

У книги нет аналогов на рынке. Издание будет интересно как начинающим рэперам, так и всем любителям этого музыкального направления.

УДК 78
ББК 85.31

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru.

ISBN 978-5-9614-2732-5 (рус.)
ISBN 978-1-55652-816-3 (англ.)

© Paul Edwards, 2009
© Издание на русском языке,
перевод, оформление.
ООО «Альпина Паблицер», 2019

Содержание

Предисловие	9
Введение	11
Часть I. Содержание	17
1. Темы треков	19
Темы из реальной жизни	22
Вымысел	25
Противоречивые темы	27
Осознанность	31
Клубы/вечеринки в хип-хоп-музыке	37
2. Способы изложения	41
Понты / Баттловая форма	43
Концептуальный способ изложения	48
Повествование	53
Абстрактная форма	57
Юмористическая форма	58
3. Выразительные средства	61
Сравнения, метафоры и параллели	65
Сленг	69
Словарный запас	72
Игра слов	78
Панчлайны	81

Часть II. Флоу	83
4. Как работает флоу	85
Доли и такты	91
Слоги и ударные слоги	93
Выстраивание текста на бите	95
Цезура	96
Перешагивание такта	98
Польза схемы флоу	99
Дополнительные примеры	102
5. Рифмы	105
Точная рифма	107
Ассонансы (рифмы гласных звуков)	108
Растягивание слов	109
Аллитерации и консонансы	110
Составные (многосложные) рифмы	111
Придумываемая рифма	117
6. Рифмосхемы	121
Типы рифмосхем	125
Дополнительные (внутренние) рифмы	131
Число рифм в строке	132
Расположение рифм	135
7. Ритм	141
Создание ритмического рисунка	143
Ритмические схемы	147
Ритмический рисунок	149
Схожие и смешанные ритмические рисунки	150
Многосложные и малосложные такты (Быстрая и медленная читки)	154
Паузы	160

Часть III. Манера письма	165
8. Процесс сочинения	167
Изучение	168
Способы написания текста	174
Где писать	189
Когда писать	193
Сколько времени это занимает	194
Создание всего трека сразу или по частям	200
Сохранение или изменение подхода к написанию ..	203
9. Биты и фристайл	205
Написание текста под бит и без бита	205
Подбор битов	213
Читка и продюсирование	216
Фристайл	221
10. Структурирование, редактирование и отбор текста для трека	225
Структура песни	226
Редактирование текста	238
Выбор строк	243
Отбор синглов	246
11. Коллаборации	253
Работа в группах	255
Фиты и прочие краткосрочные коллаборации	263
Гострайтинг	269
Продюсерский вклад в текст	273
Часть IV. Подача	279
12. Вокальные техники	281
Контроль дыхания	281
Дикция	286

Манера исполнения	289
Забота о голосе	304
13. Работа в студии	307
Чтение или запоминание текстов	308
Отработка вокала	313
Выбор момента для вдоха	315
Черновая запись	317
Запись в несколько или один тейк	318
Количество подходов	325
Бэки и эдлибы	326
Дальнейшее редактирование текста	328
Направление вокала продюсером	330
14. Выступление вживую	333
Уверенность и артистизм	337
Использование микрофона и концертной аппаратуры	339
Раскачивание толпы	340
Быть спонтанным, импровизировать и фристайлить	345
Добавление нового в старое	347
Работа с группой, диджеем или хайпменом	348
Изучение выступлений других артистов	350
Прогон	351
Заключительные слова	357
Артисты, которым мы задавали вопросы	363

Предисловие

Я начал учиться читать рэп, наблюдая за тем, как парни постарше собирались в парке и делали это. Мне было, наверное, 9 или 10 лет, когда я впервые начал слушать хип-хоп-музыку, которая звучала на улицах по соседству. Я видел, как DJ, который скретчил на двух вертушках, и парни, читающие в микрофон, зажигали атмосферу всей вечеринки и заставляли ее кипеть — они были настоящими Мастерами Церемонии (Masters of Ceremony). Вот откуда происходит слово «MC» — слово, обозначающее человека, способного зарядить любую вечеринку.

Когда я пацаном впервые услышал, как некоторые из них зачитывали свои строки, был просто поражен этим. Я старался повторять все слова, которые произносили эти парни, и это был мой первый шаг в изучении рэпа.

