

12+ Дмитрий Урсаев

Практическое руководство по анализу мелодического хард-рока 1980-х

Руководство для нейросети

Дмитрий Урсаев

**Практическое руководство
по анализу мелодического
хард-рока 1980-х.
Руководство для нейросети**

«Издательские решения»

Урсаев Д.

Практическое руководство по анализу мелодического хард-рока 1980-х. Руководство для нейросети / Д. Урсаев — «Издательские решения»,

Эта книга — практическое руководство по анализу и воссозданию эстетики мелодического хард-рока 1980-х с помощью нейросети.

© Урсаев Д.

© Издательские решения

Содержание

Практическое руководство по анализу мелодического хард-рока 1980-х	7
Предисловие	7
Введение	8
Глава 1	10
Почему альбом The Final Countdown — идеальный учебник для работы с рок-стилем 80-х	10
1.1. На пересечении хард-рока, поп-мелодизма и синтезаторной эпикки	10
1.2. Главный секрет: песня должна быть больше самой себя	10
1.3. Роль синтезаторов: не фон, а символ эпохи	11
1.4. Драматургия важнее украшений	11
1.5. Десять песен — десять уроков	11
Практический вывод к главе 1	12
Глава 2	13
Что умеет SUNO, когда мы просим его создать песню «в духе»	13
2.1. SUNO думает не именами, а признаками	13
2.2. Из чего должен состоять хороший промпт	13
2.3. Короткий промпт и длинный промпт	15
2.4. Почему расплывчатые слова вредны	15
2.5. Что делать, если результат «не туда»	15
2.6. Первая рабочая формула	16
Практическое упражнение к главе 2	16
Глава 3	18
Метод анализа песни: как превращать впечатление в рабочий промпт	18
3.1. Первый уровень: образ и настроение	18
3.2. Второй уровень: темп и тип движения	18
3.3. Третий уровень: мелодика и гармонический характер	19
3.4. Четвертый уровень: архитектура аранжировки	19
3.5. Пятый уровень: тип вокального героя	19
3.6. Шестой уровень: контраст куплета и припева	20
3.7. Седьмой уровень: пространство и продакшн	20
3.8. Восьмой уровень: перевод в язык промпта	21
Универсальная карточка анализа песни	21
Практический вывод к главе 3	21
Промежуточный итог	22
Часть I. ДНК альбома The Final Countdown	23
Глава 4	23
Звуковая ДНК альбома The Final Countdown	23
4.1. Альбом как пространство, а не просто набор треков	23
4.2. Героизм без помпезной пустоты	23
4.3. Клавишные как знак идентичности	24
4.4. Гитары: не грубость, а опора и импульс	25
4.5. Вокал: высота, ясность, обращенность наружу	25

4.6. Ритм-секция: движение вперед без лишней суеты	26
4.7. Драматургия альбома: песня должна расти	27
4.8. Полированный продакшн 80-х: блеск без стерильности	27
4.9. О чем «говорит» этот альбом как эмоциональный мир	28
4.10. Что отличает этот альбом от просто «рока 80-х»	28
4.11. ДНК-матрица альбома	29
Практический вывод к главе 4	29
Практическое упражнение	29
Глава 5	31
Как переводить анализ песни в точный промпт	31
5.1. Почему хороший анализ еще не равен хорошему промпту	31
5.2. Четыре шага от впечатления к промпту	31
5.3. Промпт — это не список, а иерархия	32
5.4. Сильные и слабые слова	32
5.5. Как описывать то, чего вы не хотите	33
5.6. Короткие промпты, которые действительно работают	34
5.7. Когда нужен длинный промпт	34
5.8. Формула «ядро + вариация»	35
5.9. Как исправлять неудачную генерацию	35
5.10. Метод одной переменной	37
5.11. Пять базовых шаблонов для этой книги	37
5.12. Пример полного перевода анализа в промпт	38
Практический вывод к главе 5	38
Практическое упражнение	38
Глава 6	39
Подготовка к разбору десяти песен	39
6.1. Как слушать песню аналитически	39
6.2. Как вести рабочие заметки	40
6.3. Роли песен внутри альбома	40
6.4. Что мы берем из песни, а что не берем	41
6.5. Как работать с каждой главой дальше	41
6.6. Как оценивать генерацию	41
6.7. Ваша задача как автора, а не только как пользователя	42
SUNO	
6.8. Перед первым разбором: что нужно услышать в заглавном треке	42
Практический вывод к главе 6	43
Часть II. Подробный разбор песен альбома	44
Глава 7	44
The Final Countdown	44
7.1. Роль песни в альбоме	44
7.2. Почему песня работает так мощно	44
7.3. Образ песни	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Практическое руководство по анализу мелодического хард-рока 1980-х Руководство для нейросети

Дмитрий Урсаев

© Дмитрий Урсаев, 2026

ISBN 978-5-0070-7282-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Практическое руководство по анализу мелодического хард-рока 1980-х

Предисловие

У большинства людей, впервые работающих с музыкальной нейросетью, возникает почти один и тот же соблазн: написать короткий запрос в духе «сделай песню как...» и ждать, что система мгновенно выдаст результат, попадающий прямо в любимую эпоху, любимую группу и любимый тип эмоции. На практике так почти не работает. Даже если результат внешне кажется близким, он часто получается поверхностным: правильный жанровый ярлык есть, а внутренней логики песни — нет.

Причина проста. Музыкальный стиль — это не один признак и даже не сумма нескольких внешних признаков. Это система взаимосвязей. Если мы говорим о классическом арена-роке 80-х, то имеем в виду не просто «гитары, синтезаторы и высокий вокал». Мы имеем в виду особую драматургию: широкое вступление, куплет с накоплением напряжения, припев, который должен звучать как событие, и инструментальную ткань, где каждый элемент работает на ощущение масштаба. Даже реверберация здесь — не просто эффект, а часть художественного смысла: звук должен казаться большим, чем комната, студия или сцена. Он должен казаться пространством.

Именно поэтому альбом *The Final Countdown* так хорошо подходит для обучения. В нем почти в учебном виде собраны разные модели мелодического рок-хита середины 80-х. Здесь есть заглавный гимн, прямолинейный концертный боевик, большая баллада, драматичные треки с более темной эмоциональной окраской и композиции, в которых особенно хорошо слышно взаимодействие клавишных и гитар.

Эта книга предлагает другой путь. Не путь примитивного подражания, а путь разбора. Мы будем идти от впечатления — к конструкции, от конструкции — к языку описания, от языка описания — к промпту, а от промпта — к новой песне. Такой подход дает сразу два результата. Во-первых, вы начинаете лучше понимать музыку, которую любите. Во-вторых, ваши генерации в SUNO становятся гораздо точнее, потому что вы перестаете просить абстрактную «похожесть» и начинаете задавать конкретные творческие параметры.

Эта книга написана на стыке музыкального анализа и прикладной работы с нейросетью. Она не требует академического музыкального образования, но предполагает внимательное слушание, любопытство и готовность сравнивать результаты. Здесь мы будем говорить и о художественных вещах — драме, масштабе, образе, — и о ремесленных: темпе, аранжировке, типе припева, роли синта, плотности барабанов, формулировке запросов.

Если вы хотите научиться делать музыку не просто «роковую», а действительно **собрannую, атмосферную, убедительную и эпохально точную**, то лучший способ — начать не с хаотичной генерации, а с внимательного разбора хорошего материала. Именно этим мы сейчас и займемся.

Введение

Почему эта книга не про копию, а про музыкальную ДНК

Название книги может звучать провокационно: «копируем стиль». Но с самого начала важно договориться о смысле. Буквальная копия — это тупик и с художественной, и с практической точки зрения. Если повторить конкретную мелодию, узнаваемый рифф или структуру слишком близко, вы получите не новую музыку, а лишь тень уже существующей песни. Для творчества это бесполезно.

