Оглавление

Введение 2
Часть 1 4
Обзор существующих методов 4
Предисловие. 4
Метод свободного письма 4
Метод Крючка 10
Метод сторрителлинга 15
Метод коллажирования 20
Метод от эмоции 24
Метод музыкального фона 29
Метод тематического ядра 34
Метод потоков сознания 38
Часть 2 42
Метод музыкальное мышление 42
Глава 1. Когнитивные процессы 43
Глава 2. Эмоциональная вовлечённость 51
Глава 3. Интуиция 75
Глава 4. Импровизация 90
Глава 5. Творческое мышление 101
Заключение 120
Полезная литература 122

Введение

Каждый день в мире создается несколько миллионов песен и более ста тысяч новых песен выгружается на стриминговые сервисы[1]. Эти цифры кажутся большими, особенно, если вы только начинаете свой творческий путь как музыкант. Как пробиться и выделиться из такого большого числа композиций? Ведь все мы знаем, что по-настоящему хитами становятся единицы.

Однако есть и хорошие новости: согласно последним исследованиям[2] сегодня мы слушаем больше музыки, чем когда-либо до этого. А это значит, что мир музыки плавно идет к известному выражению Энди Уорхола, что в будущем каждый будет мировой знаменитостью на 15 минут.

Безусловно, этому способствует ряд факторов- роль лейблов в музыкальной индустрии плавно меняет свои позиции, аналогично, как и телевидение перестает быть главным источником информации, передавая свои полномочия современным социальным сетям. Это ведет к неизбежному росту независимых музыкантов, которые не видят необходимости в больших корпорациях, и могут большинство процессов организовывать и поддерживать сами.

Многие процессы в современном мире стали гораздо удобнее. Например, усовершенствовались технологии. Сегодня каждый может иметь в своем кармане мини-студию: быстро записать идею на диктофон и даже создать набросок музыкальной идеи в программах вроде Garage Band по пути по своим делам.

Но возникает другой вызов - навигационный. Когда все возможности доступны, зачастую можно в них потеряться: что именно стоит делать. Где взять материал для идей, как разобраться, что есть хорошая музыка, а что получилось не очень удачно, что стоит выпускать, а что оставить в черновых работах как тренировку.

Я занимаюсь написанием песен уже множество лет, и за время сотрудничества с музыкантами выявила некоторые паттерны людей творчества. Это достаточно универсальные проблемы, которые решаются зачастую просто, но иногда бывают практически неразрешимы в одиночку. Ведь в музыке, как и в любом интеллектуальном творчестве, иногда необходим свежий взгляд со стороны.

В этой книге мы пройдемся по различным методам написания музыки и песен. Первая часть будет посвящена основным существующим методам. Вторая часть рассказывает о методе музыкального мышления - всестороннего подхода к написанию музыки и песен, который разработан за годы практики в музыкальной индустрии. Здесь, я подробно расскажу про свой метод, который

---

[1] https://luminate.org/about/

[2] IFPI’s global study finds we’re listening to more music in more ways than ever https://www.ifpi.org/ifpis-global-study-finds-were-listening-to-more-music-in-more-ways-than-ever/#:~:text=We're%20listening%20to%20more%20music%20than%20ever.,songs%20per%20week%20in%202023

помогает выходить из кризиса или находить новые идеи, и который доказал свою успешность среди моих коллег-музыкантов. Каждый аспект как первой, так и второй глав подкреплен практическими упражнениями и рекомендациями.

В книге подробно рассматривается психологическая составляющая написания песен, но практически не затронута техническая составляющая процесса. Это сделано намеренно по нескольким причинам. Во-первых это позволит пользоваться данным пособием музыкантам с разной теоретической подготовкой, и сможет стать полезным ресурсом для большего круга читателей. Другой важной причиной является то, что с технологическим процессом роль музыкальной теории все более отходит на второй план, уступая место личности музыканта и его оригинальному проявлению.

В конце книги приведен список литературы и ресурсов, которые могут стать полезными для углубления своих знаний в сфере творческого развития.

Пожалуйста, применяйте то, что считаете полезным, и пропустите то, что сочтете для себя не актуальным на данный момент. Желаю вам получить максимальной пользы от прочтения. Если у вас возникнут комментарии или вопросы, вы можете связаться со мной, написав на youshapr@gmail.com.

Приятного прочтения!

Часть 1

Обзор существующих методов

Предисловие.

Некоторые исследователи утверждают, что первые музыкальные произведения существуют так же долго, как сама человеческая цивилизация[3]. Уже 43 тысячи лет назад существовала примитивная флейта, а свидетельствам первой записанной песни более 4 тысяч лет. Если обратиться к официальным источникам, то большинство из них скажет, что музыка берёт свои начала в «доисторические времена» и играла большую роль в коммуникации, культуре, религии и передаче социальных норм.

Многие музыканты современности говорят, что «вся музыка уже когда-то была написана». Действительно, существует только 7 нот, а история написания музыки насчитывает тысячи лет. Тем не менее, музыка создаётся до сих пор, и люди продолжают находить новые формы выражения через неё. Поэтому я предлагаю перейти к более важному вопросу:

Когда была написана ваша первая песня?

Или даже:

Когда была написана ваша первая значимая песня?

Существующие методы написания песен

Мы начинаем писать песни каждый по-своему. Для кого-то это процесс борьбы с пустым листом, когда кажется, что идеи спрятаны где-то далеко и недоступны. Другие легко ловят вдохновение, но его непостоянство и случайный характер становятся причиной творческих кризисов и застоев. В такие моменты полезно обратиться к опыту других музыкантов, которые сталкивались с похожими дилеммами. Музыка создавалась на протяжении тысячелетий, и каждый композитор добавлял своё уникальное видение. В этой главе мы рассмотрим методы написания песен, которые могут стать опорой для развития вашего музыкального материала. Эти подходы не обязательно использовать дословно, но они открывают новые возможности для поиска идей и создания достойных произведений.

Метод свободного письма

Метод фрирайтинга, или свободного письма, — это не просто техника создания текста, а путешествие в глубины сознания, где образы и мысли сплетаются в причудливые узоры. Он позволяет обойти внутреннюю цензуру и вывести на поверхность всё, что скрывается в подсознании. В этом процессе

---

[3] Статья history: музыка появилась одновременно с человечеством https://www.history.com/news/what-is-the-oldest-known-piece-of-music

нет правил и границ, нет неправильных ответов или неуместных фраз. Здесь царит полная свобода самовыражения, где каждое слово становится частью уникального потока, ведущего к новым открытиям.

Истоки фрирайтинга

Фрирайтинг, как метод, имеет богатую историю, корни которой уходят в начало XX века, когда сюрреалисты, такие как Андре Бретон и Филипп Супо, использовали автоматическое письмо, чтобы выразить спонтанные мысли и образы. Их цель была проста: проникнуть за пределы сознания, освободить разум от оков логики и рациональности и дать выход подсознательным процессам. Сюрреалисты верили, что в этом хаосе можно найти истинное творчество — искреннее и неподвластное культурным и социальным нормам.

Автоматическое письмо стало для них своего рода магическим ритуалом, через который они пытались пробиться к скрытым слоям сознания. Они стремились не просто писать, но записывать всё, что приходило в голову, не задумываясь о смысле и структуре, таким образом, открывая доступ к первозданным, ещё неоформленным идеям и образам.

