

12+ Дмитрий Урсаев

*Практическое руководство
по анализу евродиско 1980-х. Книга I*

Руководство для нейросети

Дмитрий Урсаев
Практическое руководство
по анализу евродиско
1980-х. Книга I.
Руководство для нейросети

*<https://litres.ru/74283643>
ISBN 9785007074315*

Аннотация

Эта книга — практическое руководство по анализу и воссозданию эстетики танцевального евродиско 1980-х с помощью нейросети.

Содержание

Практическое руководство по анализу евродиско 1980-х. Книга I	8
От автора	8
Введение	10
Часть I. Введение: как анализировать стиль, а не копировать песню	13
Глава 1. Почему именно Catch the Catch	13
1.1. Он очень цельный	13
1.2. В нем ясно слышны функции элементов	14
1.3. Песни похожи, но не одинаковы	15
1.4. Альбом показывает важнейший принцип поп-музыки: простота не равна примитивности	16
1.5. Это альбом с очень ясной атмосферой	16
1.6. Что мы будем брать из альбома, а что — нет	17
1.7. Практический вывод главы	18
Глава 2. Как SUNO «слышит» ваш запрос	19
2.1. Пять слоев хорошего запроса	19
2.2. Плохой запрос и хороший запрос	22
2.3. Как думать не словами, а параметрами	24
2.4. Один запрос — это не команда, а	24

гипотеза	
2.5. Практический шаблон запроса	25
Глава 3. Границы: анализ, вдохновение, подражание	27
3.1. Что такое анализ	27
3.2. Что такое вдохновение	28
3.3. Что такое подражание	29
3.4. Четыре безопасных уровня заимствования	29
3.5. Чек-лист оригинальности	31
Глава 4. Метод анализа песни для работы с SUNO	33
4.1. Первое прослушивание: целостное впечатление	33
4.2. Второе прослушивание: ритм и темп	34
4.3. Третье прослушивание: аранжировка	34
4.4. Четвертое прослушивание: вокал и текст	34
4.5. Пятое прослушивание: устройство хита	35
4.6. Карточка анализа песни	35
4.7. Как превратить анализ в задание для SUNO	36
Глава 5. Звуковая палитра eurodisco и synth-pop середины 80-х	38
5.1. Ударные: машина, которая не скрывает, что она машина	38

5.2. Бас: не фон, а двигатель	39
5.3. Пэды и гармоническое пространство	39
5.4. Лид-синтезатор	40
5.5. Вокал	40
5.6. Пространство	41
Глава 6. Базовый workflow: от идеи до серии генераций	42
6.1. Выберите не песню, а задачу	42
6.2. Определите три опоры	42
6.3. Сделайте три версии запроса	43
6.4. Слушайте как редактор, а не как фанат	44
6.5. Дорабатывайте по одной оси за раз	44
Часть II. Потребковый разбор альбома	46
Глава 7. «Cause You Are Young»: гимн молодости, света и движения	46
7.1. Роль песни в альбоме	47
7.2. Эмоциональное ядро	47
7.3. Ритм и темповый характер	48
7.4. Аранжировка	49
7.5. Вокальная подача	49
7.6. Почему песня запоминается	50
7.7. Что можно перенести в новую оригинальную песню	51
7.8. Что нельзя повторять буквально	51
7.9. Практикум: делаем оригинальный трек по мотивам приема	52

7.10. Что слушать в результате	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

**Практическое руководство
по анализу евродиско
1980-х. Книга I
Руководство для нейросети**

Дмитрий Урсаев

© Дмитрий Урсаев, 2026

ISBN 978-5-0070-7431-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Практическое руководство по анализу евродиско 1980-х. Книга I

От автора

Эта книга появилась из очень простого вопроса: можно ли с помощью нейросети не просто «сгенерировать песню», а **понять, почему определенная музыка работает**, почему она запоминается, почему вызывает ощущение времени, пространства и эмоции — и затем на этой основе создать **собственную, оригинальную композицию**?

Альбом С.С. *Catch Catch the Catch* — почти идеальный учебный материал для такого исследования. Он компактный, цельный, яркий, наполненный выразительными хуками, романтической драматургией и узнаваемой синтезаторной эстетикой середины 1980-х. В нем мало случайного. Почти каждая песня построена так, чтобы сразу давать слушателю настроение: ночь, движение, риск, влюбленность, ожидание, притяжение, надежду.