Нам нужен другой подход: **не копирование поверхности, а извлечение музыкальной ДНК.**

Что такое музыкальная ДНК в контексте этой книги?

Это набор устойчивых признаков, которые делают песню узнаваемой по типу, а не по буквальной форме. Например:

- ощущение стадионного масштаба;
- героическая или драматическая вокальная подача;
- сочетание жестких гитар с яркими клавишными;
- широкий припев, который как будто рассчитан на коллективное пение;
- контрастный переход от более собранного куплета к эмоциональному взлету в припеве;
- саунд, в котором слышен дух середины 80-х.

Все это можно анализировать, описывать и затем переводить в промпты для SUNO, не воспроизводя буквально ни одной чужой мелодии.

Что вы получите из этой книги

К концу книги вы сможете:

1. **Разбирать рок-песню по слоям**, а не по общему впечатлению.
2. **Выделять ключевые стилевые маркеры** каждой композиции.
3. **Писать промпты для SUNO**, которые дают более точные результаты.
4. **Создавать оригинальные песни** в эстетике арена-рока 80-х.
5. **Исправлять неудачные генерации**, а не просто запускать новую попытку наугад.
6. **Собирать целый альбом** с единым стилистическим лицом.

Почему именно альбом *The Final Countdown*

Потому что это не просто набор песен, а удобная модель жанра. Каждая композиция на альбоме показывает один из важных вариантов работы с мелодическим роком:

- **The Final Countdown** — гимновая эпика и синтезаторный манифест;
- **Rock the Night** — концертный драйв и прямой хитовый заряд;
- **Carrie** — большая эмоциональная баллада;
- **Danger on the Track** — напряжение и более острый роковый импульс;
- **Ninja** — театральность и кинематографичность;
- **Cherokee** — масштабная драматическая энергия;
- **Time Has Come** — собранный и серьезный мелодический хард-рок;

- **Heart of Stone** — сочетание жесткости и эмоциональной дистанции;
- **On the Loose** — свобода движения и легкий авантюрный драйв;
- **Love Chaser** — сильное мелодическое завершение.

Иными словами, этот альбом можно читать как набор десяти учебных моделей.

Как устроена книга

Сначала мы разберем общую звуковую логику альбома и особенности работы с SUNO. Затем введем универсальный метод анализа песни. После этого перейдем к каждой композиции отдельно: от настроения и аранжировки — к промптам и практическим рекомендациям. В финале соберем все приемы в единую систему, чтобы вы могли создавать уже собственный материал.

Эта книга лучше всего работает, если читать ее не пассивно. Хороший режим — такой:

1. слушать песню;
2. читать анализ;
3. запускать 3—5 генераций в SUNO;
4. сравнивать результат с выводами из главы;
5. переписывать промпт, пока не начнет получаться нужная эстетика.

Тогда книга становится не просто текстом, а настоящей лабораторией.

Глава 1

Почему альбом *The Final Countdown* — идеальный учебник для работы с рок-стилем 80-х

Когда мы говорим о рок-музыке 1980-х, легко впасть в штамп. Воображение сразу предлагает готовый набор: большие волосы, яркие синтезаторы, много реверберации, высокий вокал, блестящая сцена, мощные барабаны. Но эти внешние признаки еще не делают музыку живой. Они лишь создают декорацию.

Альбом *The Final Countdown* важен тем, что за его узнаваемой поверхностью стоит очень крепкая конструкция. Это музыка, в которой хитовость не случайна. Песни держатся не только на удачном саунде, но и на грамотной драматургии, продуманной мелодике и ясном эмоциональном векторе. Для нашей задачи это принципиально. Нейросеть гораздо лучше работает не с абстрактным желанием «сделай красиво», а с четко описанной внутренней логикой трека.

1.1. На пересечении хард-рока, поп-мелодизма и синтезаторной эпики

Сила этого альбома — в точке баланса. Он не уходит слишком глубоко в тяжелый металл, но и не растворяется в мягком поп-роке. Гитары здесь достаточно уверенные, чтобы удерживать роковую основу, но не настолько агрессивные, чтобы вытеснить мелодию. Клавишные звучат ярко, иногда даже торжественно, но не просто ради украшения: они строят пространство и часто задают характер песни еще до вступления вокала.

Это очень важный урок для работы в SUNO. Если в запросе не удержать баланс, нейросеть легко уйдет в одну из крайностей:

- либо выдаст чересчур мягкий, «радиоформатный» поп-рок;
- либо сделает обобщенный хард-рок без той эмоциональной высоты, которая нужна арена-року.

Поэтому уже на первом этапе полезно усвоить: эстетика этого альбома строится на **сочетании силы и певучести**, а не на доминировании чего-то одного.

1.2. Главный секрет: песня должна быть больше самой себя

Одно из ключевых ощущений при прослушивании лучших треков альбома — чувство масштаба. Песня как будто рассчитана не только на студийное прослушивание, но и на большую сцену, где ее должен подхватить зал. Это и есть сущность арена-рока.

Что создает этот эффект?

Во-первых, **крупный припев**. Он должен отличаться от куплета не просто мелодией, а уровнем эмоционального раскрытия.

Во-вторых, **широкое звучание аранжировки** — слои клавишных, гитар, поддерживающих гармонию.

В-третьих, **вокальная подача**, в которой слышна не интимная исповедь, а обращение наружу — к пространству, к слушателю, к залу.

В-четвертых, **динамика нарастания**: песня не стоит на месте, а движется к кульминации.

Для SUNO это означает, что хороший результат редко рождается из промпта, состоящего только из жанра. Нужно задавать не только стиль, но и **масштаб**: anthemic, arena-sized, wide, soaring, dramatic, triumphant, cinematic.

1.3. Роль синтезаторов: не фон, а символ эпохи

Во многих рок-записях клавишные выполняют вспомогательную функцию: заполняют пространство, поддерживают гармонию, слегка смягчают гитарную фактуру. В эстетике *The Final Countdown* синтезаторы гораздо важнее. Они часто становятся знаком песни, ее заявлением, ее лицом.

Это особенно важно запомнить тем, кто привык думать о роке через гитару как единственный центр силы. В этой модели роковая мощь возникает из **диалога** гитар и клавишных. Гитара приносит плотность, атаку и ритмический импульс. Клавишные приносят масштаб, торжественность, театральность и «воздух эпохи».

Если при генерации в SUNO не обозначить роль синтезаторов явно, система вполне может выдать просто удобоваримый рок-трек с едва заметными клавишами. Формально это будет «80s rock», но дух нужной эстетики потеряется. Поэтому синт-лид, фанфарность, аналоговые клавиши, широкий синт-пад — это не второстепенные детали, а несущие опоры.

1.4. Драматургия важнее украшений

У каждой сильной песни на альбоме есть своя драматическая траектория. Даже если композиция проста по форме, в ней всегда есть ощущение пути: вступление не равно куплету, куплет не равен припеву, а припев не просто повторяет уже сказанное, а раскрывает его сильнее.

Эта мысль особенно ценна при работе с нейросетями. Пользователь часто описывает стиль, инструменты и настроение, но забывает описать **движение песни**. В итоге получается ровная, но безликая генерация — трек, который приятно слушать фоном, но который не хочется переслушивать.

Чтобы избежать этого, нужно учиться думать так:

- как песня начинается;
- где она накапливает напряжение;
- что именно делает припев большим;
- как работает переход;
- нужен ли инструментальный подъем;
- должен ли финал чувствоваться завершающим.