В 1970-х годах Питер Элбоу адаптировал эти идеи для широкой аудитории, превратив фрирайтинг в метод творческого письма, который помогает избавиться от внутренних блоков и развить креативное мышление. Элбоу утверждал, что каждый человек способен писать, если научится доверять своему внутреннему голосу и позволять мыслям течь свободно, без страха критики и самоцензуры.

Погружение в процесс: ритуал фрирайтинга

Фрирайтинг — это не просто техника написания текста, а целый ритуал, который требует подготовки и определённого настроя. Важно не только физическое окружение, но и внутренний настрой, с которым вы подходите к этому процессу. Как в медитации, важно создать условия, которые помогут вам сосредоточиться и углубиться в себя.

Найдите место, где вы чувствуете себя комфортно и защищённо. Это может быть уютный уголок дома, столик в любимом кафе или даже уединённое место на природе. Важно, чтобы вас не отвлекали посторонние звуки и люди. Это должно быть ваше личное пространство, где вы сможете полностью погрузиться в процесс. Подготовьте всё необходимое: бумагу и ручку или компьютер, если вы предпочитаете писать в электронном формате. Многие практикующие выбирают письмо от руки, потому что физический процесс написания помогает лучше сосредоточиться и погрузиться в поток.

Начать фрирайтинг можно с простой фразы или вопроса. Например: «Что я сейчас чувствую?» или «О чём я думаю?». Это помогает направить поток мыслей на начальном этапе. Однако важно не зацикливаться на теме, если сознание уводит вас в другую сторону — следуйте за этим потоком. Пишите быстро, не задумываясь о смысле и логике. Даже если кажется, что в

голове пусто, продолжайте писать: «не знаю, что писать», «это бессмыслица», «почему я это делаю». Вскоре поток мыслей возьмёт верх, и на бумаге начнут появляться неожиданные и интересные идеи.

Одним из ключевых аспектов такого письма является его способность пробуждать в нас неожиданные ассоциации и метафоры, которые обычно скрыты в глубинах подсознания. Этот метод помогает раскрыть скрытые образы и символы, которые могут иметь глубокое личное или даже архетипическое значение.

Писатель и психолог Джеймс Хиллман считал, что метафоры — это своеобразные мосты, соединяющие сознание и подсознание. В процессе фрирайтинга они возникают спонтанно, отражая то, что мы обычно не осознаём. Например, если в тексте часто встречается образ «тумана», это может символизировать неясность и неопределённость в вашей жизни.

Фрирайтинг помогает находить неожиданные связи между, казалось бы, несвязанными вещами. Начав с описания утреннего кофе, вы можете перейти к воспоминаниям о детстве или размышлениям о жизни и смерти. Эти ассоциации, на первый взгляд хаотичные, на самом деле помогают раскрыть скрытые связи и закономерности в нашем мышлении.

В процессе письма могут всплывать личные символы или архетипы, которые, по словам Карла Юнга, являются универсальными образами, общими для всех людей. Они помогают лучше понять себя и свои переживания. Когда человек переживает тяжёлые эмоции — боль, утрату, разочарование — важно дать этим чувствам выход. Нужно учиться выражать накопленные эмоции на бумаге, не сдерживаясь и не пытаясь их сгладить. Пишите обо всём, что чувствуете, даже если кажется, что это слишком остро или грубо.

У каждого из нас есть внутренний критик — голос, который говорит, что мы недостаточно хороши, что наши идеи глупы или бесполезны. В процессе письма можно вступить в диалог с этим критиком, записывая все его аргументы, а затем отвечая на них. Этот диалог помогает осознать и ослабить влияние негативных установок, часто мешающих нашему развитию. Внутренний критик зачастую является основной причиной "белого листа". Когда кажется, что идей нет, на самом деле они могут блокироваться критиком ещё на этапе зарождения — настолько быстро, что мы даже не успеваем осознать, какие именно идеи были остановлены.

В Immaculate Heart College Art Department Rules было правило № 8, которое гласило: не нужно пытаться создавать и анализировать одновременно. Это правило полезно для тех, кто сталкивается с проблемой внутреннего критика. Ниже я приведу полный свод правил, многие из которых также могут быть полезны в творческом процессе:

Rule 1 FIND A PLACE YOU TRUST, AND THEN TRY TRUSTING IT FOR A WHILE.

Rule 2 GENERAL DUTIES OF A STUDENT: PULL EVERYTHING OUT OF YOUR TEACHER; PULL EVERYTHING OUT OF YOUR FELLOW STUDENTS.

Rule 3 GENERAL DUTIES OF A TEACHER: PULL EVERYTHING OUT OF YOUR STUDENTS.

Rule 4 CONSIDER EVERYTHING AN EXPERIMENT.

Rule 5 BE SELF-DISCIPLINED: THIS MEANS FINDING SOMEONE WISE OR SMART AND CHOOSING TO FOLLOW THEM. TO BE DISCIPLINED IS TO FOLLOW IN A GOOD WAY. TO BE SELF-DISCIPLINED IS TO FOLLOW IN A BETTER WAY.

Rule 6 NOTHING IS A MISTAKE. THERE'S NO WIN AND NO FAIL, THERE'S ONLY MAKE.

Rule 7 THE ONLY RULE IS WORK. IF YOU WORK IT WILL LEAD TO SOMETHING. IT'S THE PEOPLE WHO DO ALL OF THE WORK ALL OF THE TIME WHO EVENTUALLY CATCH ON TO THINGS.

Rule 8 DON'T TRY TO CREATE AND ANALYZE AT THE SAME TIME. THEY'RE DIFFERENT PROCESSES.

Rule 9 BE HAPPY WHENEVER YOU CAN MANAGE IT. ENJOY YOURSELF. IT'S LIGHTER THAN YOU THINK.

Rule 10 "WE'RE BREAKING ALL THE RULES. EVEN OUR OWN RULES. AND HOW DO WE DO THAT? BY LEAVING PLENTY OF ROOM FOR X QUANTITIES." JOHN CAGE

HELPFUL HINTS: ALWAYS BE AROUND. COME OR GO TO EVERYTHING. ALWAYS GO TO CLASSES. READ ANYTHING YOU CAN GET YOUR HANDS ON. LOOK AT MOVIES CAREFULLY, OFTEN. SAVE EVERYTHING-IT MIGHT COME IN HANDY LATER. THERE SHOULD BE NEW RULES NEXT WEEK[4].

Когда вы применяете фрирайтинг для поиска ритма и рифмы при создании песен, этот метод помогает вам освободить творческую энергию и преодолеть блоки, связанные с излишним контролем над текстом. В процессе спонтанного письма важно полностью сосредоточиться на звучании слов, их интонациях и ритмической структуре. Не думайте о правильности формулировок — главная цель здесь состоит в том, чтобы позволить словам свободно течь, создавая мелодический рисунок, который может стать основой для текста песни.

Поначалу может показаться, что такие фразы лишены смысла или рифмы, но важно позволить сознанию играть со звуками и интонациями. К примеру, повторяйте одно и то же слово несколько раз, изменяя его ударение или скорость произнесения. Это создаёт ритмическую основу, которая со временем начнёт структурироваться. Играйтесь с длиной фраз, изменяйте их ритм, чередуйте короткие и длинные предложения. Всё это поможет почувствовать музыкальность текста ещё на стадии его создания.

