

Конкурс научных проектов школьников «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани

СОЗДАНИЕ ПЕСНИ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Автор: Асафов Арслан Айдынович,
учащийся объединения «Синяя птица»
МБУ ДО ДДТ станицы Калининской
Калининского района

Руководитель:
Гаспарян Каринэ Аркадьевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДДТ станицы Калининской

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. История возникновения песни	5
2. Этапы создания авторской песни.....	9
3. Создание текста.....	13
4. Создание музыки.....	16
5. Сочинение авторской песни.....	18
6. Экономическое обоснование.....	21
7. Экологическое обоснование.....	22
Заключение.....	23
Список использованной литературы.....	24

Асафов Арслан Айдынович

Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская

МБУ ДО ДДТ станицы Калининской

Объединение «Синяя птица», 8 класс

«СОЗДАНИЕ ПЕСНИ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ»

Научный руководитель: Гаспарян Каринэ Аркадьевна, педагог

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ станицы Калининской,

Калининский район

Введение

С древних времен песня занимает в художественной культуре важную роль, так как, начиная с народных песнопений, становилась ближе эмоциональным переживаниям человека чем инструментальное музицирование. Песни пели и в радости, и в горе, они выражали дух народа и традиций, личные переживания и славные подвиги рыцарей. Сейчас в песнях музыканты выражают свое «я», настроение, позицию и чаще носят развлекательный характер.

В объединении «Синяя птица» обучению игре на гитаре я часто исполняю песни других музыкантов. Они лиричны и приятны в эстетическом плане, но хотелось бы петь о том, что будет ближе мне по духу, поэтому решил написать песню, которая поможет выразить собственные мысли и чувства. Первую песню я писал вдохновленный идеей, но позже решил систематизировать свою работу и поэтапно описать действия.

Актуальность проекта: в современном мире многие люди свободно выражают свою позицию и личные переживания через творчество, и авторская песня наиболее подходящая форма для этого, так как способна легко проникать в сознание.

Новизна: поэтапное описание создания авторской песни, которое в дальнейшем может стать инструкцией для сочинения новых произведений.

Цель: создание авторской песни, начиная от идеи до сочинения текста и музыкального сопровождения.

Задачи:

- провести анализ информационных источников об этапах становления жанра песни;
- проанализировать этапы создания авторской песни;
- использовать полученные знания для создания песенного текста и музыки.

Проблема, подлежащая исследованию, связана с исследованием особенностей создания авторской песни от идеи до исполнения.

Гипотезой является предположение о том, что песню может написать любой человек, который умеет играть на музыкальном инструменте или владеет компьютерными технологиями.

Методы исследования:

- теоретический (работа с информационными источниками, создание краткой хронологии направлений вокальной музыки);
- моделирование (моделирование этапов создания авторской песни, как написать текст и музыку);
- практический (создание авторской песни от идеи до воплощения).

В результате выполненной работы была написана авторская песня, систематизированы этапы создания произведения от названия до исполнения, собрана краткая история становления жанра вокальной музыки.

Требования: приветствуется умение играть на музыкальном инструменте, но сейчас возможно создавать музыку и на любом цифровом устройстве, скачав нужные программы и приложения.

1. История возникновения песни

Песня – самый популярный вид вокальной музыки. Ее можно разделить на авторскую и народную, авторская считается более профессиональной, так как она имеет композитора и поэта, народная же создается из фольклора и не имеет авторства. Песни различаются по жанрам, формам исполнения, стилю музыки. Например, бардовская песня, электронная, рок-музыка, одноголосная или многоголосная, сольная или хоровая, с сопровождением и различными музыкальными инструментами.

Истоки жанра песни уходят в глубокую древность. В античном искусстве поэзия и музыка не были разделены и существовали в виде единого искусства песни. Одноголосные песни трубадуров эпохи средневековья неразрывно связывают единство слова и мелодии. Как правило, в них ясно ощутима связь строения поэтической и музыкальной строфы, единство рифмы и мелодической линии [1].