SUNO особенно хорошо реагирует на промпты, в которых есть не только жанровое описание, но и **структурный сценарий**.

1.5. Десять песен — десять уроков

Этот альбом удобен еще и потому, что каждая песня учит чему-то отдельному.

The Final Countdown — учит строить гимн.

Rock the Night — делать прямой роковый хит без потери мелодичности.

Carrie — управлять балладной динамикой и эмоциональным нарастанием.

Danger on the Track — добавлять напряжение, не теряя хука.

Ninja — использовать театральность без карикатурности.

Cherokee — держать драму и размах одновременно.

Time Has Come — работать с серьезной, более мрачной энергией.

Heart of Stone — строить контраст между сдержанным куплетом и сильным припевом.

On the Loose — сохранять легкость движения внутри роковой формы.

Love Chaser — делать эффектное, мелодичное завершение альбома.

Именно поэтому мы будем разбирать альбом не как монолит, а как коллекцию методов.

Практический вывод к главе 1

Если сформулировать главную мысль этой главы одной фразой, она будет звучать так:

Музыка в духе этого альбома строится не на отдельных «фишках», а на четком союзе мелодии, масштаба, драматургии и саунда эпохи.

Прежде чем идти в SUNO, нужно научиться слышать этот союз.

Глава 2

Что умеет SUNO, когда мы просим его создать песню «в духе»

SUNO кажется волшебным инструментом ровно до того момента, пока пользователь не пытается получить очень конкретный результат. Тогда быстро выясняется: нейросеть не читает мысли. Она не знает, что именно вы имеете в виду под словами «эпично», «как в 80-х» или «рок с мощным припевом», если вы не наполняете эти слова содержанием.

Главная задача этой главы — показать, как SUNO воспринимает творческий запрос и почему одни формулировки дают убедительный результат, а другие приводят к жанровой каше.

2.1. SUNO думает не именами, а признаками

Самая распространенная ошибка новичка — опора на название группы как на готовую инструкцию. Человеку кажется, что если он написал название любимого исполнителя, то этим уже передал всю суть. Но для качественной генерации гораздо эффективнее работают не имена, а **описательные признаки**.

Проще говоря, вместо этого: «Сделай как классический европейский мелодический рок 80-х».

Лучше мыслить так: «Среднетемповый или быстрый арена-рок середины 80-х, с фанфарным аналоговым синт-лидом, мощным, широким припевом, ярким мужским вокалом, плотными, но мелодичными гитарами, большим реверберационным пространством и ощущением триумфа».

Во втором случае вы даете системе не ярлык, а архитектуру.

2.2. Из чего должен состоять хороший промпт

Для нашей книги я предлагаю пользоваться шестислойной моделью промпта. Хороший запрос обычно отвечает на шесть вопросов.

1. Что это за жанровая основа?

Например:

- melodic hard rock,
- 80s arena rock,
- power ballad,
- anthemic rock.

2. Какая у песни энергия?

Например:

- triumphant,
- urgent,
- dramatic,
- heartfelt,

- cinematic,
- driving.

3. Какие инструменты должны быть в центре?

Например:

- fanfare-like analog synth lead,
- punchy electric guitars,
- wide synth pads,
- gated snare,
- melodic bass,
- soaring guitar solo.

4. Какой нужен вокал?

Например:

- soaring male lead vocal,
- emotional but controlled,
- heroic and melodic,
- raspy but tuneful,
- intimate in verses, powerful in chorus.

5. Как должна развиваться структура?

Например:

- strong intro,
- tense verses,
- explosive chorus,
- uplifting bridge,
- big final chorus.

6. Какой нужен тип продакшна?

Например:

- polished mid-80s production,
- wide stereo image,
- large reverb,
- glossy but powerful mix,
- arena-sized sound.

Если в запросе присутствуют все шесть уровней, результат обычно заметно точнее.

2.3. Короткий промпт и длинный промпт

Новички часто спрашивают: нужно ли писать много? Ответ такой: **не обязательно много, но обязательно точно.**

Короткий промпт работает хорошо, если вы уже понимаете, какой элемент хотите усилить. Например:

Epic 80s arena rock, fanfare synth lead, soaring male vocal, massive anthemic chorus, melodic hard rock guitars, wide reverb, triumphant mood.

Это хороший короткий промпт. Он не перегружен, но в нем есть жанр, звук, вокал, масштаб и эмоция.

Длинный промпт нужен, когда вы хотите контролировать развитие композиции сильнее. Например:

Mid-80s melodic arena rock with an iconic analog synth opening, tight verse groove, dramatic build-up, powerful melodic guitars, big toms and gated snare, expressive high male vocal, huge chorus designed for a stadium crowd, glossy keyboards, emotional lift in the bridge, cinematic final refrain.

Такой промпт не просто описывает стиль, а задает движение внутри песни.

2.4. Почему расплывчатые слова вредны

Слова вроде «круто», «красиво», «сильно», «атмосферно» слишком общие. Нейросети полезнее не эмоциональная оценка, а конкретизация того, **чем именно** создается нужный эффект.

Сравним.

Слабо:

Beautiful epic 80s rock song.

Сильнее:

Epic mid-80s arena rock with soaring vocals, analog synth fanfare, dramatic verse build-up, huge chorus, melodic guitar layers, and wide cinematic reverb.

Во втором варианте слово «epic» получает расшифровку. А значит, шанс на попадание растет.

2.5. Что делать, если результат «не туда»

Работа с SUNO — это не моментальный акт, а серия уточнений. Важно не просто запустить генерацию, а уметь диагностировать ошибку.

Если трек получился **слишком современным**, добавляйте:

- mid-80s production,
- analog synth textures,
- gated snare,
- less modern pop polish,
- classic arena-rock mix.

Если трек получился **слишком тяжелым**, добавляйте:

- melodic rather than metal,
- hook-driven chorus,
- polished arena-rock feel,
- not aggressive thrash or heavy metal.

Если трек получился **слишком мягким**, добавляйте:

- punchier guitars,
- stronger drums,
- more drive,
- assertive vocal,
- harder-edged verses.

Если **припев не раскрывается**, уточняйте:

- explosive chorus,
- bigger melodic lift,
- soaring hook,
- sing-along refrain,
- stronger contrast between verses and chorus.

2.6. Первая рабочая формула

Для начала можно пользоваться такой универсальной формулой:

[эпоха] + [жанр] + [главная эмоция] + [ведущие инструменты] + [тип вокала]
+ [тип припева] + [продакшн]

Например:

Mid-80s arena rock, triumphant and dramatic, fanfare analog synth lead, melodic hard rock guitars, soaring male vocal, huge anthemic chorus, glossy and wide stadium-style production.

Это не финальная формула для всех случаев, но очень хорошая база.

Практическое упражнение к главе 2

Сделайте три версии одного и того же промпта.

Вариант 1 — акцент на синтезаторы

Mid-80s arena rock, triumphant mood, fanfare analog synth lead, wide synth pads, melodic guitars, soaring male vocal, huge chorus, polished stadium production.

Вариант 2 — акцент на гитары

Mid-80s melodic hard rock, driving rhythm guitars, punchy drums, expressive male vocal, anthemic chorus, subtle synth support, wide 80s rock mix.

Вариант 3 — акцент на драматургию

Mid-80s arena rock with a strong cinematic intro, tense verses, dramatic build-up, soaring chorus, melodic guitar and synth layers, heroic male vocal, massive final refrain.

Сравните результат и ответьте себе на три вопроса:

1. Что сильнее влияет на итог — жанр, инструменты или структура?
2. При каком запросе лучше срабатывает припев?
3. Как меняется ощущение эпохи, если вы усиливаете роль синтезаторов?