---

[4] Lettered by David Mekelburg Originally published c.1965

Звуковая игра в фрирайтинге также может привести к неожиданным находкам в рифмовке. Пишите цепочки слов, не останавливаясь, даже если на первый взгляд они не связаны. Часто в процессе спонтанного письма возникают рифмы и сочетания, которые вы не придумали бы в обычных условиях. Таким образом, фрирайтинг превращается в инструмент, который не только снимает напряжение, но и помогает вам раскрыть неожиданные ритмические и мелодические решения.

Важным аспектом этого метода является его способность стимулировать ваше музыкальное мышление, позволяя рассматривать слова не только как носители смысла, но и как звуковые элементы, которые могут стать частью музыки. Текст, созданный через фрирайтинг, часто оказывается глубже и выразительнее, потому что он рождается не через умозрительное конструирование, а через интуитивное ощущение языка и ритма.

Когда ритм и рифмы начинают вырисовываться через фрирайтинг, следующим шагом может стать углубление содержания текста. Здесь важно сосредоточиться на создании ярких образов и ассоциаций, которые будут придавать смысл и эмоцию вашему произведению. Это позволит наполнить вашу песню не просто звуками, но и глубиной, создавая эмоциональный отклик у слушателя.

Выберите ключевое слово или тему, например, «осень», и начните записывать всё, что приходит в голову при упоминании этого слова. «Осень» может вызвать ассоциации с падающими листьями, холодным ветром, запахом дождя. Но важно не ограничиваться очевидными образами — позвольте себе углубиться в детали. Пишите не только о том, что вы видите, но и о том, что чувствуете. Например, слово «осень» может навеять мысли о прощании, уходе, окончании чего-то важного, и вызвать ассоциации с утратой или одиночеством.

Не бойтесь уходить в эмоции и личные переживания, связанные с выбранной темой. Эти ассоциации и образы станут отправной точкой для более глубоких текстов. Они могут стать основой сюжета или идеи для песни, и позволят вам развить её в полноценную историю.

Как только вы накопили образы и ассоциации, можно переходить к развитию сюжета. Здесь фрирайтинг также демонстрирует свою ценность, помогая построить живую и динамичную историю. Начав с персонажа или определённой ситуации, вы позволяете событиям развиваться спонтанно, не ограничивая себя заранее придуманной структурой. Это позволяет тексту наполняться эмоциями и неожиданными поворотами.

Часто такие истории оказываются более живыми и неожиданными, чем те, которые тщательно спланированы. Когда сюжет не продуман до мелочей заранее, он растёт естественно, следуя за внутренним потоком мыслей и интуицией автора. Это особенно важно для музыкантов и поэтов, которые ищут способ выразить свои чувства через динамику текста. Писать о персонаже или ситуации, позволяя мысли свободно развиваться, — это процесс, который может привести к настоящим открытиям, когда эмоции и события текут, не сдерживаемые рамками сюжета.

Этот подход позволяет создавать песни и стихи, которые развиваются непредсказуемо и насыщены живыми эмоциями.

Когда сюжет начинает развиваться спонтанно и тексты наполняются эмоциями, можно заметить, как фрирайтинг действительно помогает выйти за рамки привычных методов работы. Именно этот инструмент позволяет создать произведения, которые не подчиняются строгим правилам и раскрываются в естественном ритме. Позволяя себе погружаться в поток, вы даёте возможность истории расти и развиваться, словно она жила внутри вас, ожидая момента, чтобы проявиться.

Свободное письмо — это ключ к освобождению творческого потенциала. Для музыкантов оно становится настоящим инструментом, который помогает разблокировать зажатые идеи и интуицию, особенно в моменты, когда привычные методы не срабатывают. Этот процесс не просто устраняет внутренние блоки — он открывает доступ к новым образам, ассоциациям и ритмам, которые могут неожиданно стать основой для песни или мелодии. Фрирайтинг позволяет выйти за рамки рационального и погрузиться в мир спонтанного творчества, где каждый шаг ведёт к новому открытию.

Музыканты, которые часто сталкиваются с проблемой вдохновения, могут использовать этот метод для выхода из зоны комфорта. Свободное письмо со временем начнёт раскрывать всё более неожиданные связи, находить правильные слова или метафоры. Даже если на первый взгляд результат кажется бессмысленным, именно в этих спонтанных фразах могут скрываться образы, которые позже можно интегрировать в текст или мелодию. Это даёт музыкантам возможность глубже исследовать свои внутренние ресурсы и найти выход для тех идей, которые были заблокированы рациональным мышлением.

Важной особенностью фрирайтинга для музыкантов является его способность открывать путь к более интуитивным решениям. Создавая текст, вы постепенно отпускаете контроль, позволяя идеям течь естественно.

Примеры

Bob Dylan — "Like a Rolling Stone" (1965)

Этот культовый трек был создан в результате спонтанного и интуитивного процесса написания. Сам Дилан описывал, как текст буквально "выливался" из него, и он писал без остановки. Метод свободного письма позволяет отключить внутреннего критика и позволяет творческому потоку развиваться без ограничений, как это произошло с этим треком. В результате песня получилась долгой, многослойной и насыщенной образами, что стало одной из её сильных сторон.

Radiohead — "Pyramid Song" (2001)

Том Йорк, фронтмен группы, часто использует технику свободного письма, чтобы записывать поток сознания и затем структурировать его в лирические композиции. В песне "Pyramid Song" можно увидеть следы этого

метода — тексты выглядят как последовательность фрагментов мысли, которые соединяются в медитативную и глубоко эмоциональную картину. Использование свободного письма помогает создать уникальные образы и атмосферу.

Joni Mitchell — "Both Sides, Now" (1969)

Митчелл часто использует элементы свободного письма, что позволяет ей писать тексты, наполненные глубиной и тонкими метафорами. В песне "Both Sides, Now" свободное письмо помогает выразить сложные эмоции и размышления о жизни, любви и восприятии себя. Этот метод позволяет создавать тексты, которые не следуют строгой логике, но зато передают широкий спектр переживаний.

David Bowie — "Blackstar" (2016)

Боуи часто применял технику свободного письма в сочетании с "cut-up" методом, разрабатывая свои тексты через случайные фразы и фрагменты, которые он объединял в финальную версию. В "Blackstar" можно почувствовать влияние этой методики, где абстрактные образы и неожиданные фразы складываются в многослойное и интерпретируемое произведение.

Bjork — "Bachelorette" (1997)

Bjork известна своим необычным подходом к музыке, и в песне "Bachelorette" она использует метод свободного письма, чтобы создать тексты, которые не укладываются в традиционные схемы. Тексты были написаны спонтанно и без жёсткой структуры, что позволило создать непредсказуемую и сюрреалистическую композицию, отражающую её индивидуальный стиль.

John Lennon — "I Am the Walrus" (1967)

Эта песня The Beatles является классическим примером использования метода свободного письма. Леннон написал текст без явной логики, используя свои ассоциации и образы, не стремясь к смысловой точности. Это дало песне её уникальный сюрреалистический характер, который до сих пор является предметом интерпретаций.