Народная форма песни, несомненно, древнейшая, так как в ней проявляются элементы поэтического творчества – эпос, лирика и драма, и здесь музыка тесно связана с поэзией. Обрядовый момент обуславливал собой и внутреннее содержание, и форму песни. Содержание их было религиозное и зависело от свойств воспеваемого момента. Мотивы древнейших песен были несложны. Так, некоторые священные гимны племён состоят всего из двух-трёх фраз, постоянно повторяемых с незначительными изменениями. Простоте содержания соответствовала и несложность исполнения. Прimitивную песню пели обыкновенно хором.

В XIIвеке появилось музыкальное направление, которое называлось Арс антиква. Оно характеризовалось короткими многоголосными песнопениями, сочинялись обычно на тему литургического напева. Существовали такие жанры песни, как хорал – богослужбное католическое или протестантское пение и мотет – вокальный жанр, который использовался в церкви и на светских мероприятиях (рисунок 1).

Рисунок 1. Композитор Гийом Дюфаи(слева), родоначальник мотета

В XIV веке в эпоху Арс нова (нового прогрессивного направления в музыке) в Италии и Франции появляются трубадуры, которые продолжают песенную деятельность (рисунк 2) [2].

Рисунок 2. Гильом IX, традиционно считающийся первым трубадуром

Музыка итальянцев все еще связана с фольклором, но отличается большей утонченностью. Это произведения с инструментальным сопровождением на стихи итальянских поэтов-гуманистов. Поэтические образы, ритм стиха определяли интонацию вокальной партии. Стихосложением были обусловлены особенности произведения (протяженность построений, паузы).

Это течение в музыке явилось важным этапом развития песенной культуры. Арс нова очень повлияло на дальнейшее развитие песни, хотя само оно оказалось недолговечным, просуществовав лишь до XV века. В это время в Италии зародился жанр - мадригал – небольшое произведение на лирическо-любовные темы.

В XV веке популярность приобретают рыцарские песни о подвигах и о прекрасной даме, которые обновляют народную песню новым звучанием. Кондукт – средневековая песня, текст которой чаще всего был духовным и морализирующим. До сих пор не могут точно расшифровать средневековые ноты кондуктов, так как они не имели определенного ритма.

В XVIII веке внутри песенных жанров встречается камерная песня с сопровождением струнного или клавишного инструмента. Сейчас этот жанр песни называется романс. Также песенные формы занимают видное место в опере XVIII века и в других музыкальных жанрах. Во время французской революции образуется новый жанр массовой революционной песни, который отождествлял собой символы освободительной борьбы народа.

В XVII-XVIII веках в Северной Америке довольно активно развивалась сельская музыка – кантри. На этот жанр очень сильно повлияли ирландская и шотландская народная музыка. Тексты таких песен зачастую рассказывали про любовь, сельский быт и ковбойскую жизнь

В XIX веке в связи с общим расцветом лирических форм искусства, а также с ростом интереса к собиранию и изучению фольклора, песенные жанры интенсивно развиваются, разделившись на романс и песню (часто в народном духе). Границу между ними иногда установить трудно. Куплетность строения является важным, но не решающим признаком, так как романс может быть куплетным, а песня - некуплетной. Немаловажное значение имеют и другие жанровые признаки. Романс связан главным образом с лирической сферой чувств, понятие «песня» включает в XIX - XX вв. широкий круг жанровых разновидностей (сатирическая, драматическая песня и другие)[3].

В конце XIX века и в начале XX века в Латинской Америке и Африке довольно активно развивался фольклор. В сообществе афроамериканцев зарождается блюз, который изначально был «рабочей песней», сопровождавшей работой в поле.

Блюз лег в основу нового жанра – джаза, который является результатом смешения африканской и европейской культур. Джаз получил довольно широкое распространение и повсеместное признание (рисунки 3, 4).