Принадлежать той эпохе, в которой я родился, — значит не только писать сложные тексты, но и оставаться верным себе, своим принципам, вот почему рэперы того времени, такие как Big Daddy Kane, KRS-One, Rakim, Chuck D, могли взять тебя за живое. Их способности, их возможности были просто феноменальными.

Я ученик школы Grandmaster Caz, Melle Mel, Kool Moe Dee, Silver Fox из Fantasy 3 и многих других рэперов. И когда люди принимали меня, они на самом деле принимали и каждого из этих рэперов, потому что именно из них и был создан G Rap. Именно благодаря им G Rap читает так, как он читает. Именно благодаря им у G Rap есть мотивация выделиться

Как читать рэп

на фоне всех остальных — не просто быть другим, а быть лучшим среди многих. Именно они вдохновили меня на это.

И мне кажется, что вам определенно необходимо погрузиться в творчество людей, которых считают легендами, великими лириками и талантливыми рэперами, — учитесь у них, выполняйте домашнее задание и копайтесь в истории. Вам необходимо знать, что же такое — быть великим MC, чтобы стать им. Вы должны услышать это, должны это прочувствовать.

Kool G Rap

Kool G Rap — легендарный артист, чей замысловатый стиль рифмовок и яркий уличный образ повлияли на целое поколение MC. От Eminem, который поблагодарил его, получая «Грэмми», до Jay-Z, говорящего о величии G Rap в своей песне «Encore» («слушать мой рэп — словно слушать рэп G Rap в его лучшие годы»), и до исполнителей, у которых мы взяли интервью для этой книги, назвавших артиста самым влиятельным в рэп-истории. Все это лишь доказывает, что Kool G Rap остается одним из самых значимых и техничных MC всех времен.

Введение

*Всегда продолжай учиться (чтение — отличный способ
получить информацию) и никогда не думай,
что ты лучший. Тебе всегда есть чему поучиться
у кого-то другого.*

◀MURS▶

Книга «Как читать рэп» учит вас искусству и науке эмсиинга, приводя примеры из текстов и изречений самых влиятельных и уважаемых MC всех времен, всех сфер хип-хоп-музыки. Мы взяли эксклюзивные интервью более чем у ста MC, включая первооткрывателей жанра и современных исполнителей, будь то мейнстрим- или андеграунд-рэперы (полный список исполнителей вы можете найти на с. 363). Мы старались собрать воедино абсолютно разных артистов, чтобы показать, в чем каждый из них силен — будь то написание глубоких политических текстов или создание хитовых припевов, которые не покидают чарты.

Все техники, методы и советы напрямую исходят от самих исполнителей, что дает вам возможность научиться читать рэп, так же, как это делали они — у других рэперов. Как говорит Tech N9ne: «Изучай MC, изучай то, что они делают, и делай свое — вот как начинал каждый из нас». Все, у кого мы брали интервью для книги «Как читать рэп», рассказывают похожие истории того, как они стали артистами, слушая других MC, анализируя их творчество и постоянно расширяя свой спектр навыков.

Rah Digga

Я училась у KRS-One, Rakim. Kool G Rap из Juice Crew установил для меня стандарты рэп-музыки, показал, что такое шикарный текст и красивая рифмовка, так что я буквально подражала ему. Я как бы анализировала стили исполнителей, типа, окей, Kool G Rap использует множество сравнений и метафор, а потом убеждалась, что уже и сама широко их применяю.

Артисты, у которых мы взяли интервью, шаг за шагом познакомят вас с художественными формами рэпа, разбивая на основные составляющие это непростое ремесло. Книга «Как читать рэп», согласно фундаментальным элементам эмсиинга, содержит следующие части: «Содержание», «Флоу», «Манера письма» и «Подача». Изучив эти ключевые составляющие по отдельности, вы сможете отточить свои умения в каждой из них.

12

Bishop Lamont

Если хотите стать великим, если хотите, чтобы вас запомнили, вы должны добиться совершенства в каждой детали, в каждой мелочи того, что делаете. Возьмем 2Pac — он отточил каждый элемент эмсиинга, каждый его аспект и все музыкальные области, равно как и Biggie.