Метод свободного письма в музыке помогает прежде всего выйти за рамки привычных структур, освободить своё сознание и дать волю креативному потоку.

Метод Крючка

Метод «крючка», или hook-first approach, — это одна из самых мощных и популярных техник в написании песен, особенно в жанрах поп-музыки, рока и хип-хопа. Суть этого метода заключается в создании запоминающегося, яркого и цепляющего элемента, который привлекает внимание слушателя и остаётся в памяти надолго. «Крючок» может быть как мелодическим, так и лирическим, но его главная задача — сделать песню узнаваемой и запоминающейся, вызвав у слушателя желание вернуться к ней снова.

История метода

Корни этого метода можно найти ещё в ранних формах народной музыки и даже в религиозных песнопениях, где повторяющиеся мелодические и текстовые фразы использовались для того, чтобы передать основное послание и облегчить запоминание. Однако настоящий расцвет этого метода произошёл с появлением массовой культуры и развитием музыкальной индустрии в XX веке.

В 1950–1960-х годах, с появлением рок-н-ролла, а затем и поп-музыки, «крючок» стал важной частью композиторской работы. Группы, такие как The Beatles, и исполнители вроде Элвиса Пресли активно использовали яркие и запоминающиеся мелодические фразы и рефрены, чтобы сделать свои песни привлекательными для широкой аудитории. В этом плане они опирались на мелодическую простоту и повторяемость, создавая «крючки», которые легко запоминались и мгновенно узнавались.

Сегодня «крючок» остаётся важнейшим элементом в написании песен. Независимо от жанра, будь то поп, рэп, рок или EDM, композиторы и продюсеры стремятся создать такие мелодические или текстовые элементы, которые будут "цеплять" слушателя с первых секунд.

Как создать успешный крючок

Создание «крючка» требует не только таланта, но и глубокого понимания психологии восприятия музыки. Хороший «крючок» должен быть простым, но в то же время ярким, вызывать сильные эмоции и легко запоминаться. Важнейшим аспектом этого процесса является поиск идеального сочетания мелодии, ритма и текста, которое будет работать как единое целое.

Перед тем как приступить к написанию «крючка», важно понять основную концепцию песни. Что вы хотите донести до слушателя? Какая эмоция или идея лежит в основе композиции? Ответ на эти вопросы поможет вам определить, какой должен быть «крючок» — энергичный и драйвовый или, наоборот, меланхоличный и лиричный. Например, если вы хотите создать танцевальный хит, ваш «крючок» должен быть динамичным и ритмичным, а если песня о любви и тоске — более мягким и мелодичным.

Создание мелодического «крючка»

Мелодический «крючок» — это один из самых распространённых типов «крючка» Он основывается на простой и легко запоминающейся мелодии, которая обычно повторяется в припеве или в самой запоминающейся части песни. Чтобы создать такой «крючок», следуйте нескольким простым правилам:

1. Простота и повторяемость. Мелодия должна быть достаточно простой, чтобы её можно было легко напеть или сыграть. Избегайте сложных интервалов и ритмических рисунков, которые могут затруднить восприятие.

Часто мелодический «крючок» строится всего на нескольких нотах, которые повторяются в определённом ритме.

2. Эмоциональная насыщенность. Мелодия должна передавать основные эмоции песни. Восходящие интервалы и мажорные аккорды обычно создают ощущение радости и подъёма, а нисходящие линии и минорные аккорды — грусть и меланхолию.

3. Ритмическая структура. Ритм мелодического «крючка» должен быть ярким и чётким. Он должен легко запоминаться и создавать ощущение завершённости.

Создание текстового «крючка»

Текстовый «крючок» — это фраза или строка, которая повторяется на протяжении песни и выражает её основную идею или послание. Такой «крючок» может находиться как в припеве, так и в куплетах, но его главная задача — привлечь внимание и оставить след в памяти слушателя. Вот несколько принципов создания текстового «крючка»:

1. Ясность и лаконичность. Фраза должна быть короткой и выразительной. Избегайте сложных конструкций и абстрактных образов. Чем проще и понятнее текст, тем легче он запоминается.

2. Эмоциональная выразительность. Текстовый «крючок» должен передавать основное чувство или идею песни. Например, в песне о любви это может быть простое "я люблю тебя", а в композиции о расставании — «ты ушла навсегда». Важно, чтобы фраза вызывала эмоциональный отклик у слушателя.

3. Использование рифм и аллитераций. Часто текстовые «крючки» строятся на рифмах или звуковых повторах, что делает их более ритмичными и запоминающимися. Аллитерации, или повторение начальных звуков, также помогают усилить эффект.

Инструментальный «крючок»

Иногда "крючок" может быть не только мелодическим или текстовым, но и инструментальным. Это может быть рифф на гитаре, синтезаторный мотив или необычное звучание барабанов, которое сразу привлекает внимание. Инструментальный "крючок" обычно используется в интро или в промежуточных частях песни и служит для создания особой атмосферы или акцента.

Чтобы создать успешный инструментальный "крючок", важно сосредоточиться на звуке и ритме. Это может быть короткая музыкальная фраза, которая повторяется несколько раз и создаёт ощущение завершённости или, наоборот, вызывает у слушателя желание услышать продолжение.

Роль «крючка» в структуре песни

«Крючок» играет важную роль в структуре песни. Он может находиться в различных частях композиции: в припеве, интро, бридже или даже в куплетах. Главное — это его запоминаемость и способность сразу привлечь внимание слушателя. В большинстве случаев "крючок" повторяется несколько раз на протяжении песни, что усиливает его воздействие.

Припев

Припев — это самое распространённое место для «крючка». Именно в припеве повторяется главная мелодическая или текстовая фраза, которая остаётся в памяти слушателя. Припев должен быть ярким и контрастировать с куплетами, чтобы выделить основное послание песни.

Интро

Интро может служить для создания атмосферы и привлечения внимания. Здесь «крючок» может быть представлен как инструментальная фраза или краткое повторение основного мотива.

Бридж

Бридж — это переходная часть песни, которая соединяет куплеты и припевы. В бридже «крючок» может играть роль эмоциональной кульминации или подготовки к следующему припеву.

Психология «крючка»

С точки зрения психологии, «крючок» работает потому, что он использует особенности нашего восприятия и памяти. Мы лучше запоминаем простые и повторяющиеся элементы, которые вызывают у нас эмоциональный отклик. «Крючок» должен быть одновременно предсказуемым и неожиданным — знакомым и в то же время новым, чтобы удерживать внимание.

Многие «крючки» работают на уровне рефлексов: они вызывают мгновенную реакцию, напоминая нам о чём-то важном или знакомом. Это может быть радость, грусть, ностальгия или даже чувство возбуждения и драйва. Хороший «крючок» — это не просто мелодия или фраза, это ключ, который открывает дверь в мир эмоций и воспоминаний слушателя.

Метод «крючка» в современной музыке

Сегодня метод «крючка» широко используется в различных музыкальных жанрах. В поп-музыке он помогает создавать хиты, которые занимают верхние строчки чартов. В рэпе «крючок» может быть как

текстовым, так и мелодическим, а в роке — это часто гитарный рифф или вокальный рефрен.