Но эта книга не о механическом копировании. Она о другом: **как разбирать музыкальный стиль на составные элементы**, как переводить их в язык запросов для SUNO, как отличать вдохновение от подражания и как создавать

треки, которые сохраняют дух эпохи, но при этом звучат как самостоятельные работы.

Если вы ждете здесь магической формулы «вставь название любимой песни — и получи такую же», вы быстро разочаруетесь. Такой формулы нет. И даже если бы она существовала, она не сделала бы вас автором. Зато существует куда более интересный путь: научиться слышать, анализировать, формулировать и собирать музыку как систему решений.

Эта книга написана для тех, кто хочет именно этого.

Введение

Зачем разбирать старый поп-альбом в эпоху нейросетей

На первый взгляд может показаться, что нейросеть и поп-музыка 1980-х существуют в разных мирах. Один мир — цифровой, алгоритмический, мгновенный. Другой — аналоговый, студийный, построенный на драм-машинах, синтезаторах, пленке, реверберации и человеческой интонации. Но на самом деле между ними есть глубокая связь.

Поп-музыка 1980-х — особенно европейский танцевальный synth-pop и eurodisco — очень хорошо поддается структурному анализу. В ней отчетливо слышны:

- ритмический каркас;
- роль баса;
- функция синтезаторных слоев;
- контраст между куплетом и припевом;
- ясная эмоциональная драматургия;
- работа с повтором и хуком.

Именно поэтому эта музыка так удобна для исследования в связке с SUNO. Нейросеть особенно хорошо реагирует на **четко сформулированные жанровые, эмоциональные**

и аранжировочные признаки. Чем яснее вы понимаете, что именно слышите в песне, тем лучше вы можете превратить это в текстовое задание для генерации новой музыки.

Но здесь есть принципиальный момент. Музыкальный анализ не равен копированию. Когда мы говорим: «эта песня держится на пульсирующем басы, широких пад-синтезаторах, драматичном припеве и образе ночной встречи», — мы описываем **модель**, а не заимствуем конкретную мелодию. Когда же мы пытаемся повторить фирменный хук, характерные интонации определенной певицы или структуру песни почти один в один, мы перестаем анализировать и начинаем подражать.

В этой книге мы будем идти по первой дороге.

Нас интересует не «как сделать такую же песню», а «какие художественные решения стоят за ее эффектом — и как на их основе сделать свою».

Альбом *Catch the Catch* особенно интересен тем, что в нем сочетаются:

- цельность звукового мира;
- разнообразие настроений;
- простые, но эффективные тексты;
- очень ясная поп-драматургия;
- удобный баланс между танцевальностью и меланхолией.

Именно поэтому мы будем использовать его как **лабора-**

торию музыкального мышления.

Часть I. Введение: как анализировать стиль, а не копировать песню

Глава 1. Почему именно *Catch the Catch*

Есть альбомы, которые нужно слушать как исторический документ. Есть альбомы, которые важны как культурный символ. А есть такие, которые особенно полезны как **учебный макет музыкального мышления**. *Catch the Catch* относится именно к третьей категории.

Этот альбом хорошо подходит для анализа по нескольким причинам.

1.1. Он очень цельный

Даже если слушатель не знает названий песен, он быстро распознает единый мир альбома. Это мир ночи, неона, танцпола, романтического напряжения и эмоциональной прямоты. В песнях много движения, но почти всегда движение окрашено чувством — ожиданием, сомнением, влечением,

волнением, надеждой.

С точки зрения книги о SUNO это идеально. Когда альбом держится на повторяющихся художественных принципах, их легче выделить и превратить в рабочий набор параметров:

- темповый диапазон;
- тип ритма;
- характер баса;
- синтезаторная палитра;
- образный словарь;
- структура вокальной драматургии.

1.2. В нем ясно слышны функции элементов

Во многих сложных или экспериментальных альбомах один и тот же инструмент может выполнять сразу несколько ролей. В поп-музыке середины 1980-х роли часто распределены яснее. Бочка задает постоянный импульс. Бас несет движение. Пэды дают пространство. Лид-синтезатор работает на узнаваемость. Вокал — главный носитель эмоции. Припев — зона максимального раскрытия.