Книга «Как читать рэп» — это еще и ценный пролог для знакомства с историей эмсиинга, поскольку она содержит информацию о множестве значимых фигур хип-хопа, их музыке, влиянии на развитие жанра, о стилях, которые образуют сам жанр. Знание истории хип-хопа, объема проделанной рэперами работы и их инноваций поможет вам стать великим MC. Мука 9 из объединения Freestyle Fellowship отмечает, что «сегодня MC строят свою музыку поверх фундамента, который был давно заложен», а Guerilla Black добавляет: «Учись, обращай внимание на каждую мелочь — это многое тебе даст. Так

и поступил Eminem: он слушал абсолютно все, и именно это помогло ему стать одним из лучших».

will.i.am, Black Eyed Peas

Учись, изучай все возможные факты. Выясни, как сформировал свой стиль Nas, познакомься с Jay-Z, с тем, откуда он вообще появился, — познакомься и с Jaz [Jaz-O], купи его «Hawaiian Sophie» [сингл при участии Jay-Z]. Узнай, на чем строил свой стиль Biggie, а когда ты поймешь, что на него повлияли такие артисты, как Black Moon, полюби Black Moon, полюби и Heltah Skeltah [исполнителей супергруппы Boot Camp Clik], затем разберись, из чего был создан стиль Black Moon, узнай о Stetsasonic и их «Talkin' All That Jazz», узнай о De La Soul, о Jungle Brothers. Debbie Harry, Blondie и Fab Five Freddy — это первые Pharrell и Gwen Stefani, первые will.i.am и Fergie. Если тебе нравится Missy Elliott, тогда ты знаешь, что она взяла свой стиль у Roxann Shante и [прочих исполнителей], если тебе нравится Lil Jon — знай, что его сформировали Luke и 2 Live Crew... если тебе нравится 2 Live Crew — они взяли свой стиль у бла-бла-бла... И так у тебя складывается целая история. То есть если ты хочешь стать MC, необходимо знать истоки этого дерьма, нужно изучить различные стили, рифмосхемы, ты должен знать творчество обоих побережий. Ты обязан знать Geto Boys, ты должен знать, почему T.I. — это именно T.I., откуда он взял свой стиль; я бы мог раскрыть секрет, T.I., конечно, крут, но каждый берет свой стиль откуда-то. Вот что делает MC хорошим — MC должен знать историю жанра и быть хамелеоном. Такие MC как коты, которые могут принимать любую форму, если им очень надо куда-то пролезть.

Книга «Как читать рэп» рассказывает о многочисленных техниках, которые используют артисты. Несмотря на то что

различные MC мыслят и подходят к творчеству по-разному, мы изучили их взгляды на жанр и их техники, чтобы сложить общую картину. На самом же деле у большинства MC нет универсальной формулы написания музыки — они используют различные комбинации тех самых техник, которые и представлены в нашей книге.

III VIII

Для меня нет определенного алгоритма, потому что существуют сотни различных способов достижения результата, и я использую каждый из этой сотни. Множество вещей побуждают меня садиться за написание рифм, есть множество способов, которые я использую во время самого написания, — нет никакого особенного ритуала. Не думаю, что хотя бы один из артистов скажет вам, что у него есть установленная методика, которой он руководствуется каждый раз при написании, — конечно, все может быть, но я сомневаюсь. В таком случае ничего не выйдет, особенно если вы гастролирующий артист, который постоянно оказывается в различных жизненных ситуациях.

Не существует единственно верного пути в том, чтобы сделать что-либо, потому что сам верный путь — это то, что помогает тебе создавать именно твою музыку. Изучая и выбирая из множества различных техник и методов, представленных в этой книге, вы сможете развить свой собственный стиль.

MC, эмси, рэперы, текстовики, артисты

Термины «MC» (иногда «эмси»), «рэпер», «лирик», «текстовик», «артист» часто появляются в книге «Как читать рэп». Иногда стоит различать эти понятия — к примеру, термин «MC»

может указывать на высокий уровень мастерства в живых выступлениях, в то время как термин «лирик» или «текстовик» говорит об артисте, который способен писать сложные тексты. Однако большинство проинтервьюированных для книги людей используют эти термины как взаимозаменяемые, потому, во избежание путаницы, мы не разделяем их и предлагаем считать синонимами.

Shock G, Digital Underground

Термин «МС», произошел от фразы «Master of Ceremonies», что в переводе означает «ведущий мероприятий», «распорядитель» — вот почему многие используют его как префикс к своему псевдониму (особенно популярно это было во времена зарождения жанра хип-хопа).