В электронной музыке «крючок» часто представляет собой ритмический или звуковой паттерн, который повторяется на протяжении всей композиции и создаёт эффект транса. В хип-хопе «крючки» могут быть основаны на повторяющихся текстовых фразах или мелодических фрагментах, которые западают в память.

Примеры

Britney Spears — «Toxic» (2003)

В этом треке крючком служит запоминающаяся струнная мелодия, которая звучит в припеве. Её необычное и экзотическое звучание в сочетании с повторяющимся мотивом сразу же цепляет слушателя и выделяется среди других композиций.

The White Stripes — «Seven Nation Army» (2003)

Одним из самых узнаваемых крючков является гитарный рифф из этой песни. Он повторяется на протяжении всей композиции и стал настолько популярным, что его используют как "боевой гимн" на спортивных мероприятиях по всему миру.

Alicia Keys — «Fallin'» (2001)

Крючком в этой песне является вокальная фраза "I keep on fallin’ in and out of love with you". Мелодия и её эмоциональная подача делают эту фразу центральным элементом песни, создавая момент, который слушатель сразу запоминает.

Avicii — «Wake Me Up» (2013)

Здесь крючком служит мелодия акустической гитары, которая сопровождается мощным танцевальным битом. Этот уникальный микс акустической и электронной музыки делает трек запоминающимся и выделяет его среди других композиций.

OutKast — «Ms. Jackson» (2000)

В этом треке крючком является мелодия и припев «I'm sorry, Ms. Jackson, I am for real». Она повторяется на протяжении всей композиции и имеет простую, легко воспроизводимую мелодию, что помогает слушателю мгновенно её запомнить.

Nirvana — «Smells Like Teen Spirit» (1991)

Гитарный рифф, который открывает песню, стал иконой гранжевой сцены. Простая, но мощная мелодическая линия мгновенно привлекает внимание и удерживает его на протяжении всей композиции.

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — «Despacito» (2017)

Крючком в этой песне стал ритмичный вокальный фрагмент «Despacito». Он не только задаёт танцевальный тон всей композиции, но и легко воспроизводится, что помогло сделать трек глобальным хитом.

Dolly Parton — «Jolene» (1973)

Крючком в этой песне является одноимённая вокальная фраза «Jolene, Jolene, Jolene, Jolene», которая повторяется в припеве. Простой ритм и эмоциональный посыл делают её крайне запоминающейся.

Эти примеры показывают, что крючки могут принимать самые разные формы — от вокальных фраз до гитарных риффов и ритмических мотивов, и они работают в каждой из композиций, независимо от стиля.

Метод сторрителлинга

Метод сторителлинга в написании песен — это не просто техника создания текстов, а целая философия, которая погружает слушателя в мир рассказа, наполненного деталями, эмоциями и переживаниями. Сторителлинг превращает песню в маленький фильм или рассказ, где каждый куплет — это новый эпизод, а каждая строка — штрих к портрету героя или событию. Чтобы понять, как работает этот метод, нужно вникнуть в его суть, принципы и механизмы создания настоящих историй, которые трогают слушателей до глубины души.

Глубокие корни и культурное наследие сторителлинга

История сторителлинга в музыке начинается с древних времен, когда первые песни и баллады исполнялись сказителями и бардами. Их задача была не просто развлекать, но и передавать знания, мудрость и культуру своего народа. В древнегреческой поэзии, например, Гомер слагал эпосы, такие как «Илиада» и «Одиссея», в которых детально описывались приключения героев и великие битвы. Эти произведения исполнялись под аккомпанемент лиры и считались неотъемлемой частью культурной жизни того времени.

В Средневековье трубадуры и менестрели продолжили эту традицию, сочиняя песни о любви, рыцарских подвигах и трагических событиях. Их истории передавались устно и часто дополнялись или изменялись в зависимости от аудитории и времени. Эти песни служили своеобразным «новостным агентством», передавая информацию о событиях и людях, а также выражая идеалы и ценности той эпохи.

С развитием печатного дела и распространением нотной записи сторителлинг перешел на новый уровень. Композиторы и поэты стали создавать произведения, которые можно было записать и воспроизвести в любом уголке мира. Примером может служить романтическая песня XIX века, в которой рассказывались истории о любви, разлуке и тоске, часто с элементами мистицизма и трагедии.

В XX веке сторителлинг нашел отражение в таких жанрах, как кантри и фолк, где рассказывались простые истории о жизни и трудностях простых людей. Песни Вуди Гатри, Джонни Кэша и Боба Дилана, например, стали настоящими летописями, в которых описывалась социальная и политическая обстановка, проблемы и стремления обычных людей. Их песни звучали как голоса тех, кто редко был услышан в обществе.

Как создавать песни-истории: от идеи до воплощения

Процесс написания песни-истории можно сравнить с написанием короткого рассказа или сценария. Здесь важно не только владение языком и музыкальными средствами, но и умение создать сюжет, который будет интересен и понятен слушателю. Рассмотрим основные этапы создания такой песни.

1. Определение основной идеи:

Прежде чем начать писать, важно понять, о чем будет ваша история. Это может быть личный опыт, вымышленное событие или легенда. Важно, чтобы у песни была чёткая тема и главная идея, которую вы хотите донести. Например, это может быть история о неразделенной любви, о поиске своего пути или о сложных взаимоотношениях между людьми.

Выбор темы — это отправная точка, которая задаёт тон всей композиции. Подумайте о том, что вас волнует, какие эмоции вы хотите передать слушателю. Важно, чтобы эта тема была близка и вам, и вашей аудитории. Если вы хотите, чтобы ваша песня нашла отклик, она должна касаться чего-то, что переживал каждый: любовь, потери, радости и печали.

2. Создание персонажей и контекста:

Песня-история должна иметь героев, которые будут переживать те или иные события. Это могут быть реальные или вымышленные персонажи, но важно, чтобы они были живыми и интересными. Опишите их внешность, характер, цели и мотивацию. Что движет ими? Почему они поступают именно так?

Также важно создать контекст, в котором разворачивается действие. Это может быть конкретное место и время или абстрактное пространство, которое помогает лучше понять происходящее. Например, в песне «The River» Брюса Спрингстина действие происходит в маленьком городке, где главный герой рассказывает о своей трудной жизни, любви и разочарованиях. Это помогает слушателю почувствовать атмосферу и проникнуться историей.

3. Построение сюжета:

Сюжет песни-истории должен развиваться постепенно, как в литературном произведении. Сначала вы вводите слушателя в курс дела, знакомите его с героями и их проблемами. Затем начинается развитие действия — герои сталкиваются с трудностями, переживают конфликты и принимают решения.

Важно, чтобы сюжет имел чёткую структуру: завязка, развитие, кульминация и развязка. Кульминация — это момент наивысшего напряжения, когда герои должны сделать выбор или преодолеть преграду. Развязка же подводит итоги и показывает, как изменились герои и что они вынесли из своих испытаний.

4. Использование деталей и образов:

Чтобы история была живой и убедительной, необходимо использовать детали и образы, которые помогут создать атмосферу и передать эмоции.

Описание внешности героев, их жестов, голоса, а также окружающей обстановки — всё это помогает слушателю погрузиться в историю.