Эта практика сразу научит вас слышать, как слова превращаются в звук.

Глава 3

Метод анализа песни: как превращать впечатление в рабочий промпт

Чтобы создавать убедительные треки в SUNO, недостаточно просто любить референс. Нужно уметь разложить его на элементы. Иначе вы окажетесь в ловушке общего впечатления: «мне нравится эта песня, но я не понимаю почему». Пока это «почему» не названо, оно не превращается в инструмент.

В этой главе мы создадим универсальную схему анализа, по которой затем будем разбирать все десять песен альбома.

3.1. Первый уровень: образ и настроение

Любая песня начинается не с технических характеристик, а с эмоционального ядра. Нужно научиться отвечать на вопрос: **что это за песня как переживание?**

Это может быть:

- триумф,
- ночь и движение,
- тоска,
- решимость,
- романтическая напряженность,
- опасность,
- героизм,
- светлая печаль.

Очень важно не ограничиваться одним словом. Хороший анализ ловит сочетание. Например:

- «героическая, но с ноткой меланхолии»;
- «романтическая, но не мягкая»;
- «драматичная, но не трагическая»;
- «энергичная, но не хаотичная».

Именно такие формулировки потом помогают писать более точные промпты.

3.2. Второй уровень: темп и тип движения

Темп — это не просто число BPM. Это ощущение шага песни.

Нужно понять:

- песня летит, идет, марширует или качает?
- драйв прямой или пружинистый?
- ритм открытый или плотный?

- движение вперед создают барабаны, бас, гитары или все сразу?

Для арена-рока 80-х очень характерно чувство **направленного движения**. Даже баллады редко бывают полностью статичными: они либо растут, либо удерживают скрытое напряжение.

Если при анализе вы понимаете тип движения, это сильно помогает при генерации. SUNO часто путает «энергично» и «быстро», хотя на самом деле можно сделать среднетемповый трек очень мощным, если правильно задать ощущение поступательного напора.

3.3. Третий уровень: мелодика и гармонический характер

Не обязательно расписывать академическую гармонию по функциям, если книга рассчитана на широкого читателя. Но обязательно нужно уловить характер гармонического языка.

Спросите:

- песня звучит светло или напряженно?
- куплет устойчивый или «подвешенный»?
- припев раскрывается вверх или, наоборот, уходит в более плотную драму?
- мелодия поет широко или держится на коротких фразах?

Для мелодического рок-стиля очень важен один момент: **припев почти всегда должен ощущаться как раскрытие пространства**. Это может происходить через более широкую мелодию, через смену гармонического цвета, через рост вокального диапазона или через все сразу.

3.4. Четвертый уровень: архитектура аранжировки

На этом этапе мы уже не спрашиваем «какие инструменты есть», а смотрим, **кто в песне за что отвечает**.

Например:

- синтезатор задает символическое лицо песни;
- ритм-гитара держит энергетический каркас;
- лид-гитара добавляет героический блеск;
- барабаны расширяют масштаб;
- бас связывает грув с гармонией;
- бэк-вокалы усиливают припев.

Такой подход особенно полезен в работе с SUNO, потому что он позволяет не просто перечислить инструменты, а расставить акценты. Разница между «есть клавишные» и «главный хук строится на фанфарном синт-лиде» огромна.

3.5. Пятый уровень: тип вокального героя

В рок-песне вокал — это не только тембр. Это персонаж.

Спросите:

- поет ли он как рассказчик, как герой, как человек на пределе, как соблазнитель, как исповедующийся?
- его голос давит силой или подкупает мелодизмом?
- куплет и припев поются одинаково или с разной степенью напряжения?
- есть ли ощущение «обращения к залу»?

В эстетике, которую мы будем разбирать, особенно важен **вокал с вертикалью** — голос, который тянется вверх и эмоционально расширяет пространство песни. Даже когда вокал сдержанный, в нем должна ощущаться потенциальная возможность взлета.

3.6. Шестой уровень: контраст куплета и припева

Это один из самых важных пунктов всей книги.

Очень многие неудачные генерации в SUNO терпят поражение не потому, что там плохой звук, а потому, что в них нет настоящего различия между частями песни. Куплет и припев оказываются одинаково насыщенными, одинаково эмоциональными и одинаково плоскими.

Хорошая песня почти всегда строится на контрасте:

- куплет — сдерживает;
- припев — раскрывает;
- бридж — меняет перспективу;
- финал — закрепляет максимум.

При анализе референса всегда задавайте вопрос: **за счет чего припев становится больше?**

- выше мелодия?
- шире гармония?
- больше слоев?
- ярче бэк-вокал?
- сильнее ударные?
- вокал эмоционально смелее?

Ответ на этот вопрос — один из главных ключей к рабочему промпту.

3.7. Седьмой уровень: пространство и продакшн

Звук песни — это не только ноты и ритм. Это еще и способ разместить их в пространстве.

Для арена-рока 80-х важны:

- широкая стереокартина;
- заметная реверберация;
- ощущение воздуха вокруг вокала;
- ударные, которые звучат крупно;
- синты, которые создают объем;
- полированный, но не стерильный микс.

Если этот уровень не учесть, SUNO может сделать композиционно верный трек, но он будет ощущаться слишком современным, слишком сухим или слишком маленьким по масштабу.

3.8. Восьмой уровень: перевод в язык промпта

Вот теперь происходит главное. После анализа нужно не просто сделать выводы, а перевести их в короткую рабочую формулу.

Например, если вы слышали:

- триумфальное настроение,
- фанфарный синт,
- сильный контраст куплет/припев,
- высокий мужской вокал,
- стадионный размах,

то в языке SUNO это может превратиться в:

Epic mid-80s arena rock, triumphant and dramatic, fanfare analog synth lead, controlled verse tension, soaring male vocal, huge sing-along chorus, wide reverb and glossy stadium-scale production.

Именно так музыкальный слух становится практическим инструментом.

Универсальная карточка анализа песни

Для дальнейшей работы в этой книге мы будем использовать такую карточку:

1. **Образ песни**
2. **Главная эмоция**
3. **Темп и тип движения**
4. **Жанровое ядро**
5. **Роль гитар**
6. **Роль клавишных / синтезаторов**
7. **Тип вокала**
8. **Как работает припев**
9. **Структурная драматургия**
10. **Особенности продакшна**
11. **Ключевые слова для SUNO**
12. **Чего нельзя допускать в генерации**

Эта карточка будет повторяться в каждой песенной главе.

Практический вывод к главе 3

Главная мысль проста:

Хороший промпт рождается не из вкуса, а из анализа. Пока вы не можете описать песню по слоям, вы зависите от случайности. Как только можете — начинаете управлять результатом.

Промежуточный итог

Мы сделали три важных шага.

1. Поняли, что книга работает не с буквальной копией, а с музыкальной ДНК.
2. Определили, как SUNO воспринимает запрос и почему ему нужны признаки, а не только названия.
3. Создали метод анализа, по которому будем разбирать каждую песню альбома.

Теперь у нас есть фундамент. Следующий этап — перейти от общих принципов к самой звуковой ДНК альбома, а затем к подробному анализу треков один за другим.

Часть I. ДНК альбома The Final Countdown

Глава 4

Звуковая ДНК альбома The Final Countdown

Когда мы говорим, что хотим создать музыку «в духе» определенного альбома, нам нужно понять, что именно делает этот альбом единым организмом. Не набором случайно удачных песен, а целостным звуковым миром. У *The Final Countdown* этот мир очень отчетливый. Он строится на сочетании четырех крупных сил:

1. гимнового масштаба,
2. мелодического хард-рокового драйва,
3. яркой синтезаторной театральности,
4. вокальной подачи, которая всегда стремится вверх.