Содержание

Темы треков

*Честно говоря, ничто и будет ничем без содержания,
потому что многие рэперы рифмуют, но не несут никакой
мысли. Я пишу истории, пишу осмысленное дерьмо,
пишу и хвастливые треки, и фристайлы...
Я могу написать все что угодно.*

◀2MEX, THE VISIONARIES▶

19

Содержание хип-хоп-трека (иногда именуемое предметом повествования) включает в себя любую тему, которую вы развиваете в своем тексте. Это то, о чем вы пишете трек, а не ритмика, не рифмовка (*флоу*), которыми вы жонглируете, это не то, как вы используете свой голос во время выступления или так называемой читки, всевозможные ритмы и рифмы (*подачу*). Хип-хоп-артисты захватывают широкий тематический спектр в своей музыке — все, что приходит вам в голову, может стать предметом рассуждений в хип-хоп-треке.

will.i.am, Black Eyed Peas

Темы треков приходят из ниоткуда и отовсюду. Иногда я читаю о клубах, иногда о мире. Я просто читаю о том, что меня вдохновляет.

Некоторые MC предпочитают сосредотачиваться на темах, с которыми они наиболее близко знакомы, в то время как

I. Содержание

остальные обладают широким тематическим спектром. MURS, к примеру, говорит: «Я могу написать трек о чем угодно. Испытанием для меня будет, если вы скажете мне: “MURS, ты находишься в комнате со скрепкой и стриппером* — напиши трек об этом”». Содержание всегда варьируется от исполнителя к исполнителю.

Evidence, Dilated Peoples

Это рупор нашей группы. Мы говорим о различных темах, потому что мы абсолютно разные люди в качестве MC.

Rock, Heltah Skeltah

Всегда будут те, кто пишет свои треки о простом, всегда будут те, кто пишет о сложном и замысловатом... Всегда будет существовать как рэп для вечеринок, так и гангста-рэп. Всегда существовало и существует до сих пор множество типов рэп-музыки.

Содержание указывает направление, в котором вы будете двигаться при написании трека. Paris говорит: «У меня обычно целый список тем, о которых я хочу писать, а когда я заканчиваю этот список, начинаю сочинять конкретные треки». Большинство MC предпочитают тексты с глубоким смыслом, потому что так они могут самовыражаться как артисты, а не просто рифмовать для того, чтобы рифмовать. Все они единогласно твердят, что то, о чем говорится, не менее важно, чем то, как именно это происходит при помощи флоу и подачи.

MC Shan

Я бы мог просто взять словарь рифм и накидать кучу рифм просто ради рифмы, но я всегда вкладываю смысл в то, что говорю.

* Инструмент для снятия изоляции с провода. — *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. ред.*

Lord Jamar, Brand Nubian

В конце концов содержание трека отражает то важное, ради чего мы этот трек создаем. Флоу — это флоу, я могу придумать его прямо сейчас, но сам смысл флоу — это то, что ты пытаешься с его помощью сказать. Флоу делает шикарным тот посыл, тот смысл, который ты в него вкладываешь.

Многие любители рэпа предпочитают вслушиваться в тексты хип-хоп-треков, поэтому наличие глубокого смысла поможет артисту привлечь аудиторию к своему творчеству. Если слушатели знают, что твои треки не бессмысленны, они будут обращать внимание на то, что ты пытаешься донести до них в своих текстах. Интересная тематика всегда притягивает людей.

Lateef, Latyrx

От предмета рассуждений, или же содержания, зависит, как ваша аудитория отнесется к тому, что вы пытаетесь донести. Я могу запросто назвать множество исполнителей с глубоким смыслом в текстах. Возьмем, к примеру, Eminem — он сочиняет тексты с глубоким смыслом, в которых никогда не говорится об одном и том же дерьме. И это просто охрененно. Предмет рассуждений в треке — это именно то, что может зацепить, заинтересовать.

Интересное содержание делает ваш текст более глубоким, что помогает удержать людей, заинтересованных в вашей музыке. Они будут переслушивать ваши треки несколько раз не потому, что те хорошо звучат, а потому, что в них есть посыл, к которому они возвращаются, чтобы получить от него больше. Chuck D из Public Enemy отмечает, что хороший флоу может заполнить отсутствие смысла в треке, «но ненадолго. Со временем ты начнешь думать: “Окей, а дальше-то что?”».