Это очень важно для тех, кто работает с генеративной музыкой. Нейросеть не думает так, как думает аранжировщик, но она хорошо реагирует на описания функций. Если вы вместо размытого «сделай красивую песню как в 80-х» на-

пишете «steady four-on-the-floor beat, pulsing synth bass, wide nostalgic pads, dramatic female lead, huge romantic chorus», результат почти всегда будет точнее.

1.3. Песни похожи, но не одинаковы

Это ключевой момент. Альбом дает не одну формулу, а несколько вариантов внутри одной эстетики.

Одна песня строится на гимническом подъеме.

Другая — на драме и риске.

Третья — на образе эмоционального удара.

Четвертая — на интимности.

Пятая — на кинематографической ночи.

Шестая — на мягкой просьбе.

Седьмая — на игривом движении.

Восьмая — на сияющем романтическом финале.

Для автора это бесценный материал. Он показывает, что стиль — это не шаблон, а **система допустимых решений**. Внутри одного саунда можно делать песни с разным психологическим ядром.

1.4. Альбом показывает важнейший принцип поп-музыки: простота не равна примитивности

На бумаге такие песни могут показаться предсказуемыми. Прямой ритм. Понятный припев. Небольшой набор ярких образов. Но именно в этом и заключается искусство. Простая песня — не та, в которой мало элементов. Простая песня — та, в которой **нет лишнего**.

Для работы с SUNO это означает следующее: чем лучше вы понимаете эмоциональный центр песни, тем меньше ненужных слов будет в вашем запросе. Не надо перегружать модель десятком несовместимых требований. Надо выбрать главное.

1.5. Это альбом с очень ясной атмосферой

В книгах о музыке часто обсуждают гармонию, форму, звук, но недооценивают атмосферу как конструкторский элемент. А именно атмосфера делает трек узнаваемым в первые секунды.

У *Catch the Catch* атмосфера строится на сочетании нескольких факторов:

- ночная романтика;
- танцевальный пульс;
- синтезаторный блеск;
- эмоциональная прямота;
- постоянное ощущение приближения или ожидания.

Это важно зафиксировать уже в начале книги, потому что начинающие пользователи SUNO чаще всего ошибаются именно здесь: они формулируют жанр, но не формулируют **состояние**. В результате получается «музыка похожего типа», но без внутреннего мира.

1.6. Что мы будем брать из альбома, а что — нет

Из альбома как объекта анализа нам полезны:

- принципы построения хита;
- типы аранжировки;
- эмоциональные модели;
- темповые и ритмические решения;
- способы работы с образом ночи, любви, риска и надежды.

Но мы **не** будем переносить:

- точные мелодические ходы;
- узнаваемые словесные формулы;
- характерные вокальные манеры, слишком тесно связанные с конкретной исполнительницей;
- структуру песни один в один, если она слишком узнаваема.

Иначе мы изучаем не музыкальный язык, а чужую подпись.

1.7. Практический вывод главы

Если вы хотите использовать *Catch the Catch* как референс, мыслите так:

не «сделать как эта песня»,
а «понять, как устроено ощущение этой песни».

Разница между этими двумя подходами и определяет, получится у вас авторская работа или стилизация без собственной личности.

Глава 2. Как SUNO «СЛЫШИТ» ваш запрос

Когда люди впервые начинают работать с музыкальной нейросетью, они почти всегда ждут от нее магии. Им кажется, что достаточно указать один-два ориентира — и система угадает все остальное. Иногда так и бывает. Но чаще пользователь получает что-то «примерно похожее», а затем разочарованно говорит: «Нейросеть не понимает стиль».

Проблема почти всегда не в нейросети, а в запросе.

SUNO реагирует не на ваши намерения, а на **то, что вы сумели сформулировать**. И чем сложнее музыкальная задача, тем важнее научиться разбивать ее на уровни.

2.1. Пять слоев хорошего запроса

Практически любой удачный музыкальный запрос для SUNO можно разложить на пять слоев.

