

СОДЕРЖАНИЕ

Songwriting101	8
Кто вам я	8
Shall we?	9
С чего и как начать	12
Самоопределение	14
Мозг-питомец, активно-аналитическая медитация, или ААМ. Работа с установками	16
Мне страшно, или как полюбить перемены	19
Техники	24
Writer's block	27
Состояние потока	29
Формирование привычки писать	31
Object writing	32
Q&A	34
Расписание сонграйтера, или Как найти время	35
Ваша первая песня	44
Не умею играть на инструменте. Не умею петь. Что такое продакшн, не понимаю. Что делать, ААААА???	62

АНАЛИЗ И НАСЛУШАННОСТЬ. ЖАНРЫ И СМЕШЕНИЕ ЖАНРОВ . . .	68
Наслушанность и анализ	72
Жанры. Поп-музыка	75
Современная поп-музыка	77
Дэнс-поп/танцевальная поп-музыка	78
EDM (electronic dance music)	81
Хип-хоп-культура: рэп, R&B, урбан	82
Рок-музыка	78
Артист	92
Summary	94

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ ПЕСЕН В ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКЕ.

СТРУКТУРА ПЕСНИ И ПЕСЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	100
Форма песни	102
Обязательно ли писать песню четко по форме ?	110
Структура песни	111

ТЕКСТ: ПИШУ КАК ПИШЕТСЯ

Сторителлинг, развитие истории	123
Техника и основные вопросы	124
Близость	125
Развитие истории	126
Скажи, что тебе грустно, не говоря о том, что тебе грустно	129
Средства художественной выразительности	130
Рифмы. Типы рифм	136
Схемы рифмовки	141
Количество и длина строк	142
Избегайте клише	143
Панчи	144

Фирменный стиль (язык артиста)	144
Хуки	146
Слова-триггеры и почему они не работают	147
Hook book	151
Заключение	156

Музыка: как написать цепляющую мелодию

И не облажаться 164

Создание мелодии без инструментального сопровождения	168
Не усложняйте (пожалуйста)	175
Использование гимнов и детских песен в качестве вдохновения	176
Сделать место расположения названия очевидным без текста	177
Изменение диапазона, изменение ритмики, паузы	177
Слияние музыки и текста: просодия	179
Ритм	181
Выбор подходящего мелодического диапазона	185
Как эффективно использовать эффект повторения	186
The less the beta	187
Написание симметричных фраз	190
Освоение дополнительных техник написания мелодий	194
Использование свежих ритмов	197
Повторение слов и фраз	201
Немного музыкальной теории	202
Темп и размер имеют значение	203
Инструментальный хук	204
Модуляции	206
Кради как художник	207
May the force be with ya	207

Сонграйтинг

Что, если я пишу только музыку?	210
Заключение	211
Заметки на полях	218
Фидбек	220
Песня, которая цепляет	224
Распространенные мифы о сонграйтинге, или «формула хита»	227
Шок-контент	228
Что мне делать со всем этим дальше? (Если вы..)	234
Про отдых	236
Точно продюсер	238
A star is born	245
Что делать , если мне страшно искать свой путь и проявляться?	248
Комьюнити	251
Мне только спросить	253
Ваше «зачем »	258

ПОМОЛИМСЯ

*thanks God for mom and dad for sticking two together
cause we don't know how*

*также спасибо моей редактору Наталии,
без которой эта книга не увидела бы свет*

КТО ВАМ Я

NIA — артистка и сонграйтер. Выпускница Tampere University of Applied Sciences по специальности «Музыкальный продакшн и музыкальный бизнес». Также училась в Minerva Pop Art Academy и Moscow Music School на факультете Songwriting & Music Performance. Участвовала в огромном количестве сонграйтинг-кэмпов и корайт-воркшопов в Европе и России (от питчинга треков для музыкального лейбла «Sony Music» на шоукейс-фестивале Eurosonic до работы с топовыми европейскими и московскими музыкальными продюсерами). Практикующий сонграйтер, пишет песни и музыку для мюзиклов, рекламы, саундтреков к фильмам, работает с артистами и поющими блогерами. В качестве эксперта по сонграйтингу выступала на TAMK International Week, сотрудничала со Skillbox, Artist Pro, Moscow Music School, приложением СТУДИО от HiFi-стриминга Звук, конкурсами ПРО ПЕСНИ и Академия звука. NIA придумала свою методику, аналогов которой нет в русскоязычном пространстве. Учит писать песни по науке легко и в кайф, а также ведет блог в телеграме (@songwriting101), где рассказывает о том, как быть сонграйтером и не сойти с ума в процессе.