Темы из реальной жизни

Большинство MC пишут свои треки, основываясь на своем жизненном опыте, — это либо автобиографические треки о ситуациях, через которые они уже прошли, либо же треки, на которые исполнителя вдохновили какие-то жизненные переживания.

Navoc, Mobb Deep

Все мои тексты исходят из жизненного опыта, из ситуаций, через которые прошел я и мои близкие люди, они исходят из обыденной жизни.

Big Pooh, Little Brother

Мне нравится писать треки о ситуациях, которые случаются со мной сейчас, и тех, что случались раньше, когда я был моложе, — и последние я люблю больше, потому что это то, через что я прошел в первую очередь, что-то основополагающее. Мне кажется, лучший способ начать писать тексты — рассказать о том, что ты пережил в своей молодости.

Жизнь — это великолепный источник материала для треков. Если вы сходу можете зачитать о том, что произошло с вами в определенный момент жизни, считайте, что текст у вас в кармане.

Tech N9ne

Я просто выхожу на улицу и живу — пишу историю своей жизни, а затем переносу ее на бумагу. Я не верю в существование творческого кризиса, потому что могу избавиться от него просто — найти приключений на свою задницу. Со мной всегда что-то эдакое творится.

Termanology

Рэп похож на поэзию, чувак. Каждый раз, когда испытываешь какие-то эмоции, будь ты, к примеру, зол на свою девушку, ты будешь писать об этом. Будь то копы, которые только что избili тебя и арестовали, — ты напишешь и об этом. Это определенно что-то автобиографическое.

MC Serch

Пиши о себе. Лучший способ стать великим MC — рассказать обыденную историю того, как ты рос, развивался, — в необычной манере. А когда сможешь написать о том, где ты вырос, в каком районе жил, кем работала твоя мама, писать о таких, казалось бы, простых вещах — люди захотят тебя слушать и сопереживать тебе, тогда ты, считай, на пути к карьере великого MC.

Диалог со слушателем

23

Тексты, основанные на реальных жизненных историях, — отличный способ вступить в прямой контакт со слушателем, ведь если он сам прошел через похожие переживания, он сможет понять и прочувствовать то, о чем идет речь в треке. Многие из наиболее значимых исполнителей пользуются такой техникой.

Big Daddy Kane

Мне кажется, такие артисты, как Melle Mel, Chuck D, 2Pac Shakur, относятся к тем исполнителям, кто читает о вещах, которые могли случиться с каждым из нас, о каких-то проблемных ситуациях. Что-то вроде темной стороны твоей жизни, с которой тебе постоянно приходится бороться. Они писали о таких проблемах в своих треках, а мы это чувствовали, потому что похожие мысли не покидали наши головы. Их треки ранили твое сердце и задевали за живое.

I. Содержание

Brother J, X Clan

Ты только взгляни на Eminem. Он был олицетворением всего «белого мусора»*, как говорят некоторые, со своим трейлером и прочими вещами. Но он завоевал целое американское сообщество, каждого, кто жил в таких же условиях, в каких жил он, — он прошел долгий путь от этого трейлера до звания легендарного рэп-артиста. Eminem — это Элвис рэп-сцены, братан. Вот она — мечта, к которой он шел вместе со своими слушателями. И это что-то настоящее, ты просто не можешь это не любить. Вспомни и 50 Cent, который был этим настоящим для каждого парня, который в погоне за успехом в городе-миллионнике преодолевал все трудности ради получения контракта.

24

Даже если слушатели не испытали на себе этих жизненных ситуаций, им будет проще прочувствовать содержание трека, зная, что исполнитель сам прошел через все это и смог передать в произведении свои чувства и переживания.

Brother Ali

Я всегда стараюсь писать сильную, личную и настоящую музыку, слушая которую ты сможешь испытать заложенные мной в нее эмоции и переживания. И единственный способ достичь такого результата — писать о своей жизни. Даже если речь пойдет не конкретно обо мне, а о ком-то из моих близких, о чем-то, что я видел своими глазами, во что я был вовлечен. Это реальные жизненные истории, суть которых заключается в том, чтобы дать слушателю понять, о чем именно идет речь, чтобы он осознал, откуда эти чувства исходят.