Рисунок 3. Элла Фицджеральд
Первая леди джаза

Рисунок 4. Фрэнк Синатра
Джазовый свинг певец

Основываясь на джазе и блюзе, в конце 40-х годов появляется ритм-н-блюз (R'n'B), песенно-танцевальный жанр. Он был довольно популярен в молодежной среде. В последствии, в рамках этого жанра появились фанк и соул. В это же время наряду с этими афроамериканскими жанрами появился жанр поп-музыки. Корни этого жанра уходят в

народную музыку, уличные романсы и баллады. Поп-музыка всегда смешивалась с другими жанрами, образуя довольно интересные музыкальные стили.

В 50-х годах в ряды уже существующих жанров врывается рок, истоки которого находятся в блюзе, фолке и кантри. Он довольно быстро обрел бешеную популярность и разросся на множество различных стилей, смешиваясь с другими жанрами (рисунок 5).

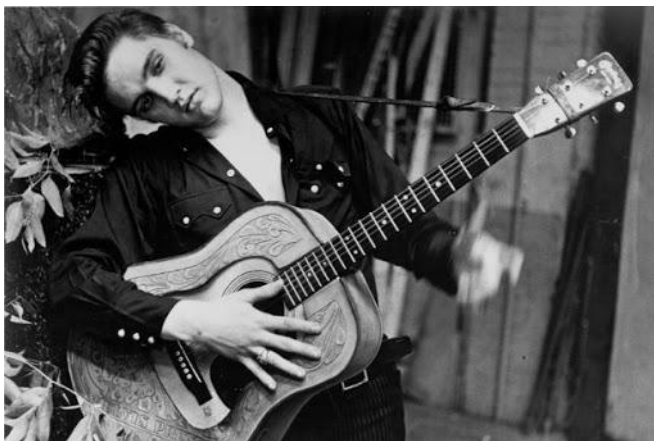

Рисунок 5. Элвис Пресли, получивший прозвище «король рок-н-ролла»

В 70-х годах в рамках поп-музыки появился стиль “диско”, который стал самой популярной танцевальной музыкой в то время, отодвинув на задний план рок-н-ролл.

На Ямайке формируется жанр регги, получивший широкое распространение в 70-х годах. Основой регги является менто – жанр народной музыки Ямайки.

Большого развития в XX веке достигла эстрадная песня, исполняемая солистами или вокально-инструментальными ансамблями. Появляется множество жанров песни, среди которых встречаются народные, бардовские, популярные, рок и множество других.

2. Этапы создания авторской песни

Песня – это взаимодополняющее ритмическое сочетание слов с музыкой. Ей свойствен особый тип связи музыки и слова. Мелодия песни является обобщённым, итоговым выражением образного содержания текста в целом. В то же время мелодия и текст подобны по структуре, они состоят из равных построений строф или куплетов, припевов. Об этом следует помнить, начиная писать песню. Музыка и текст неразрывны друг от друга, потому что песня - это музыкально-словесное искусство.

Основные составляющие песни – музыка, слова, их сочетание. Содержание текста – вольный выбор автора, зависящий исключительно от его вдохновения. Песня может повествовать как о событиях реальной жизни, так и напротив, художественно передавать поток сознания и образы, навеваемые эмоциями.

Ключевым моментом является ритмика будущей песни, а также её разбивка на смысловые части. Очень важно добиться гармоничного сочетания ритма музыки и смысловых структур текста, чтобы музыка переплеталась со словами и выгодно их оттеняла.

Любому человеку под силу написать песню, для этого потребуются лишь базовое умение играть на мелодическом музыкальном инструменте (например, гитара или фортепиано) или умение пользоваться компьютером.

Изначально стоит задуматься, какая тема могла бы быть действительно интересна слушателям? Иногда люди слушают даже не самые удачные в музыкальном и вокальном плане песни просто потому, что им близок сам смысл, который она в себе несет.

Найти подходящее музыкальное направление песни. Жанр, стиль музыки, в которых она будет написана, это все зависит от музыкальных предпочтений и мировоззрения автора. Но прежде всего – надо очертить перед собой цель, которую будет преследовать будущая композиция, определиться с целевой аудиторией, в значительной степени именно это будет диктовать рамки и особенности выбранного стиля.

С чего начать: текст или музыка?

Песня состоит из четырех основных элементов: текст, мелодия, гармония, ритм. И любой из этих элементов может быть начальной точкой при создании песни.