Если свести все к одной формуле, получится так:

мелодический рок 80-х + стадионный размах + синтезаторная героика + крупный припев

Но этой короткой формулы недостаточно для практики. Поэтому разберем ДНК альбома по слоям.

4.1. Альбом как пространство, а не просто набор треков

У хорошего альбома всегда есть эффект узнаваемой среды. Вы включаете одну песню, потом вторую, третью — и чувствуете не только разнообразие, но и общую гравитацию. В случае *The Final Countdown* эта гравитация создается за счет нескольких постоянных факторов:

- крупного, открытого саунда;
- ясных и цепких мелодий;
- сильной роли клавишных;
- драматической, но не мрачной энергетики;
- постоянной ориентации на большой припев.

Здесь важно замечать разницу между **драмой** и **тяжестью**. Альбом далеко не самый тяжелый в роке 80-х, но он очень хорошо умеет звучать **большим**. И для SUNO это принципиальный момент: ваша цель — не перегрузить трек, а сделать его убедительно масштабным.

4.2. Героизм без помпезной пустоты

Одна из главных особенностей альбома — его способность звучать возвышенно, но при этом сохранять песенную ясность. Это не симфонический рок и не киномузыка, хотя временами он соприкасается с обеими сферами. Основа здесь все-таки песенная: куплет, припев, хук, инструментальная развязка, понятная драматургия.

Именно поэтому музыка работает. В ней есть размах, но нет ощущения, что песня разваливается под тяжестью собственного пафоса. Для нас это важный вывод:

Если вы хотите получить в SUNO трек в духе этого альбома, не нужно просить «максимальной эпики» вообще. Нужно просить эпичность, встроенную в ясную рок-песню.

То есть не просто:

- epic,
- grand,
- cinematic,

а:

- **anthemic,**
- **melodic,**
- **hook-driven,**
- **arena-sized,**
- **dramatic but song-centered.**

4.3. Клавишные как знак идентичности

Во многих рок-альбомах клавишные — это слой. Здесь они часто становятся **лицом трека**. Причем важно не только наличие синтезаторов, но и их функция.

На этом альбоме клавиши могут:

- открывать песню и сразу задавать характер;
- делать вступление узнаваемым;
- усиливать припев;
- создавать ощущение пространства за вокалом;
- работать как почти «гербовый» инструмент, то есть не просто украшать, а заявлять.

В практическом смысле это значит: если вы хотите попасть в эстетику альбома, нужно различать хотя бы три типа клавишной работы.

1. Лидирующий синтезаторный хук

Это не фон, а центральный жест. Он сразу создает песне лицо.

2. Широкий синтезаторный пад

Он увеличивает масштаб, заполняет пространство, делает микс шире.

3. Драматическая подкладка или контрмелодия

Она работает в переходах, в припеве, в конце строк, между вокальными фразами.

Если в промпте просто написать «keyboards», SUNO может понять это слишком общо. Гораздо точнее работают слова:

- analog synth lead,
- fanfare-like synth,
- wide synth pads,
- dramatic keyboard layers,
- bright mid-80s synth textures.

4.4. Гитары: не грубость, а опора и импульс

Еще одна типичная ошибка — переоценка «тяжести» этого альбома. Гитары здесь важны, но их функция обычно не в том, чтобы задавить все вокруг плотностью. Их задача — удержать роковую основу, добавить напор, подчеркнуть движение и дать эмоциональный блеск в нужных местах.

Для этого стиля характерны:

- плотные ритм-гитары без экстремальной агрессии;
- ясные аккордовые опоры;
- мелодические гитарные фразы;
- соло, которые продолжает песню, а не просто демонстрирует технику;
- хороший баланс между атакой и певучестью.

Это значит, что при работе с SUNO опасно уходить в запросы вроде:

- heavy metal guitars,
- crushing riffs,
- aggressive shredding.

Они могут увести генерацию в другую стилистику. Нам ближе такие формулировки:

- melodic hard rock guitars,
- punchy rhythm guitars,
- expressive lead guitar,
- polished rock guitar layers,
- powerful but not overly aggressive.

4.5. Вокал: высота, ясность, обращенность наружу

Если у альбома есть эмоциональная вертикаль, то держится она на вокале. Это не вокал камерной исповеди. Даже в более лирических песнях он устроен так, чтобы в нужный момент подняться и вынести эмоцию в открытое пространство.

Для этой эстетики важны:

- яркий мужской лид-вокал;
- хороший мелодический контроль;
- способность перейти от собранного куплета к распахнутому припеву;
- ощущение внутреннего подъема;
- не сырой крик, а управляемый эмоциональный нажим.

При описании вокала для SUNO полезны такие словосочетания:

- soaring male vocal,
- melodic heroic tenor,
- emotionally lifted chorus vocal,
- expressive high-range male lead,
- dramatic but controlled delivery.

Важно и то, чего здесь обычно нет:

- слишком блюзовой расхлябанности,
- грязного панкового надрыва,
- ультраметаллической агрессии,
- современного инди-отстранения.

4.6. Ритм-секция: движение вперед без лишней суеты

Барабаны и бас на альбоме выполняют не только поддерживающую, но и архитектурную функцию. Они делают так, чтобы песня не распадалась на красивые элементы, а действительно двигалась.

Что характерно для ритм-секции:

- ясный роковый пульс;
- хорошее ощущение прямого движения;
- крупная рабочая роль малого барабана;
- томы в переходах для увеличения масштаба;
- бас, который не отвлекает виртуозностью, а держит направление.

Это важное наблюдение для генерации. В треках такого типа ритм не должен быть:

- слишком фанковым,
- слишком дробным,
- чрезмерно синкопированным,
- электронно-танцевальным.

Лучше работают описания:

- driving rock drums,
- punchy snare,
- big tom fills,
- steady bass foundation,
- forward-moving arena-rock groove.

4.7. Драматургия альбома: песня должна расти

Одна из самых сильных сторон *The Final Countdown* — умение организовать внутри песни **рост напряжения и раскрытие масштаба**. Даже если композиция начинается сразу ярко, она почти всегда находит способ стать еще шире, еще эмоциональнее, еще значительнее.

Обычная логика выглядит так:

Вступление

Должно сразу создавать лицо песни. Иногда — через синтезаторный знак, иногда — через роковый заход, иногда — через эмоциональную подготовку.

Куплет

Чаще более собранный, направленный, контролируемый. Он держит внимание и подготавливает раскрытие.

Предприпев или внутренний подъем

Не всегда формально выделен, но часто чувствуется. Песня собирает энергию.

Припев

Главное раскрытие. Здесь должны совпасть:

- мелодический подъем,
- расширение аранжировки,
- усиление вокала,
- более широкое гармоническое ощущение.

Инструментальный блок

Соло или переход не должны быть отдельным аттракционом. Их задача — поддержать драму песни.

Финальное возвращение припева

Ощущение закрепленного максимума.

Для SUNO из этого следует очень практический вывод: если вы не задаете в промпте **контраст и рост**, нейросеть с большой вероятностью сделает ровный трек вместо настоящей песни.

4.8. Полированный продакшн 80-х: блеск без стерильности

Этот альбом звучит довольно чисто и собранно. Но это не современная цифровая стерильность. Здесь есть характер эпохи:

- заметный простор,

- реверберация как художественный прием,
- яркая верхняя середина,
- крупные ударные,
- клавишная ширина,
- ощущение «большой сцены».

При этом важно избегать двух крайностей.

Первая крайность — слишком современный гиперглянец

Тогда песня теряет ощущение 80-х и начинает звучать как ретро-стилизация из 2020-х.