Вместо того чтобы просто сказать «она была красива», опишите, как свет луны играл в её волосах, как её глаза светились в темноте, как её голос дрожал, когда она говорила о своих чувствах. Такие детали делают историю более живой и эмоциональной, они помогают слушателю почувствовать себя участником событий.

5. Диалоги и монологи:

В песне-истории можно использовать диалоги и монологи, чтобы раскрыть характеры героев и передать их внутреннее состояние. Диалоги помогают оживить текст, сделать его более динамичным и реалистичным. Например, в песне "Tangled Up in Blue" Боб Дилан использует диалоги, чтобы показать взаимоотношения между героями и их чувства друг к другу.

Монологи же могут быть использованы для передачи внутренних переживаний и мыслей героя. Это может быть размышление о жизни, признание в любви или выражение сомнений и страха. Монолог помогает глубже понять персонажа и его внутренний мир.

6. Эмоциональная динамика:

Песня-история должна иметь эмоциональные переходы и изменения, которые будут удерживать внимание слушателя. Сначала вы можете начать с нейтрального или даже радостного тона, затем постепенно наращивать напряжение и драму, чтобы к кульминации история достигла своего пика.

Важно не забывать о контрасте: чередование спокойных и напряжённых моментов помогает создать динамику и сделать историю более захватывающей. Эмоциональная динамика также должна отражаться в музыке: изменения темпа, тональности и инструментального сопровождения помогают усилить эффект и передать настроение.

Для лучшего понимания метода сторителлинга рассмотрим несколько примеров известных песен и разберём, как в них реализованы основные принципы.

Хотя сторителлинг ассоциируется прежде всего с кантри, фолком и роком, он активно используется и в других жанрах. В рэпе и хип-хопе, например, истории часто фокусируются на реальной жизни, проблемах общества и личных переживаниях исполнителей. В поп-музыке сторителлинг может использоваться для рассказа о более эмоциональных переживаниях. Давайте рассмотрим подробнее, как эта техника используется в разных стилях музыки, начиная от кантри и фолка, заканчивая рэпом и поп-музыкой.

Кантри и фолк

Кантри и фолк — это жанры, в которых сторителлинг играет ключевую роль. Здесь истории часто основаны на личном опыте, культурных традициях и жизни обычных людей. Песни-истории в этих жанрах обычно передают чувства, связанные с любовью, утратой, семьёй и борьбой с жизненными

трудностями. Они часто имеют простой, но насыщенный образами и деталями текст, который создаёт ощущение искренности и близости к слушателю.

Примеры:

1. Джонни Кэш — песни, такие как "Folsom Prison Blues" и "A Boy Named Sue", рассказывают истории простых людей, их ошибок и последствий. Эти песни используют простой язык и диалоги, чтобы усилить эмоциональное воздействие.
2. "Hurricane" Боб Дилан: Песня рассказывает реальную историю боксера Рубина Картера, несправедливо осуждённого за убийство. Дилан использует сторителлинг, чтобы подробно описать события, предшествующие аресту, сам арест и последствия для Картера. Каждый куплет добавляет новые детали, помогая слушателю погрузиться в трагедию героя и осознать несправедливость ситуации.

Рок и альтернатива

В рок-музыке сторителлинг также занимает важное место, но здесь он чаще переплетается с философскими и социальными темами. Рок-песни часто используют сложные образы, метафоры и аллегории для передачи эмоций и смыслов. Истории в роке могут быть как личными, так и глобальными, касающимися политических или общественных проблем.

Примеры:

1. Пинк Флойд — их альбом "The Wall" можно назвать одной из величайших рок-опер, где каждая песня — это часть сложного и мрачного повествования о жизни главного героя Пинка. Здесь используются символы и метафоры, чтобы показать его внутреннюю борьбу и постепенное разрушение.
2. Брюс Спрингстин — его песня "The River" рассказывает историю молодого человека, чья жизнь резко изменилась после неожиданных событий. Песня описывает непростые отношения и разочарование в жизни, создавая атмосферу тоски и потерь.

Поп-музыка

В поп-музыке сторителлинг менее распространён, так как этот жанр в большей степени сосредоточен на создании запоминающихся мелодий и крючков. Тем не менее, некоторые поп-исполнители успешно используют повествовательный подход, чтобы придать своим песням глубину и смысл. Истории в поп-музыке чаще всего фокусируются на личных переживаниях, таких как отношения, любовь, разочарование и поиск себя.

Примеры:

1. Тейлор Свифт — её песни, такие как "Love Story" и "You Belong With Me", представляют собой небольшие истории о любви и взаимоотношениях, рассказанные простым, но выразительным языком. Каждая песня — это своего рода мини-рассказ с завязкой, кульминацией и развязкой.

2. Адель — её хит "Someone Like You" — это рассказ о человеке, который переживает разрыв и пытается смириться с этим. Песня передаёт чувства утраты и ностальгии, а текст строится как повествование от первого лица, что делает её особенно эмоциональной.

Рэп и хип-хоп

Сторителлинг в рэпе и хип-хопе занимает центральное место, особенно в таких поджанрах, как conscious rap и gangsta rap. В этих стилях исполнители используют песню как средство для передачи своих жизненных историй, проблем, с которыми они сталкиваются, и размышлений о социальной справедливости. Рэп-истории часто строятся на личных переживаниях, описывая конкретные ситуации и персонажей.

Примеры:

1. Тупак Шакур — его песни, такие как "Brenda’s Got a Baby", рассказывают о сложных социальных проблемах, таких как бедность, преступность и насилие. Тупак использует живые и реалистичные образы, чтобы нарисовать картину жизни афроамериканской молодежи.

2. "Stan" Эминем: Песня построена в форме писем фаната своему кумиру. С каждой новой строкой напряжение нарастает, и слушатель понимает, что перед ним разворачивается история психического срыва и отчаяния. Диалоги и монологи, передаваемые от лица героя, делают историю личной и драматичной.

Джаз и блюз

В джазе и блюзе сторителлинг проявляется через эмоциональные тексты и импровизационные элементы. Истории в этих жанрах часто описывают личные переживания, связанные с любовью, утратой, борьбой с депрессией и поиском себя. Важную роль здесь играет не только текст, но и манера исполнения, передающая глубокие эмоции.

Примеры:

1. Билли Холидей — её песня "Strange Fruit" рассказывает мрачную и трагическую историю о линчевании афроамериканцев на Юге США. Текст песни насыщен символизмом, а её исполнение делает эту историю ещё более пронзительной и шокирующей.

2. Роберт Джонсон — его песни, такие как "Cross Road Blues", рассказывают истории о сделках с дьяволом и поиске пути в жизни. Мифы и легенды, связанные с личностью Джонсона, добавляют дополнительный слой к этим историям, превращая их в настоящие музыкальные сказания.

Метал

В метал-музыке сторителлинг часто принимает эпические и фантастические формы. Многие метал-группы создают целые концептуальные альбомы, рассказывающие сложные и многослойные истории о битвах, мифах, магии и внутренних страданиях. Эти истории могут быть как вымышленными, так и основанными на литературных произведениях или исторических событиях.

Примеры:

1. Iron Maiden — их песни, такие как "The Trooper" или "Rime of the Ancient Mariner", основаны на реальных исторических событиях или литературных произведениях. Они используют подробные описания и эпические образы, чтобы погрузить слушателя в мир, о котором поют.
2. Blind Guardian — альбомы этой группы часто основываются на произведениях Толкина и других фантастических авторов. Их песни рассказывают эпические истории о сражениях и приключениях, использующих сложные музыкальные формы и богатую лирику.