1. Жанровое ядро

Это скелет песни. Здесь вы задаете базовую стилистическую область:

- synth-pop

- eurodisco
- dance-pop
- retro electronic pop
- mid-80s pop

Если жанрового ядра нет, модель начинает искать компромисс между всеми остальными словами и результат теряет форму.

2. Эпоха и текстура

Это уже не «что за жанр», а «какая у него поверхность». Например:

- mid-80s production
- analog synth textures
- glossy retro pads
- drum machine groove
- vintage club atmosphere

Именно этот слой отвечает за ощущение времени.

3. Эмоциональный центр

Песня не может быть одновременно «мрачной, легкой, ироничной, героической, интимной и эпической» — по

крайней мере, если вы хотите от модели ясности. Нужен один-два основных эмоциональных вектора:

- youthful romantic energy
- dramatic longing
- cinematic night mood
- vulnerable but uplifting
- playful and fast-moving

4. Аранжировочные признаки

Это конкретика, которая заставляет песню звучать телесно:

- pulsing synth bass
- four-on-the-floor beat
- bright arpeggiators
- wide pads
- catchy lead synth hook
- airy female lead vocals
- layered chorus harmonies

5. Инструкция на оригинальность

Это очень важный слой, который многие забывают. Если вы работаете с референсами, полезно сразу зашивать в за-

прос требование самостоятельности:

- original melody
- original lyrics
- not derivative
- fresh hook
- inspired by 80s euro disco, but fully original

Такая формулировка не всегда гарантирует идеальный результат, но дисциплинирует и вас, и процесс отбора.

2.2. Плохой запрос и хороший запрос

Рассмотрим типичный плохой запрос:

Плохо:

Make a song like C.C. Catch, very catchy 80s disco.

Почему он слабый?

Потому что он:

- опирается на имя конкретной артистки вместо описания музыкальных признаков;
- не задает настроение;
- не объясняет аранжировку;

- не описывает тип вокала;
- не ставит задачу на оригинальность.

Теперь посмотрим на более сильный вариант:

Лучше:

Uplifting mid-80s euro disco with female lead vocals, pulsing synth bass, glossy analog pads, steady four-on-the-floor beat, romantic night atmosphere, emotionally open chorus, memorable original hook, original melody and lyrics.

Здесь уже есть:

- эпоха;
- жанр;
- ритм;
- бас;
- синтезаторная среда;
- настроение;
- форма раскрытия припева;
- требование оригинальности.

2.3. Как думать не словами, а параметрами

Хороший пользователь SUNO постепенно перестает мыслить названиями любимых треков и начинает мыслить параметрами.

Вместо:

«Хочу как моя любимая песня».

Он думает:

«Мне нужна среднетемповая танцевальная композиция с романтической напряженностью, женским вокалом, широким припевом, блестящими синтезаторами и ощущением ночного города».

Это и есть переход от фанатского желания к авторскому инструменту.

2.4. Один запрос — это не команда, а гипотеза

Важнейший профессиональный принцип: запрос в SUNO не должен восприниматься как финальный приказ. Это рабочая гипотеза.

Каждый хороший трек обычно рождается не из одного текста, а из серии итераций:

1. формулировка ядра;
2. первая генерация;
3. анализ того, что получилось;
4. уточнение;
5. новое поколение;
6. отбор;
7. комбинирование удачных решений.

Пользователь, который ждет идеала с первой попытки, работает против инструмента. Пользователь, который умеет вести серию, начинает использовать нейросеть как соавтора по поиску формы.

2.5. Практический шаблон запроса

Вот универсальный шаблон, который пригодится почти для всех глав этой книги:

Формула:

[эпоха] + [жанр] + [темп/энергия] + [эмоциональный центр] + [ритм] + [бас] + [основные синтезаторы] + [тип во-

кала] + [тип припева] + [сюжетное поле] + [инструкция на оригинальность]

Пример:

Mid-80s euro disco, energetic but emotional, steady four-on-the-floor beat, pulsing synth bass, bright analog pads, catchy lead synth motifs, expressive female lead vocals, big romantic chorus, night city lights and youthful longing, original melody and lyrics.