* От англ. white trash — грубый термин, используемый в обиходной речи в США по отношению к деклассированным белым американцам, отличающимся низким социальным статусом.

Самовыражение

Написание треков, основанных на реальных жизненных событиях, — отличный способ самовыразиться и рассказать о темах, которые действительно важны для тебя.

Remy Ma

Идеи приходят отовсюду. Часто это ситуации, которые я пережила сама, часто — эмоции, которые испытывала, — все что угодно, что придет мне на ум в момент написания трека.

Gift of Gab, Blackalicious

Я пишу о себе: кем бы хотел стать, каков мир вокруг меня, каким бы хотел его видеть, о своих победах, о своей борьбе — обо всем. Я просто рассказываю свою историю. Думаю, что любой артист должен рассказывать свою историю, — всегда говорите о том, что думаете, каждый день.

25

Вымысел

Несмотря на то что многие MC описывают в треках свой жизненный опыт, некоторые артисты считают, что в хип-хопе есть место и для вымысла. Они уверены, что раз эмсиинг — это вид искусства, не стоит ограничивать свою фантазию и наступать на горло собственной песне (ставить себе жесткие рамки).

O.C., Diggin' in the Crates

KRS [-One] очень точно подметил, что «поэзия — это язык воображения» [в треке «Poetry» Boogie Down Productions с альбома «Criminal Minded»]. Я всегда стараюсь включить свою фантазию на полную катушку и пытаюсь перенести на бумагу все свое стивенспилберговское дерьмо.

I. Содержание

Вымысел может сделать трек более ярким и интересным, потому что ты ограничен только своей фантазией, а не реальными событиями своей жизни.

Andy Cat, Ugly Duckling

Множество рэп-треков автобиографичны — они говорят о том, откуда ты родом, о твоей жизни, о тебе. Но хочешь прикол? Многие классические хип-хоп-артисты просто выдумывали темы для своих треков. Они не выбирались из дома по ночам, чтобы убить кого-нибудь, — они просто использовали свою креативность. Иногда я слушаю трек со своим другом и думаю: «Черт возьми, почему они считают, что кому-то есть дело до того, что они делают каждый день, как они зависают, курят траву и смотрят фильмы?» Выдумай уже что-нибудь поинтереснее, мужик.

26

Различные типы песен требуют разной доли вымысла и реалий. К примеру, в баттловых треках артисты используют вымышленное, даже фантастическое содержание, чтобы задеть оппонента и развлечь слушателя (см. главу 2).

Vinnie Paz, Jedi Mind Tricks

Когда ты пишешь треки на баттл, когда ты говоришь кому-то, что отрубишь ему голову, — все это лишь неважный вымысел. Ты можешь выдумать все, что необходимо тебе для такого трека. Если ты хочешь быть придирчивым — ты можешь критиковать оппонента, если он говорит только о своей жизни, ты можешь критиковать его чрезмерную откровенность, если же весь текст соперника состоит из выдуманных фактов, ты можешь критиковать его за то, что он фантазер. В общем, мне кажется, что это дело каждого исполнителя — что именно рассказывать своей аудитории.

Многие MC сочетают вымысел с жизненными фактами. Bishop Lamont говорит: «Мне нравится использовать и вымысел, и факты — потому что именно так устроен наш мир. Есть белое, есть черное, но есть и серое, поэтому нужно показать все существующие стороны, это добавляет в текст изюминку».

Противоречивые темы

В хип-хопе часто раскрываются такие противоречивые темы, как жестокость, секс, наркотики, власть и деньги. Некоторые считают, что размышления на подобные темы негативно влияют на общество, но с точки зрения артиста, они отлично привлекают внимание аудитории. Вот почему многочисленные классические хоп-хоп-альбомы посвящены этим темам.

MURS

Никто и предположить не мог, что появится гангста-рэп. Все лишь говорили: *«Ты серьезно намерен ругаться матом в треке, который будут крутить по радио? Совсем с ума сошел!»* А теперь мы слышим такие треки в эфире каждый день. Никто не верил, а гангста-рэперы изменили мир. И в этом я вижу красоту хип-хопа — никогда не угадаешь, что это может быть.