В каждом жанре сторителлинг приобретает свои уникальные черты и формы, отражая его специфику и традиции. Независимо от того, рассказываете ли вы о трудностях жизни в гетто, трагических событиях прошлого или фантастических приключениях в вымышленном мире, сторителлинг помогает донести историю до слушателя, вызвать в нём отклик и создать эмоциональную связь.

Метод коллажирования

Метод коллажирования, или Collage Method, — это творческий подход к написанию песен, который включает в себя сбор и объединение различных фрагментов текста, мелодий и идей, чтобы создать новое целое. Этот метод позволяет комбинировать уже существующие элементы, будь то фразы из старых текстов, мелодические мотивы или даже отдельные слова и образы, которые автор собрал ранее. Коллажирование помогает выйти за рамки традиционного линейного подхода к написанию песен, превращая процесс в своеобразную мозаику, где каждая часть находит своё место в общей картине.

История метода коллажирования

Метод коллажирования имеет параллели в визуальном искусстве, где художники, такие как Пабло Пикассо и Жорж Брак, первыми использовали технику коллажа в живописи в начале XX века. Они собирали различные материалы — газеты, фотографии, кусочки тканей — и сочетали их на холсте, чтобы создать новые, неожиданные образы. Этот метод позволял соединять, казалось бы, несочетаемые элементы и достигать эффекта сюрреализма и абстракции.

В музыке коллажирование также имеет свои корни. Композиторы-авангардисты, такие как Джон Кейдж и Пьер Шеффер, экспериментировали со звуковыми коллажами, создавая композиции из случайных звуковых фрагментов. В популярной музыке элементы коллажирования можно встретить у таких исполнителей, как The Beatles (альбом "Revolver"), The Beach Boys (альбом "Pet Sounds") и позже у таких групп, как Radiohead и Beck, которые экспериментировали с различными звуковыми и текстовыми фрагментами.

Этот метод активно используется в хип-хопе и электронной музыке, где семплирование — это основа композиции. Семплы из разных песен и звуковые фрагменты соединяются, образуя новые музыкальные произведения. Такой подход позволяет комбинировать различные стили и жанры, создавая новые и уникальные музыкальные произведения.

Как использовать метод коллажирования

Процесс коллажирования можно условно разделить на несколько этапов, начиная с поиска и сбора фрагментов и заканчивая их компоновкой в единое произведение. Важнейшая часть этого метода — умение видеть потенциал в отдельных элементах и находить способы их объединения в гармоничное целое.

1. Сбор материалов:

На этом этапе важно собрать как можно больше разнообразных фрагментов, которые могут стать основой для будущей песни. Это могут быть:

- Фразы и строки: Записывайте все удачные фразы, метафоры и строчки, которые приходят вам в голову. Это могут быть заметки, сделанные во время прогулки, вдохновлённые книгой или разговором. Не бойтесь, если они не связаны между собой — именно в этом заключается суть метода.
- Тексты и черновики: Используйте старые черновики, забытые наброски текстов или недописанные песни. В каждом из них могут скрываться идеи, которые легко интегрировать в новую композицию.
- Семплы и мелодии: Записывайте мелодии или риффы, которые вам нравятся. Это могут быть ваши собственные наигрыши на гитаре или пианино, или звуки, записанные на улице.

2. Категоризация и анализ:

После того как материалы собраны, их нужно классифицировать и проанализировать. Попробуйте распределить фразы и мелодии по темам, настроениям или жанрам. Например, можно выделить строки, связанные с

темой любви, печали, путешествий и т. д. Это поможет увидеть, как разные элементы могут сочетаться друг с другом.

3. Поиск связей и пересечений:

На этом этапе нужно искать точки соприкосновения между различными элементами. Возможно, у вас есть две совершенно разные фразы, которые неожиданно создают интересный контраст или дополняют друг друга. Или мелодия, которая отлично ложится на текст, написанный несколько лет назад. Главное — экспериментировать и не бояться сочетать несочетаемое.

4. Композиция и структурирование:

Теперь, когда у вас есть набор элементов, пришло время объединить их в единую композицию. Здесь важны несколько аспектов:

- Логика и сюжет: Постарайтесь выстроить логическую или эмоциональную линию, по которой будет развиваться ваша песня. Возможно, это будет история о любви, рассказанная через фрагменты воспоминаний, или размышление о жизни, собранное из разных эпизодов.
- Контрасты и повторы: Используйте контрасты, чтобы подчеркнуть разные аспекты вашей истории. Например, если одна часть текста говорит о счастье, в другой можно вставить фрагмент о боли и утрате, чтобы создать напряжение. Повторы помогают связать композицию воедино и делают её более запоминающейся.

5. Интеграция и доработка:

После того как основные элементы собраны, их нужно интегрировать друг с другом. Это может включать в себя незначительные изменения текста, адаптацию мелодии или ритма, чтобы все части гармонировали друг с другом. Возможно, потребуется несколько раз пересмотреть композицию, чтобы найти идеальный баланс.

6. Инструментальное оформление и аранжировка:

Метод коллажирования не ограничивается только текстами и мелодиями. Вы можете использовать звуковые эффекты, семплы, необычные инструменты, чтобы добавить уникальность и завершённость вашему произведению. Интересный ритмический рисунок, неожиданный переход или звуковой эффект могут подчеркнуть определённый момент в песне или добавить глубины.

Психологический аспект метода

Метод коллажирования позволяет выйти за рамки традиционного творческого процесса, разрушая привычные шаблоны и границы. Он помогает освободить мышление от излишнего анализа и самоцензуры, позволяя автору сочетать даже самые неожиданные элементы. Это не только повышает креативность, но и помогает лучше понять собственные идеи и эмоции, которые могут проявиться в процессе создания композиции.

Процесс коллажирования также учит доверию к интуиции. Здесь нет чётких правил и заранее заданных схем — только интуитивный поиск и игра

с материалом. Это помогает развивать гибкость мышления и способность видеть новые возможности там, где их, казалось бы, нет.

Метод коллажирования может применяться в любом жанре музыки, но в каждом из них он приобретает свои уникальные особенности.

1. **Поп и инди-поп:**

В поп-музыке коллажирование часто используется для создания оригинальных текстов и необычных аранжировок. Например, можно взять разные клише или образы, характерные для поп-музыки, и сочетать их в новой форме, создавая уникальное произведение. Инди-поп, с его склонностью к экспериментам, активно использует коллажирование для создания неожиданного звучания и текстов.

Примеры:

Бек — его альбом "Odelay" является ярким примером музыкального коллажа, где различные элементы объединены в эклектичную, но гармоничную композицию.

2. **Хип-хоп и рэп:**

Хип-хоп как жанр основан на коллажировании. Семплирование — это, по сути, коллажирование в музыкальном контексте, когда разные звуковые фрагменты объединяются в новое произведение. Тексты рэперов также часто состоят из отдельных строк и образов, которые соединяются в мощные и убедительные истории.

Примеры:

Public Enemy — их альбом "It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back" построен на использовании множества семплов, объединённых в уникальное звуковое полотно.