1. Написание песни, начиная с текста.

Этот способ помогает изначально увидеть образ и характер будущей песни, так как стихи содержат уже идею и смысл, которые могут повлиять на выбор мелодии. Данным способом чаще всего пользовались бардовские музыканты и исполнители. Однако, сочинение песен, в которых слова доминируют над музыкой, может превратиться в композицию, похожую на стихотворение, которое напевается под фоновую мелодию. Поэтому и нужно уделить внимание остальным аспектам.

2. Написание песни, начиная с мелодии.

Этот способ создания песен является более свободным и предполагает интересные варианты для гармонизации. Он позволяет экспериментировать с большим количеством ритмов, аккордов, и слов. Ведь, когда сначала сочиняется мелодия, то потом легче будет сочинить слова с более свободным ритмом.

3. Написание песни, начиная с гармонии.

Самый популярный способ из всех в том, что многие играют на гитаре и сочиняют песни, проигрывая несколько аккордов в определенной тональности и параллельно подбирая (сочиняя) текст в виде мелодии. Очень важно следить за тем, чтобы мелодия не строилась вокруг нот, которые являются опорными аккордовыми тонами.

4. Написание песни, начиная с ритма.

Это может быть готовый барабанный ритм, на основе которого автор выстраивает мелодию будущей песни, а затем накладывает текст и гармонию (аккорды). Здесь важно, чтобы сам ритм был по-настоящему цепляющим. Чаще всего на основе ритма сочиняются танцевальные композиции [4].

Название песни – слово или строка, которая почти всегда встречается в самой песне, чаще всего в припеве, заставляя слушателя ее запомнить. Хорошее название должно соединять всю песню целиком, выражая ее главную мысль. Название песни должно соответствовать истории в тексте и основному замыслу.

Заголовок не должен быть длинным – от одного слова до пяти. Наиболее характерно это для жанра поп-музыки, где названия по определению должны быть лаконичными и запоминающимися, чего длинное название в большинстве случаев гарантировать не может. Зато во многих стилях рок-музыки это вполне приемлемо: длинные заголовки песен стали фишкой некоторых известных групп.

Кому-то проще сразу придумать название, а затем написать под него текст, а кто-то сначала пишет всю лирику целиком, и уже потом думает над заголовком.

Если создание заголовка вызывает затруднения, в интернете существуют различные генераторы названий песен, которые помогут найти нужный (рисунок 6) [5].

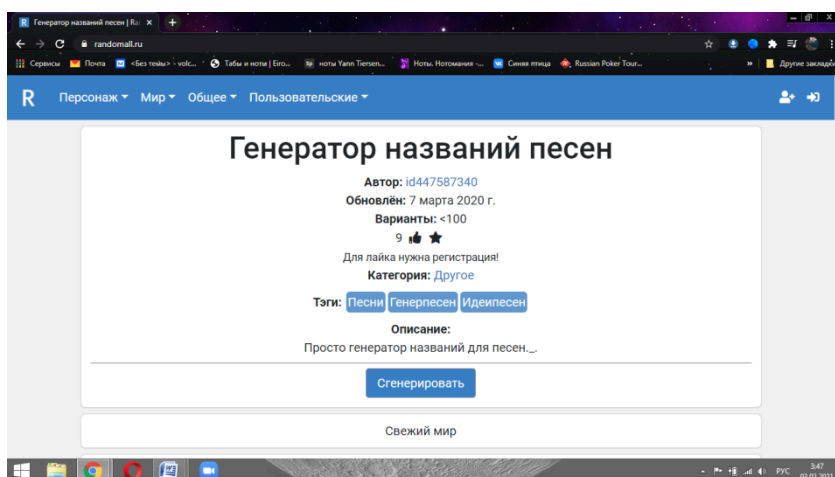

Рисунок 6. Сайт для генерации названий песен

Структура песни

Несмотря на то, что творчество – понятие иррациональное, его плоды для удобства восприятия должны иметь форму. В текстах песен это – структура. Выделяют две основных структурных единицы – куплет и припев, между которыми возможны (но необязательны) связующие вставки. С точки зрения содержания текста, в куплетах должен излагаться основной смысл, а в припеве – главный слоган, идея песни. При этом припев должен быть мелодически и эмоционально ярко выделен. В классическом варианте происходит чередование структурных единиц, и, как показывает опыт, такая схема – наиболее удобна для восприятия. Самый распространенный принцип построения песен – куплет – припев – куплет – припев – бридж - припев.