Вторая крайность — слишком грязный винтаж

Тогда исчезает та самая полированная сила, которая была важна для арена-рока.

Хорошие формулировки:

- polished mid-80s production,
- wide stereo arena mix,
- glossy but powerful,
- large reverb space,
- classic rock stadium sheen.

4.9. О чем «говорит» этот альбом как эмоциональный мир

Помимо звука, у альбома есть устойчивое эмоционально-смысловое поле. Это тоже часть ДНК. Даже если мы создаем новые оригинальные тексты, полезно понимать, вокруг каких ощущений вращается эта эстетика.

Наиболее типичные поля:

- путь,
- движение,
- ночь,
- опасность,
- зов,
- любовь как драматическая сила,
- столкновение с судьбой,
- внутренняя решимость,
- романтика большого жеста.

Это не бытовая лирика и не наблюдательная проза. Здесь эмоции обычно укрупнены. Даже личное переживание подается так, будто у него есть сцена, свет и воздух вокруг.

4.10. Что отличает этот альбом от просто «рока 80-х»

Чтобы попадать точнее, важно понимать не только то, чем альбом является, но и то, чем он **не** является.

Он не звучит как:

- грязный барный хард-рок;
- блюзовый рок с упором на «кач»;
- глэм-рок с провокационной легкомысленностью;
- тяжелый металл с жестким доминированием риффа;
- мягкий AOR без достаточного драматического напряжения.

Его особенность — в следующем:

- **больше клавишной героики**, чем у многих рок-групп того времени;
- **меньше блюзовой землистости**, больше прямой мелодической ясности;
- **меньше уличной развязности**, больше торжественной энергии;
- **меньше экстремальной тяжести**, больше рассчитанного подъема.

Именно эта комбинация делает его особенно удобным для обучения.

4.11. ДНК-матрица альбома

Для дальнейшей работы полезно свести все в короткую карту.

Параметр | Характерная черта

Жанровая основа | melodic hard rock / arena rock

Масштаб | stadium-sized, anthemic

Клавишные | яркие, драматические, часто лидирующие

Гитары | плотные, мелодичные, не чрезмерно агрессивные

Вокал | высокий, выразительный, устремленный вверх

Барабаны | крупные, прямые, усиливающие движение

Припевы | широкие, распевные, рассчитанные на коллективный отклик

Продакшн | полированный mid-80s sound с большим пространством

Эмоциональный тон | героический, романтический, напряженный, драматичный

Тип драматургии | сдерживание в куплете → раскрытие в припеве

Практический вывод к главе 4

Если вам нужен трек в духе альбома *The Final Countdown*, у него должны быть хотя бы четыре опоры:

1. **ясная рок-песня**, а не бесформенная «эпика»;
2. **сильный контраст между частями**, особенно между куплетом и припевом;
3. **видимая роль клавишных**, а не случайный синтезаторный фон;
4. **вокал и продакшн, работающие на масштаб**.

Практическое упражнение

Возьмите любой свой старый промпт для «рока 80-х» и проверьте его по этим вопросам:

- Есть ли в нем указание на **масштаб**?
- Есть ли указание на **тип припева**?
- Есть ли указание на **роль синтезаторов**?
- Есть ли указание на **тип вокала**?
- Есть ли в нем слова, связанные с **динамикой и ростом**?

Если ответов «да» меньше трех — промпт слишком общий.

Глава 5

Как переводить анализ песни в точный промпт

Теперь у нас есть два важных элемента:

1. понимание звуковой ДНК альбома;
2. метод разбора песни по слоям.

Но между анализом и генерацией лежит еще один важный этап: **перевод музыкальных выводов в рабочий язык SUNO**.

Это не механический процесс. Нужно научиться превращать впечатление в признаки, признаки — в приоритеты, а приоритеты — в формулировки.

5.1. Почему хороший анализ еще не равен хорошему промпту

Можно великолепно понимать песню, но плохо сформулировать задачу. Например, вы чувствуете, что композиция героическая, светлая и драматичная, но в промпте пишете только:

80s rock, epic, synths, guitar, male voice.

Формально все верно. Практически — слишком размыто.

Проблема в том, что SUNO лучше реагирует на **управляемую конкретику**. Ему нужно не просто перечисление элементов, а понимание того, **что главное, как это работает и что должно выйти на передний план**.

5.2. Четыре шага от впечатления к промпту

Я предлагаю использовать очень простую рабочую схему.

Шаг 1. Зафиксировать впечатление

Например:

- «песня звучит как торжественный старт большого путешествия»
- «ощущение движения вперед и большого открытого пространства»

Шаг 2. Разобрать впечатление на признаки

Из этого могут вытекать:

- героическое настроение,
- синтезаторное вступление,
- средне-быстрый темп,
- вокал с сильным подъемом,
- крупный припев,
- арена-роковый масштаб.

Шаг 3. Выбрать 3—5 главных приоритетов

Например:

1. фанфарный синт-лид,
2. гимновый припев,
3. мужской высокий вокал,
4. широкое 80s-пространство,
5. поступательное движение.

Шаг 4. Собрать промпт в логичном порядке

Получаем:

Epic mid-80s arena rock with a fanfare-like analog synth lead, forward-driving rhythm, soaring male vocal, huge anthemic chorus, and wide polished stadium production.

5.3. Промпт — это не список, а иерархия

Очень важно помнить: все слова в промпте не равны. Если вы смешиваете десять эпитетов и семь инструментов без логики, нейросеть может уловить только общее настроение, но не понять, что для вас действительно критично.

Поэтому лучше строить запрос иерархически.

Базовый порядок

1. эпоха и жанр;
2. эмоциональное ядро;
3. ведущие инструменты;
4. тип вокала;
5. структура / драматургия;
6. продакшн.

Пример:

Mid-80s melodic arena rock, triumphant and dramatic, fanfare analog synth lead with punchy guitars, soaring expressive male vocal, tense verses leading to a huge sing-along chorus, polished wide stadium mix.

Такой промпт считается лучше, чем хаотическое перечисление.

5.4. Сильные и слабые слова

Некоторые слова помогают, потому что они музыкально конкретны. Другие почти бесполезны, потому что слишком расплывчаты.

Полезные слова

- anthemic
- soaring
- melodic
- dramatic
- cinematic
- urgent
- triumphant
- polished
- punchy
- wide
- arena-sized
- fanfare-like
- expressive
- hook-driven
- driving

Слабые слова

- cool
- awesome
- beautiful
- powerful song
- nice melody
- great rock
- atmospheric music

Слова второй группы можно использовать только если рядом есть расшифровка. Например.

Слабо:

beautiful 80s rock

Сильнее:

emotional mid-80s arena rock with soaring vocals, wide synths, and a large melodic chorus

5.5. Как описывать то, чего вы не хотите

Многие пользователи пытаются контролировать результат через отрицания:

- not metal,
- not pop,
- not modern,
- no EDM.

Иногда это помогает, но часто слабее, чем **позитивное уточнение правильной цели**.

Вместо:

not too metal

лучше:

melodic hard rock with polished arena-rock energy rather than aggressive heavy metal

Вместо:

not too pop

лучше:

rock-driven arrangement with punchy guitars and strong drums, still melodic and catchy

Вместо:

not too modern

лучше:

classic mid-80s production with analog synth textures, big reverb, and vintage arena-rock sheen

SUNO лучше понимает **какой звук нужен**, чем просто абстрактный запрет.

5.6. Короткие промпты, которые действительно работают

Хороший короткий промпт — это не обрубок, а концентрат. Он особенно полезен, если вы тестируете разные направления.