 <https://vk.com/therealnia>

 В запрещенной социальной — @niasongwriter

6 июля 2023 года у NIA вышел дебютный альбом «такие дела», который попал в топ-чарт VK и набрал 666 тысяч прослушиваний за три дня. Послушать его, как и все остальные релизы исполнительницы, можно на всех стриминговых платформах.

SHALL WE ?

Приветтики-пистолетики!

Итак, вы решили написать песню.

Во-первых, поздравляю вас с этим решением, поскольку искренне считаю написание песен одним из самых крутых занятий в мире. Сонграйтинг — удивительная профессия, и я счастлива приветствовать вас в рядах людей, которые с гордостью смогут сказать «я люблю свою работу».

Я приверженец того, что абсолютно любой человек, который хочет написать песню, сможет это сделать. Для этого вовсе необязательно иметь высшее музыкальное образование или грамоту лучшего ученика в районной музыкальной школе. БУМ, шок-контент. Более того, практика показывает, чем менее «классический» бэкграунд у человека, решившего заниматься созданием популярной музыки, тем проще ему творить. Если же вы хотите углубиться в предмет и не ударить в грязь лицом перед претенциозной тусовкой выпускников консерватории — там, где необходимо, я оставлю дополнительную литературу, которую можно изучить на досуге. Неизвестные термины и исполнителей, которых я упоминаю, можно загуглить, почитать о них в телеграм-канале @songwriting101 или написать мне и проконсультироваться по интересующему вас вопросу.

В книге, которую вы держите в руках, мы пойдем от простого к сложному, от общего — к частному. На каких-то вещах я буду заострять внимание и повторять их по ходу повествования. Например, фразу «все элементы в песне взаимосвязаны» вы услышите от меня не один раз.

Моя задача — не вырастить кучу умных теоретических жоп, а помочь вам стать практикующими сонграйтерами. Я постараюсь максимально доступным языком объяснить и передать информацию, необходимую для того, чтобы начать писать песни, а в случае если вы уже давно и успешно пишете — выйти на новый уровень и, возможно, взглянуть на процесс свежим взглядом.

Сонграйтинг

Это не книжка в стиле «помоги себе сам», поскольку, вероятно, если бы вы знали, как себе помочь, вы бы уже так и сделали. Данная книга должна помочь вам не мешать себе.

Также, в отличие от традиционных экспертов, я буду использовать слова, от которых благородные девицы закатывают глаза так глубоко, что I can see Adele rolling. Поэтому, пожалуйста, не идите строчить разочарованные комментарии на «Озоне» о том, что планировали читать про котятку и радугу, а получили говняток и говнядугу. Моя мама читает все ревью обо мне в сети, и ее очень расстраивает, когда люди меня «не понимают».

Как читать эту книгу, чтобы добиться наилучшего результата?

Внимательно ☺

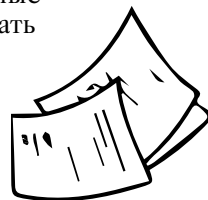
Если серьезно, то я предлагаю воспринимать ее как рабочую тетрадь. Рисуйте на полях, подчеркивайте важные моменты и обязательно делайте все упражнения. Для некоторых практических заданий мы оставили пустые страницы, чтобы вы не тратили время, отведенное для творческого процесса, бегая по дому в поисках блокнота.