Devin the Dude

Каждому — свое, вот что делает рэп крайне невероятным, мужик. Существует так много различных его видов, стилей; кому-то жизнь медом не казалась, кому-то было тяжело на улицах, кто-то видел этот мир жестоким и почувствовал, что должен отобразить свои переживания в треках.

Многие артисты считают, что негативная тематика хип-хоп-треков лишь отражает проблемы, существующие в обществе.

I. Содержание

Один из таких артистов — Lord Jamar из Brand Nubian, группы, которая славится своими добрыми, социально направленными текстами.

Lord Jamar, Brand Nubian

Мне кажется, что хип-хоп-музыка отражает как общество в целом, так и саму Америку — ее плохие и хорошие черты. Ты не сможешь изменить хип-хоп, пока не изменишь мир. Все, что есть в хип-хопе, — есть в общественной жизни, особенно в общественной жизни Америки.

Но некоторые MC предупреждают: если хотите использовать какую-либо из противоречивых тем в своей музыке, вы должны быть готовы объяснить, по каким именно причинам это делаете.

28

Crooked I

Возможно, придется не раз подумать об этом на досуге, потому что когда кто-то бросит тебе вызов и спросит, какого черта ты читаешь об этом, том или ином, ты должен будешь готов вступить в беседу и объяснить, почему читаешь рэп на любую из использованных тем.

Качество и креативность

В какой-то момент своей карьеры многие из лучших MC писали треки на противоречивые темы и поняли, что эти темы пробуждают в них бешеный креатив.

Fredro Starr, Onyx

В те времена мы со Sticky Fingaz частенько искали самые адские, самые ужасные темы, на которые только можно написать. Было забавно придумывать такое возмутительное, дикое дерьмо, которое отличалось от всего, что мы слышали.

Но эти исполнители задавали высокую планку, обращали внимание на каждую мельчайшую деталь во время написания текста. Вот что отличает классический хип-хоп-альбом от посредственного. Если вы решились написать об одной из таких тем, то должны приложить все усилия, чтобы сделать это в интересной и оригинальной форме.

Sheek Louch, D-Block/The LOX

Даже если собираешься каждую секунду твердить о стволах или наркотиках — делай это со вкусом. Придумай что-нибудь, чтобы это звучало красиво.

Sean Price, Heltah Skeltah

Ты говоришь с Sean Price. Темами своих треков я не пытаюсь спасти мир. Я пытаюсь выбить из людей все дерьмо своей музыкой — это как удар с полулёта в футболе. Если я пишу что-то — я знаю, о чем пишу, даже если это полный беспредел. Но если уж сочиняю безумное дерьмо, хочу сделать его лучшим среди всего самого безумного дерьма в мире.

Баланс позитива и негатива

Жизнь имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Часто артисты поддаются под влияние того, что они делают или очевидцами чего становятся, это может быть как что-то очень хорошее, так и что-то очень плохое. Как бы то ни было, весь этот диапазон опыта находит отражение в содержании их треков.

III Bill

Что бы ни происходило вокруг меня, положительное или отрицательное, — все это влияет на меня в любом случае.

I. Содержание

David Banner

Окружающий меня мир, все, что я вижу вокруг, все мои действия — мне было бы сложно писать треки об этом, если бы я периодически не попадал в трудные жизненные ситуации. Поэтому я писал о боли, о том, откуда родом, писал о своей борьбе.

Некоторые исполнители прикладывают немалое количество усилий, чтобы рассказать о каждой стороне своей жизни в музыке.

Buckshot, Black Moon

Я делаю даже больше того, на что способен, чтобы создать что-то реально духовное. Пытаюсь найти ту самую гармонию — инь и ян. Жизнь поделена на хорошее и плохое, поэтому при написании своих треков я смотрю на жизнь, полагаясь на инь и ян.

30

Реальность/Фантазия

Противоречивые темы могут как отражать суровые реалии жизни, так и вдохновить слушателя на мечты о том, чего он никогда не сделал бы в своей жизни, о чем-то несбыточном. С одной стороны, реальность описываемой борьбы и боли может произвести сильное впечатление на слушателя. Например, 2Pac своими треками давал возможность слушателям лично прочувствовать все его переживания.

Guerilla Black

2Pac в своих треках читал об общей жизненной борьбе — он всегда был тем самым парнем с района. Слушая его треки, чувствуешь, как будто он сам за углом докуривает с тобою остатки травки, как будто вас обоих