Глава 3. Границы: анализ, вдохновение, подражание

Как только мы начинаем работать с любимой музыкой в связке с нейросетью, возникает соблазн сократить путь. Кажется, что можно взять очень узнаваемую песню, чуть-чуть поменять слова, чуть-чуть сдвинуть акценты — и получится «новый» трек. На практике это худший путь из возможных.

Во-первых, он быстро заводит в творческий тупик.

Во-вторых, делает результат художественно слабым.

В-третьих, лишает автора собственной идентичности.

Поэтому в этой книге мы сразу проведем четкую границу.

3.1. Что такое анализ

Анализ — это когда вы выявляете **общие музыкальные принципы**.

Например:

- песня строится на контрасте закрытого куплета и открытого припева;
- бас не просто поддерживает гармонию, а постоянно тя-

нет движение вперед;

- в тексте используется минимум образов, но каждый легко визуализируется;
- ощущение ночи создается не словами, а реверберацией, пространством и синтезаторным блеском.

Это безопасный и полезный уровень работы. Он развивает слух и вкус.

3.2. Что такое вдохновение

Вдохновение — это когда референс дает вам эмоциональный вектор, но не диктует форму.

Например, вы слышали в песне сочетание:

- танцевального ритма,
- романтической уязвимости,
- ощущения позднего вечера,
- ясного припева.

И на этой основе придумали свою песню — с другим сюжетом, другой мелодией, другой драматургией и иной вокальной позицией.

Это уже авторская работа.

3.3. Что такое подражание

Подражание начинается там, где вы пытаетесь сохранить слишком много опознавательных знаков сразу:

- похожий заглавный хук;
- близкую мелодическую линию;
- узнаваемую структуру фраз;
- почти тот же образный словарь;
- аналогичную вокальную подачу;
- те же драматические акценты в тех же местах.

Даже если вы немного поменяете темп или несколько слов, внутренне это все равно останется копией.

3.4. Четыре безопасных уровня заимствования

Чтобы было проще работать практически, полезно различать четыре уровня.

Уровень 1. Эпоха

Вы берете признаки времени:

- синтезаторы 80-х,
- драм-машины,
- большой реверб,
- танцевальный темп.

Это нормально.

Уровень 2. Жанровая модель

Вы берете свойства жанра:

- eurodisco;
- female-fronted synth-pop;
- романтический dance-pop с ярким припевом.

Это тоже нормально.

Уровень 3. Прием

Вы берете конкретный композиционный принцип:

- контраст сдержанного куплета и широкого припева;
- хук на одной короткой фразе;
- пульсирующий бас и светлые пэды;
- образ ночной встречи как драматическая ось.

Это уже тоньше, но по-прежнему приемлемо, если все остальное у вас свое.

Уровень 4. Подпись

Вы повторяете то, по чему слушатель мгновенно узнает конкретную песню или конкретного исполнителя:

- уникальный мелодический оборот;
- узнаваемый припев;
- фирменную интонацию;
- очень близкую текстовую формулу.

Вот сюда заходить не нужно.

3.5. Чек-лист оригинальности

Перед тем как принять генерацию SUNO как удачную, задайте себе пять вопросов:

1. Если убрать аранжировку, не напоминает ли мелодия слишком очевидно конкретную песню?
2. Не повторяет ли текст узнаваемые формулы исходного референса?
3. Есть ли у трека собственный сюжетный угол?
4. Изменили ли вы хотя бы три оси: тему, мелодическое

движение, драматургию?

5. Останется ли песня интересной, если слушатель вообще не знает ваш референс?

Если хотя бы на два вопроса ответ тревожный, трек надо перерабатывать.

Глава 4. Метод анализа песни для работы с SUNO

Анализ песни полезен только тогда, когда он приводит к действию. В нашем случае действием будет создание новой композиции. Значит, нам нужен такой метод, который превращает впечатления в рабочие параметры.

Я предлагаю простую схему из пяти прослушиваний.

4.1. Первое прослушивание: целостное впечатление

Не анализируйте. Просто ответьте:

- какое у песни главное чувство?
- в каком пространстве она как будто происходит?
- она толкает вперед, удерживает, уговаривает, манит, ранил, обещает?

Задача первого прослушивания — поймать **эмоциональное ядро**.