3. **Электронная музыка:**

В электронной музыке коллажирование часто используется для создания новых звуков и текстур. Различные сэмплы, звуковые эффекты и мелодии сочетаются в сложные звуковые конструкции, создавая атмосферные композиции.

Примеры:

The Avalanches — их альбом "Since I Left You" состоит из более чем 3500 семплов, собранных в единое произведение, которое поражает своей уникальной структурой и звучанием.

4. Рок и альтернативная музыка:

В роке и альтернативе коллажирование может использоваться для создания текстов с необычными образами и метафорами, которые выходят за рамки традиционного рока. Аранжировки могут включать неожиданные инструменты и эффекты, создавая многослойные композиции.

Примеры:

Radiohead — их альбом "Kid A" представляет собой коллаж из разных музыкальных стилей и звуков, объединённых в одно целое.

Творческий процесс коллажирования учит находить потенциал в каждом звуке, каждой мелодии и каждом элементе, даже если они казались незначительными. Каждый фрагмент находит своё место в общей картине, наполняясь новым значением. Это способ напомнить себе, что великое может родиться из мелочей, а уникальность — в сочетаниях.

Метод от эмоции

Метод "от эмоции" (Emotion-based Writing) — это техника написания песен, в основе которой лежит эмоциональное состояние автора. Этот метод предполагает, что автор полностью погружается в свои чувства и переживания, чтобы создать искренний, эмоционально насыщенный текст и мелодию. Здесь основная цель — передать конкретное эмоциональное состояние, будь то радость, грусть, гнев или любовь, так, чтобы слушатель смог не только понять, но и почувствовать эти эмоции.

История метода

Метод "от эмоции" — не новое явление в искусстве. Его можно увидеть в разных формах творческого самовыражения на протяжении всей истории человечества. В поэзии и музыке это особенно ярко проявлялось в эпохи, когда акцент делался на индивидуальные переживания и субъективный опыт. Например, в романтической литературе и музыке XIX века, когда такие поэты и композиторы, как Пушкин, Байрон, Шуберт и Шопен, сосредоточивались на выражении своих чувств и переживаний через произведения.

В популярной музыке метод "от эмоции" начал активно использоваться с середины XX века, когда рок и поп-музыка стали основными средствами самовыражения для молодёжи. Артисты, такие как Элвис Пресли и Джон Леннон, привнесли в свои песни личные переживания, что сделало их творчество более глубоким и эмоционально насыщенным. В 1960-х и 1970-х

годах музыканты, такие как Дженис Джоплин, Джими Хендрикс и Джим Моррисон, использовали свои песни как способ выразить внутренние противоречия и страсти, что сделало их работы невероятно мощными и искренними.

В современных музыкальных жанрах метод "от эмоции" используется ещё более широко. Исполнители, такие как Адель, Лана Дель Рей и Сэм Смит, создают свои песни, полностью погружаясь в переживаемые ими эмоции, что делает их произведения близкими и понятными для широкой аудитории.

Как использовать метод

Процесс написания песен методом "от эмоции" начинается с глубокого погружения в своё эмоциональное состояние. Важно не просто вспомнить определённое чувство, но и полностью прожить его заново, чтобы слова и мелодия были максимально искренними и убедительными.

1. Определение и погружение в эмоцию:

На этом этапе автор должен определить, какую эмоцию он хочет выразить в своей песне. Это может быть грусть, вызванная расставанием, радость от победы, гнев из-за несправедливости или тоска по ушедшему времени. Важно, чтобы это чувство было актуальным и сильным, чтобы вы могли действительно погрузиться в него.

Чтобы лучше понять своё состояние, можно использовать медитацию или упражнения на осознание чувств. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своём внутреннем мире. Что вы чувствуете? Какие образы или воспоминания возникают в сознании? Какие физические ощущения сопровождают эти эмоции? Постарайтесь максимально точно описать своё состояние для себя.

2. Запись эмоций и ассоциаций:

Начните записывать всё, что связано с этим чувством. Это могут быть слова, образы, метафоры, фразы или даже отдельные мысли, которые приходят вам в голову. Не думайте о том, как они будут звучать в песне — на этом этапе важно собрать как можно больше материала, который поможет вам передать вашу эмоцию.

Например, если вы пишете о грусти, запишите всё, что ассоциируется с этим чувством: "пустота", "холодный вечер", "разбитое сердце", "тишина после шторма". Эти слова и фразы станут отправной точкой для создания текста.

3. Создание мелодии, соответствующей эмоции:

Мелодия — важнейший элемент песни, передающий настроение и эмоциональный подтекст. Начните играть или напевать что-то, что, по вашему мнению, отражает ваше состояние.

Экспериментируйте с разными темпами, аккордами и мелодическими линиями, пока не найдёте ту, которая лучше всего передаёт ваше внутреннее состояние. Помните, что мелодия должна дополнять текст и усиливать эмоциональное воздействие.

4. Создание текста, основанного на эмоциях:

Используйте записанные ранее слова и образы для создания текста. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными. Опишите свои чувства так, как если бы вы рассказывали о них близкому другу. Избегайте клише и шаблонных фраз — вместо этого попытайтесь найти свой уникальный способ выразить свои переживания.

Помните, что в песне, написанной методом "от эмоции", важны не только слова, но и то, как они звучат. Играйте с ритмом и рифмой, экспериментируйте с длиной строк и их музыкальным оформлением. Иногда даже одно слово или звук могут передать больше, чем длинное предложение.

5. Проверка на искренность:

Когда текст и мелодия готовы, прочтите или пропойте их вслух. Как вы себя чувствуете? Кажется ли вам, что песня искренне отражает ваше состояние? Если нет, попробуйте изменить что-то, добавить или убрать строки, поиграть с мелодией. Важно, чтобы каждая деталь песни работала на передачу вашего эмоционального состояния.

6. Запись и исполнение:

Когда песня готова, запишите её или исполните перед кем-то. Важно, чтобы исполнение было таким же искренним, как и текст. Используйте своё тело и голос, чтобы передать эмоции, которые вы вложили. Помните, что слушатели всегда чувствуют, когда исполнитель по-настоящему переживает то, о чём поёт. Если вы являетесь сонграйтером, но не исполнителем, процесс исполнения можно делегировать исполнителю, тем самым устроив дополнительную "проверку на прочность", наблюдая за тем, как исполнитель чувствует ваш материал.

Психологический аспект метода

Метод "от эмоции" требует от автора полной открытости и уязвимости. Здесь невозможно спрятаться за красивыми рифмами или эффектными мелодиями — важно быть честным с самим собой и своей аудиторией. Это может быть непросто, особенно если вы хотите выразить болезненные или сложные чувства.

Психологически это похоже на терапевтический процесс, когда вы заново переживаете определённые эмоции, чтобы освободиться от них или лучше их понять. Написание песен таким способом может быть катарсическим опытом, который помогает справиться с трудными переживаниями и найти гармонию с самим собой.

Метод "от эмоции" является универсальным подходом в написании песен. Рассмотрим подробнее, как в зависимости от жанра этот метод приобретает различные формы и акценты.

Поп-музыка

В поп-музыке метод "от эмоции" играет центральную роль, так как этот жанр нацелен на создание музыки, с которой может соприкоснуться широкая