Вот формула короткого сильного запроса:

[эпоха] + [жанр] + [эмоция] + [главный инструментальный жест] + [вокал] + [тип припева] + [продакшн]

Например:

Mid-80s arena rock, triumphant and dramatic, fanfare analog synth lead, soaring male vocal, huge anthemic chorus, polished wide stadium production.

Этот промпт короткий, но в нем уже есть:

- эпоха,
- жанр,
- эмоция,
- главный хук,
- вокал,
- припев,
- микс.

5.7. Когда нужен длинный промпт

Длинный промпт нужен тогда, когда вы хотите контролировать не только общий стиль, но и **путь песни**.

Пример:

Mid-80s melodic arena rock with an iconic analog synth opening, steady forward-driving drums, dramatic tension in the verses, bright soaring male vocal, punchy rhythm guitars, wide keyboard layers, a massive sing-along chorus, expressive melodic guitar accents, and a polished cinematic stadium-scale mix.

Здесь уже задана почти мини-драматургия. В таких промптах особенно полезны слова:

- opening,
- build-up,
- verse tension,
- chorus release,
- final lift,
- melodic solo section.

5.8. Формула «ядро + вариация»

Очень удобный способ работы — написать один **базовый промпт-скелет**, а затем делать от него вариации.

Базовое ядро

Mid-80s melodic arena rock, dramatic and uplifting, soaring male vocal, wide synth and guitar layers, huge anthemic chorus, polished stadium production.

Вариация 1 — больше синтезаторов

Mid-80s melodic arena rock, dramatic and uplifting, fanfare analog synth lead, wide keyboard layers, soaring male vocal, huge anthemic chorus, polished stadium production.

Вариация 2 — больше гитар

Mid-80s melodic hard rock, dramatic and uplifting, punchy rhythm guitars, expressive lead guitar, soaring male vocal, huge anthemic chorus, polished stadium production.

Вариация 3 — больше напряжения

Mid-80s arena rock, urgent and dramatic, tense verses, driving drums, bright synth layers, soaring male vocal, explosive chorus, polished wide production.

Такой подход помогает не начинать каждый раз с нуля.

5.9. Как исправлять неудачную генерацию

Профессиональная работа с нейросетью начинается не тогда, когда вы умеете написать один красивый запрос, а тогда, когда вы умеете **точно исправить проблему**.

Ниже — типовые ошибки и способы их лечить.

Проблема 1. Слишком мягко, нет рокового напора

Добавьте:

- punchier rhythm guitars,
- stronger drums,
- harder-edged verses,
- more driving bass,
- arena-rock punch.

Проблема 2. Слишком тяжело, ушло в металл

Добавьте:

- melodic rather than aggressive,
- hook-driven chorus,
- polished 80s arena-rock feel,
- bright keyboards,
- less metal, more melodic rock energy.

Проблема 3. Слишком современно

Добавьте:

- classic mid-80s production,
- analog synth textures,
- big reverb,
- vintage arena-rock sheen,
- less modern pop polish.

Проблема 4. Слабый припев

Добавьте:

- huge sing-along chorus,
- stronger melodic lift,
- soaring hook,
- bigger contrast between verse and chorus,
- emotionally expanded refrain.

Проблема 5. Синтезаторы не слышны

Добавьте:

- prominent analog synth lead,
- bright keyboard hook,
- synth-driven intro,
- dramatic synth layers.

Проблема 6. Нет ощущения масштаба

Добавьте:

- stadium-sized sound,
- wide stereo image,
- cinematic build,
- big tom fills,
- large reverb space,
- massive final chorus.

5.10. Метод одной переменной

Очень частая ошибка — менять все сразу. Пользователь слушает генерацию, разочаровывается и переписывает весь запрос целиком. В результате непонятно, что именно сработало, а что нет.

Гораздо умнее делать так:

- первая итерация — правим масштаб;
- вторая — усиливаем роль клавишных;
- третья — улучшаем вокальный тип;
- четвертая — усиливаем контраст куплет/припев.

То есть один шаг — одна гипотеза.

Это делает работу с SUNO более похожей на студийную практику, а не на лотерею.

5.11. Пять базовых шаблонов для этой книги

Ниже — пять шаблонов, которые будут особенно полезны в следующих главах.

1. Гимновый открывающий трек

Mid-80s arena rock, triumphant and dramatic, iconic synth-led intro, driving rhythm section, soaring male vocal, huge anthemic chorus, polished wide stadium production.

2. Прямой концертный рокер

Mid-80s melodic hard rock, energetic and confident, punchy guitars, strong groove, expressive male vocal, catchy arena chorus, glossy but powerful rock mix.

3. Пауэр-баллада

Mid-80s power ballad, heartfelt and dramatic, emotional piano or soft keyboard intro, intimate verse vocal growing into a soaring chorus, melodic guitar support, wide cinematic production.

4. Напряженный драматичный трек

Mid-80s melodic hard rock, urgent and tense, darker synth textures, sharp rhythm guitars, forceful male vocal, explosive melodic chorus, polished arena-rock production.

5. Финальный эмоциональный номер

Mid-80s melodic arena rock, uplifting and emotional, wide keyboard layers, expressive guitars, soaring male vocal, memorable final-track chorus, glossy stadium-scale production.

5.12. Пример полного перевода анализа в промпт

Представим, что после анализа вы записали такие заметки:

- чувство большого старта;
- синтезаторный жест в самом начале;
- куплет держит напряжение;
- припев должен раскрыться максимально широко;
- вокал высокий и уверенный;
- звук должен быть полированным, но живым.

Теперь превращаем это в промпт:

Epic mid-80s arena rock with a bold analog synth opening, controlled tension in the verses, forward-driving drums, soaring confident male vocal, a huge melodic chorus, bright guitar support, and polished wide stadium production.

Это и есть цель главы: научиться переводить музыкальные мысли в рабочий инструмент.

Практический вывод к главе 5

Хороший промпт не описывает «всё подряд». Он:

1. выделяет главное,
2. задает иерархию,
3. описывает не только стиль, но и поведение песни,
4. позволяет точно улучшать результат.

Практическое упражнение

Возьмите любую понравившуюся вам характеристику песни, например: **«романтическая, но героическая»**

Попробуйте сделать из нее три промпта:

1. короткий,
2. развернутый,
3. с упором на аранжировку.

Если во всех трех версиях сохраняется одно и то же эмоциональное ядро — вы движетесь в правильную сторону.

Глава 6

Подготовка к разбору десяти песен

Теперь мы готовы перейти к самой важной части книги — подробному анализу каждой композиции альбома. Но прежде чем мы начнем разбирать песни одну за другой, нужно договориться о методе работы читателя.

Эта книга лучше всего раскрывается не как текст для пассивного чтения, а как **рабочая тетрадь по слушанию, анализу и генерации**.

6.1. Как слушать песню аналитически

Для каждой композиции я рекомендую минимум три прослушивания.

Первое прослушивание: только впечатление

Задача — не анализировать, а поймать образ. Спросите себя:

- что я чувствую?
- это песня движения, силы, тоски, триумфа, риска?
- какой у нее масштаб — камерный, концертный, стадионный?

Второе прослушивание: структура

Теперь слушаем не эмоцию, а конструкцию. Нужно заметить:

- как начинается песня;
- где куплет становится плотнее;
- как входит припев;
- есть ли мост, бридж, инструментальный подъем;
- как песня достигает кульминации.

Третье прослушивание: аранжировка и продакшн

Теперь слушаем слои:

- кто ведет — гитара или синтезатор?
- как работают барабаны?
- насколько велико пространство?
- что делает вокал в куплете и что в припеве?
- чем продакшн помогает ощущению масштаба?

Только после этих трех шагов стоит писать промпт.