4.2. Второе прослушивание: ритм и темп

Теперь слушайте только тело песни:

- насколько она танцевальная?
- как работает бочка?
- бас идет ровно или подпрыгивает?
- есть ли ощущение спешки, скольжения, маршевости, качания?

4.3. Третье прослушивание: аранжировка

Отделите вокал от инструментов и спросите:

- что делает пространство широким?
- кто отвечает за блеск?
- где главный синтезаторный акцент?
- есть ли арпеджио?
- как меняется плотность между куплетом и припевом?

4.4. Четвертое прослушивание: вокал и текст

Теперь обратите внимание на подачу:

- голос атакует или удерживает?
- он больше рассказывает или призывает?
- текст строится на образах или на тезисах?
- ключевая фраза — это просьба, обещание, упрек, признание?

4.5. Пятое прослушивание: устройство хита

На этом этапе вы ищете главный ответ на вопрос:
почему эта песня запоминается?

Обычно причина не одна. Но почти всегда можно выделить ведущий механизм:

- сильный припев;
- контраст в форме;
- мощная заглавная фраза;
- особая атмосфера;
- ритмическая моторика;
- удачное совпадение лирики и аранжировки.

4.6. Карточка анализа песни

После пяти прослушиваний заполните такую карточку:

- **Главное чувство:**
- **Темповой характер:**
- **Ритмическая модель:**
- **Тип баса:**
- **Пространство и эффекты:**
- **Основные синтезаторы:**
- **Форма:**
- **Тип припева:**
- **Вокальная подача:**
- **Лирические поля:**
- **Главный крючок песни:**
- **Что можно перенести в новый трек:**
- **Что нельзя повторять буквально:**

Именно последняя строка делает анализ профессиональным. Если вы не фиксируете, чего нельзя повторять, вы почти неизбежно начинаете воспроизводить лишнее.

4.7. Как превратить анализ в задание для SUNO

Допустим, вы получили такой результат:

- **чувство:** светлая романтическая энергия;
- **ритм:** ровный танцевальный пульс;

- бас: синтезаторный, пульсирующий;
- пространство: широкое, сияющее;
- припев: большой, распахнутый;
- текст: о надежде и молодости.

Тогда ваш запрос должен переводить впечатление в нейтральный музыкальный язык:

Uplifting mid-80s euro disco, energetic female lead vocals, pulsing synth bass, glossy pads, bright chorus lift, romantic youthful atmosphere, danceable groove, original hook, original melody and lyrics.

Это уже не копия песни. Это карта художественных решений.

Глава 5. Звуковая палитра eurodisco и synth-pop середины 80-х

Прежде чем разбирать конкретные треки, надо понять базовый набор красок, из которых строится большая часть этой эстетики.

5.1. Ударные: машина, которая не скрывает, что она машина

В этой музыке ритм не притворяется «живой группой». Наоборот, в нем есть достоинство механики. Бочка задает устойчивый импульс, малый барабан и хлопок выделяют опорные точки, хай-хэты добавляют движение, а томы и переходы подчеркивают форму.

Что важно для SUNO:

- steady four-on-the-floor;
- crisp snare/clap;
- tight dance groove;
- retro drum machine feel.

5.2. Бас: не фон, а двигатель

В eurodisco бас редко бывает скромным. Он должен толкать песню вперед. Часто он работает короткими пульсами, создает ощущение ходьбы, движения, дороги, постоянного импульса.

Полезные формулировки:

- pulsing synth bass;
- driving electronic bassline;
- tight rhythmic bass pulse.

5.3. Пэды и гармоническое пространство

Пэды — это то, что превращает песню в среду. Именно они часто отвечают за ощущение неба, ночи, воздуха, светящегося пространства.

Полезные формулировки:

- glossy analog pads;
- wide nostalgic synth layers;
- shimmering retro textures.

5.4. Лид-синтезатор

Лид не всегда играет главную тему, но часто становится вторым лицом песни после вокала. Он может дублировать энергию припева, заполнять паузы, добавлять блеск и узнаваемость.

Полезные формулировки:

- catchy synth lead motifs;
- melodic retro lead;
- bright synth hook elements.

5.5. Вокал

В этой эстетике голос должен быть эмоционально ясным. Не обязательно чрезмерно мощным, но всегда направленным в зал. Смысл в том, чтобы даже простая фраза звучала как признание, обещание или сигнал.