Периодически в книжке будут попадаться чек-листы, которые можно копировать, распечатывать (если вы читаете электронную версию книги), фотографировать и вешать на видное место, чтобы они всегда были под рукой. Это поможет вам в работе.

Также я крайне рекомендую слушать все треки, о которых говорю, чтобы глубже погрузиться в контекст.

Конечно, можно пропустить практическую часть и просто читать то, что я написала. Вы гарантированно получите удовольствие от процесса, однако результат будет выше в разы, если вы будете применять полученные знания на практике, поскольку для того, чтобы написать песню, нужно как минимум начать ее писать.

*Я не даю вам четких указаний,
я даю вам инструменты.*

Правил нет,
можно всё,
познами!

С ЧЕГО
И КАК
НАЧАТЬ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ:

- поймете, для чего решили заниматься сонграйтингом;
- определите, за какую команду играете в битве вдохновения против самодисциплины;
- ознакомитесь с тем, как работает мозг, и сделаете так, чтобы он помогал добиваться поставленных целей (например, построить карьеру сонграйтера или артиста);
- узнаете, что такое «writer's block» и как его избежать;
- изучите базовые упражнения, чтобы начать писать песни прямо сейчас.

Сонграйтинг

Поздравляю, вы дочитали до этого места!

Или, может быть, случайно или намеренно открыли книгу на этой странице, что, в принципе, тоже считается. Это значит, что вы буквально в шаге от того, чтобы «сесть и написать». Однако именно на этой стадии у большинства начинаются проблемы. Я уверена, что организация вашего workflow и ваше отношение к рабочему процессу напрямую влияют на количество и качество ваших песен.

Как же усадить себя за инструмент или рабочее место?

В этой главе мне бы хотелось избавиться от всевозможных оправданий и сделать так, чтобы между вами и сонграйтингом не осталось никаких преград.

Если вы дружите с самодисциплиной, никогда не сталкивались с понятием «writer's block» и купили эту книгу исключительно для того, чтобы узнать ответы на конкретные вопросы по сонграйтингу, смело пролистывайте эту главу и приступайте к следующей.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Я попрошу вас ответить на следующие вопросы:

1. Вы новичок в сонграйтинге или профессионал?
2. Зачем вы пишете или хотите научиться писать?
3. Для кого вы пишете или планируете писать, – для себя или для других?

Как бы вы ни ответили на представленные вопросы, важно понимать, что любой творец творит и вытворяет в первую очередь для того, чтобы его услышали. Я ни за что не поверю, что вы решили заняться сонграйтингом, чтобы писать песни «в стол».

Итак, вне зависимости от того,

— хотите ли вы заниматься коммерческим сон-грайтингом или стать артистом, который пишет и исполняет песни сам;

— пишете ли вы давно и находитесь в состоянии «writer's block» (мы будем говорить о нем далее) или вообще никогда не писали раньше, скорее всего, вы слышали подобные установки:

«Талантливым надо родиться»;

«Творчеством денег не заработать»;

«Чтобы писать песни, нужно ждать вдохновения».

Последнее утверждение — мое любимое. По долгу службы я слышала его очень много раз и от коллег, и от учеников, и от выражающих соболезнования моему роду деятельности. О вдохновении мы с вами поговорим подробно чуть позже, однако сразу хочу отметить, что, если вы хотите превратить сонграйтинг в источник постоянного заработка, «ожидая вдохновения», вы будете голодать.

У каждого есть определенные предубеждения, которые я предлагаю проработать перед тем, как начать писать песню. Это можно делать разово, в качестве скорой помощи, можно систематически или всякий раз, когда вам кажется, что вы «застряли».

Ниже я поделюсь с вами медитацией и техниками, которые помогут вам начать или работать более эффективно, а также расскажу, как сделать так, чтобы от любого сложного задания (а ведь застреваем мы на том, что кажется нам сложным или страшным) приходиться в неопиcуемый восторг. Если вам не нравится слово «медитация», замените его на слово «упражнение». Я не большой приверженец эзотерики и делюсь с вами исключительно тем, что реально работает, научно доказано, проверено лично мной и моими талантливыми учениками.