6.2. Как вести рабочие заметки

Для каждой песни заведите мини-карточку. Она может быть совсем короткой, но должна отвечать на основные вопросы.

Карточка анализа

- Образ:
- Главная эмоция:
- Темп / движение:
- Жанровое ядро:
- Главный инструментальный хук:
- Роль гитар:
- Роль клавишных:
- Тип вокала:
- Как работает припев:
- Что создает масштаб:
- Что обязательно указать в SUNO:
- Чего нужно избегать:

Эта простая карта помогает переводить слушание в осознанный процесс.

6.3. Роли песен внутри альбома

Альбом можно воспринимать как набор десяти разных задач. Это полезно, потому что каждая песня будет учить нас отдельному типу генерации.

Песня	Функция внутри альбома	Чему она учит
The Final Countdown	манифест, открытие, большой старт	гимновому открывающему треку
Rock the Night	прямой концертный хит	роковому драйву и доступности
Carrie	эмоциональная разрядка	пауэр-балладе и нарастанию
Danger on the Track	напряжение и опасность	более острому роковому импульсу
Ninja	театральность и образность	кинематографичности без карикатуры
Cherokee	масштабная драма	сочетанию эпики и эмоционального напора
Time Has Come	серьезный тон	сдержанной силе
Heart of Stone	жесткость с эмоциональной дистанцией	контрасту куплет/припев
On the Loose	движение и свобода	более легкому драйву
Love Chaser	красивое завершение	финальному эмоциональному подъему

Если смотреть на альбом так, он превращается в удобный конструктор будущего собственного релиза.

6.4. Что мы берем из песни, а что не берем

Важно еще раз закрепить творческий принцип этой книги.

Мы берем:

- модель энергетики;
- тип движения;
- масштаб аранжировки;
- роль инструментов;
- драматургию;
- тип вокального раскрытия;
- саунд эпохи.

Мы не берем буквально:

- узнаваемую мелодию;
- конкретный рифф;
- словесные формулы текста;
- уникальные хуки, которые сразу отсылают к оригиналу.

Это не только корректный путь, но и наиболее полезный. Потому что цель книги — научить вас **создавать**, а не повторять.

6.5. Как работать с каждой главой дальше

Каждая песенная глава в этой книге будет устроена примерно одинаково:

1. Краткий портрет композиции
2. Почему песня работает
3. Музыкальный анализ
4. Главные стилевые маркеры
5. Что именно перенести в новую песню
6. Как задать это в SUNO
7. Примеры промптов
8. Типичные ошибки генерации
9. Как дорабатывать результат
10. Итоговая формула трека «в духе»

Это позволит сравнивать песни между собой и постепенно собирать собственную библиотеку приемов.

6.6. Как оценивать генерацию

После каждой генерации не спрашивайте только: «нравится / не нравится?» Спрашивайте точнее.

Мини-чек-лист

- Есть ли у трека сильное вступление?
- Чувствуется ли эпоха?
- Слышна ли роль клавишных?
- Не потеряна ли роковая основа?
- Куплет и припев достаточно контрастны?
- Припев действительно раскрывается?
- Вокал подходит по характеру?
- Масштаб ощущается настоящим или нарисованным?
- Трек не слишком попсовый?
- Трек не слишком металлизированный?
- Он звучит как новая песня, а не как тень референса?

Этот чек-лист будет особенно полезен, когда мы перейдем к конкретным композициям.

6.7. Ваша задача как автора, а не только как пользователя SUNO

Чем дальше вы будете продвигаться по книге, тем важнее станет один момент: **не останавливаться на удачной стилизации**. Генерация, которая просто «напоминает любимый трек», — это только первый уровень.

Следующий уровень — когда вы начинаете понимать:

- какие типы песен вам удаются лучше;
- где вам ближе драматическая энергия, а где — мелодическая;
- сколько синтезаторов вам нужно;
- насколько тяжелой должна быть гитара;
- какой тип вокальной подачи кажется вам самым сильным.

На этой стадии альбом становится не объектом копирования, а школой композиционного мышления.

6.8. Перед первым разбором: что нужно услышать в заглавном треке

Прежде чем мы перейдем к первой песне, важно настроить слух правильно. Заглавный трек альбома — это не просто известная композиция. Это концентрат ключевых черт всей эстетики:

- моментальный инструментальный хук;
- чувство большого пространства;
- движение вперед;
- синтезатор как символ;
- вокал как жест обращения наружу;
- припев как коллективное событие.

Именно поэтому мы начнем с него.

Практический вывод к главе 6

Начиная с этого момента, книга перестает быть общей теорией и становится пошаговой мастерской.

Читайте главу → слушайте песню → пишите промпт → генерируйте → сравнивайте → улучшайте.

Это и есть правильный режим работы.

Часть II. Подробный разбор песен альбома

Глава 7

The Final Countdown

Если альбом *The Final Countdown* — это учебник стиля, то заглавный трек — его титульная страница. В нем собраны почти все качества, которые потом будут варьироваться в остальных композициях: синтезаторная узнаваемость, арена-роковый масштаб, ощущение движения, высокий эмоциональный жест и большой припев.

Но сила этой песни не только в знаменитом вступлении. Ее настоящая важность в том, что она показывает: **как сделать рок-песню одновременно простой, торжественной и огромной.**

7.1. Роль песни в альбоме

Открывающий трек задает правила игры. Он должен не просто нравиться — он должен объявлять мир, в который слушатель сейчас войдет. В этом смысле *The Final Countdown* выполняет сразу несколько функций:

- открывает альбом максимально узнаваемо;
- сразу формулирует масштаб;
- показывает значимость клавишных в общем звуке;
- устанавливает высокую эмоциональную планку;
- создает ощущение путешествия, старта, события.

С художественной точки зрения это **песня-старт, песня-знак, песня-объявление**. Для нас это важно по двум причинам.

Во-первых, она показывает, как должен работать **сильный открывающий трек**. Во-вторых, она дает идеальную модель для генерации **гимновой композиции с мгновенно читаемым характером**.

7.2. Почему песня работает так мощно

Чтобы понять силу трека, полезно задать простой вопрос: что в нем срабатывает раньше всего?

Ответ: **мгновенная идентичность**.

Песня не тратит много времени на разогрев атмосферы. Она почти сразу заявляет: вот мой мир, вот мой масштаб, вот моя энергия. Это очень сильный принцип, особенно для SUNO, где вступление играет огромную роль в первом впечатлении от генерации.

У песни есть несколько уровней эффективности.

1. Сильный вход

С самого начала возникает ощущение, что перед нами не просто рок-песня, а событие.

2. Ясная ось движения

Трек не «плавает». В нем есть понятный поступательный импульс.

3. Контраст между торжественностью и доступностью

Песня звучит крупно, но не сложно. Ее легко ухватить эмоционально.

4. Вокал не спорит с инструментальным образом, а продолжает его

Это очень важный момент: голос входит в уже созданный мир и усиливает его.

5. Припев ощущается как раскрытие пространства

Он не просто повторяет настроение куплета, а выводит его на другой уровень.

7.3. Образ песни

Если попытаться описать этот трек не музыкальными терминами, а образно, получится примерно так:

- большой старт;
- движение к неизвестному;
- торжественный вызов;
- героическая решимость;
- коллективный взгляд вперед.

Это не «веселая» песня и не «мрачная». Она находится в особой зоне: **драматичный подъем**.

Эту эмоциональную формулу важно сохранить в любых генерациях «по мотивам»:

- не делать песню слишком легкомысленной;
- не делать ее слишком темной;
- не делать ее слишком жесткой;
- не превращать ее в абстрактный саундтрек без песенной формы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.