В запросах лучше описывать не конкретную исполнительницу, а тип подачи:

- expressive female lead vocals;
- emotionally open delivery;

- confident yet vulnerable tone;
- airy but dramatic female vocals.

5.6. Пространство

Ощущение 80-х создается не только инструментами, но и пространством:

- реверб;
- задержки;
- широкая стереокартина;
- воздух между элементами;
- кинематографичность.

Хорошие формулировки:

- spacious retro production;
- cinematic night atmosphere;
- lush reverbs and wide stereo feel.

Глава 6. Базовый workflow: от идеи до серии генераций

Теперь сведем все сказанное в практику.

6.1. Выберите не песню, а задачу

Плохая постановка:

хочу сделать что-то как любимый трек.

Хорошая постановка:

хочу написать оригинальную песню о ночной надежде с танцевальным пульсом, светлой меланхолией и большим романтическим припевом.

6.2. Определите три опоры

Перед генерацией запишите три вещи:

1. **Эмоция** — что должен чувствовать слушатель?
2. **Движение** — как тело песни движется?
3. **Пространство** — где как будто происходит эта музыка?

Например:

- эмоция: молодая надежда;
- движение: уверенный танцевальный шаг;
- пространство: ночной город в огнях.

6.3. Сделайте три версии запроса

Не один запрос, а три.

Вариант А — через эмоцию

Mid-80s romantic euro disco, uplifting youthful energy, female lead vocals, wide glossy pads, pulsing synth bass, danceable beat, big emotional chorus, original melody and lyrics.

Вариант В — через аранжировку

Mid-80s synth-pop / euro disco, steady four-on-the-floor beat, driving synth bass, shimmering analog pads, melodic synth lead, spacious retro production, expressive female vocals, catchy original chorus.

Вариант С — через образ

Night city lights, youthful longing, hopeful romantic tension, female-fronted retro dance-pop, warm analog synths, pulsing bass, bright chorus lift, original hook and lyrics.

Так вы не ставите все на одну карту.

6.4. Слушайте как редактор, а не как фанат

После генерации не спрашивайте: «Похоже ли на мой референс?»

Спрашивайте:

- есть ли здесь энергия?
- есть ли ясный припев?
- есть ли свой образ?
- не перегружен ли трек?
- не уходит ли он в слишком общую «ретро-песню» без лица?

6.5. Дорабатывайте по одной оси за раз

Если результат слишком общий, не меняйте всё сразу. Меняйте одну ось:

- мало движения — усилить ритм и бас;
- мало атмосферы — добавить пространство и образность;
- слабый припев — попросить bigger chorus / anthem-like hook;
- слишком мрачно — сдвинуть в uplifting romantic;
- слишком похоже на референс — поменять сюжет, угол вокала и тип хука.

Часть II. Потребковый разбор альбома

Глава 7. «Cause You Are Young»: гимн молодости, света и движения

Первая песня альбома всегда выполняет особую функцию. Она не просто открывает трек-лист — она открывает **мир**. Именно поэтому «Cause You Are Young» удобно разбирать как модель входа в эстетику всего альбома.

Эта песня воспринимается как сочетание трех сил:

- движения;
- эмоциональной открытости;
- светлой меланхолии.

Она не звучит как тяжелая драма. Но и чисто беззаботной ее не назовешь. В ней есть характерное для хорошей поп-музыки 80-х напряжение: впереди еще много возможностей, но именно поэтому чувство становится особенно острым.

7.1. Роль песни в альбоме

Как открывающий номер, она делает сразу несколько вещей.

Во-первых, задает темп эмоционального чтения альбома: здесь будет танцевально, но не пусто.

Во-вторых, вводит ключевое пространство: ночь, молодость, чувство, движение.

В-третьих, показывает, что припев в этом мире — не просто повтор, а зона расширения, почти обещание.

Для нашей книги это важный пример, потому что многие авторы хотят получить именно такой эффект: чтобы трек звучал бодро, но не поверхностно; легко, но не безлико.

7.2. Эмоциональное ядро

Главный секрет этой песни не в том, что она быстрая или яркая. Главный секрет в другом: она соединяет **энергию и уязвимость**.

Это очень мощная поп-формула.

Если оставить только энергию, получится стандартный танцевальный трек.

Если оставить только уязвимость, получится медленная баллада.

Но когда одно подталкивает другое, возникает ощущение живого внутреннего движения.

В терминах SUNO это можно описывать словами:

- uplifting;
- youthful;
- emotionally open;
- hopeful but wistful;
- romantic drive.

7.3. Ритм и темповой характер

Песня работает как уверенное поступательное движение. Она не давит скоростью, а тянет вперед постоянным импульсом. Это очень важное различие. Не всякая энергичная песня должна быть стремительной. Иногда куда лучше работает ощущение **непрерывного хода**, в котором нет суеты.

Если вы хотите воспроизвести такой принцип в оригинальном треке, ищите не «максимальную бодрость», а **устойчивую моторную уверенность**.

Полезные характеристики:

- steady dance pulse;
- propulsive but not aggressive;
- smooth forward motion.

7.4. Аранжировка

Аранжировочно подобные песни обычно держатся на нескольких несущих столбах:

1. **Пульсирующий бас** — он удерживает тело трека в движении.
2. **Широкие синтезаторные слои** — они дают чувство воздуха и масштаба.
3. **Яркие верхние элементы** — добавляют свет и блеск.
4. **Припевный подъем** — ощущается как раскрытие пространства.

Очень важно, что в хорошей песне такого типа пространство не просто «красивое», а драматургически полезное: в куплете оно обещает, в припеве раскрывает.

7.5. Вокальная подача

Здесь особенно важен тип вокальной энергии. подача должна быть не холодно-машинной и не сверхдраматической. Нужна открытость, прямота и ощущение, что голос об-

ращается к слушателю как к собеседнику, а не как к толпе.

Подходящие формулировки для SUNO:

- expressive female lead vocals;
- clear emotional delivery;
- youthful, open-hearted tone;
- confident but tender.

7.6. Почему песня запоминается

Если убрать конкретные музыкальные детали, останется очень сильная конструкция:

- универсальная тема;
- ясное эмоциональное послание;
- прямой ритмический импульс;
- припев, который ощущается шире куплета;
- гармоническое и аранжировочное раскрытие в нужный момент.

То есть песня запоминается не из-за одной детали, а из-за **совпадения нескольких простых решений**.

Это один из важнейших уроков всей книги: хиты часто устроены не как сложные головоломки, а как точная сборка

очевидного.

7.7. Что можно перенести в новую оригинальную песню

Из этой модели полезно взять:

- тему молодости как энергии, а не как возраста;
- светлую романтическую интонацию;
- пульсирующий танцевальный фундамент;
- широкий синтезаторный фон;
- припев, который ощущается как раскрытие неба или города;
- баланс между надеждой и легкой печалью.

7.8. Что нельзя повторять буквально

Нельзя переносить:

- узнаваемый заглавный хук;
- близкие текстовые формулы о молодости;
- характерные мелодические подъемы, если они явно слышатся;
- слишком прямую структуру фраз, повторяющую оригинал.

Если трек вызывает мысль «это переделка той самой песни», значит, анализ превратился в подражание.

7.9. Практикум: делаем оригинальный трек по мотивам приема

Задача

Создать песню в эстетике середины 80-х, где главная эмоция — **юная надежда**, а главный конструктивный принцип — **большой, светлый припев на фоне устойчивого танцевального движения**.

Вариант запроса 1

Uplifting mid-80s euro disco, female lead vocals, pulsing synth bass, glossy analog pads, steady dance beat, youthful romantic energy, open emotional chorus, night city atmosphere, original melody and lyrics.

Вариант запроса 2

Bright retro dance-pop with mid-80s synth textures, expressive female vocals, hopeful and slightly wistful mood, driving electronic bassline, spacious chorus lift, memorable original hook, original lyrics.

Вариант запроса 3

Cinematic night-time euro disco, confident but tender female lead, smooth forward motion, warm pads, sparkling synth accents, youthful longing, big uplifting chorus, fully original song.

7.10. Что слушать в результате

Когда SUNO генерирует варианты, проверяйте:

- есть ли внутренний подъем;
- не слишком ли трек веселый и легкомысленный;

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.