В куплетах, как правило, раскрывается тема композиции, ее сюжет, который в итоге подведет слушателя к названию; мелодия каждого куплета одинаковая, а текст разный. Основной задачей куплета является передача информации, которая подводит слушателя к смыслу композиции. Куплет рассказывает историю и задает настрой. В нем должен содержаться сюжет, а еще действие и детали эмоциональной картины. Слова каждого куплета в одной композиции будут отличаться, однако мотив должен сохраняться неизменно. Количество слогов в строках нужно рассчитывать так, чтобы исполнитель мог пропеть все куплеты в одном ритме.

Дополнительным элементом внутри куплета может быть пред-припев, представляющий собой одну или две пары строк, стоящих непосредственно перед началом припева. Задачей этого компонента является подготовка слушателя к припеву. Он не считается обязательным, однако, если в первом куплете вы его использовали, придется

продолжать по всему тексту. Мелодия для всех пред-припевов будет одинаковой. Слова могут повторяться или отличаться – на усмотрение автора.

Припев – самая яркая и динамичная часть в песне. Он отличается от куплетов и мелодически, и гармонически. Неудачный припев может испортить всю песню. Эта часть песни призвана быть самой чувственной. Припев цепляет слушателя за душу, он должен быть коротким и эмоциональным. Припев принесет композиции популярность, если в нем будет выражаться основная идея. Нужно использовать слова, которые будут сочетаться с текстом куплета, и не пытаться вносить новую информацию. Чтобы стихи нормально соотносились с музыкой, не нужно делать значительных отличий между припевами в начале и конце.

Бридж – этим элементом можно разбавить песню, внести разнообразие и на секунду отвлечь слушателя от основной идеи, чтобы следующим куплетом/припевом вновь захватить внимание и окунуть в прежнюю эмоциональную атмосферу. Правильно составленный бридж будет уместен в песне любой тематики и направления. Построение бриджа представляет собой сложную задачу. Его функция заключается в том, чтобы подготавливать слушателя к самому припеву. Он используется как пауза перед финальной частью трека и мелодически отличается от куплетов. Он не всегда содержит в себе текст и может исполняться в виде инструментального проигрыша.

3. Создание текста

Сочинитель может донести свои чувства, переживания, рассказать о каких-то событиях слушателю посредством текста песни. Именно поэтому автор должен написать такие слова песни, которые были бы доступны для понимания каждому человеку, то есть те слова, которые любой человек хотел бы услышать либо сказать сам.

Говоря о содержании и идейном наполнении песни, ее следует рассматривать как своего рода произведение литературы. Каждый композитор должен уметь в содержании текста, образующем тему, доступно и выразительно преподнести слушателю ту идею, которую он хочет выразить данной композицией. Поэтому, задаваясь вопросом, как сочинить текст песни, нужно понимать, что основная цель – это выражение определённой идеи, а содержание текста – это только инструмент для достижения этой цели. Тема успешной песни должна пробуждать эмоции у большинства людей, а не только у людей, близких по духу. Обычно самые трогательные песни основаны на чувствах и эмоциях автора, его переживаниях.

Идеи можно черпать из любых источников, вдохновляться искусством, жизнью, людьми. Несколько идей для написания песен можно найти на просторах интернета:

- любовь в глазах смотрящего, но я слеп на один глаз;
- ненависть не для влюбленных;
- ты слишком стар, чтобы танцевать[6].

Существует колесо генератора идей для написания песен. Колесо отвечает на самые простые вопросы: где писать песню и когда, какое задать настроение и о чем должна быть песня (рисунок 7) [7].

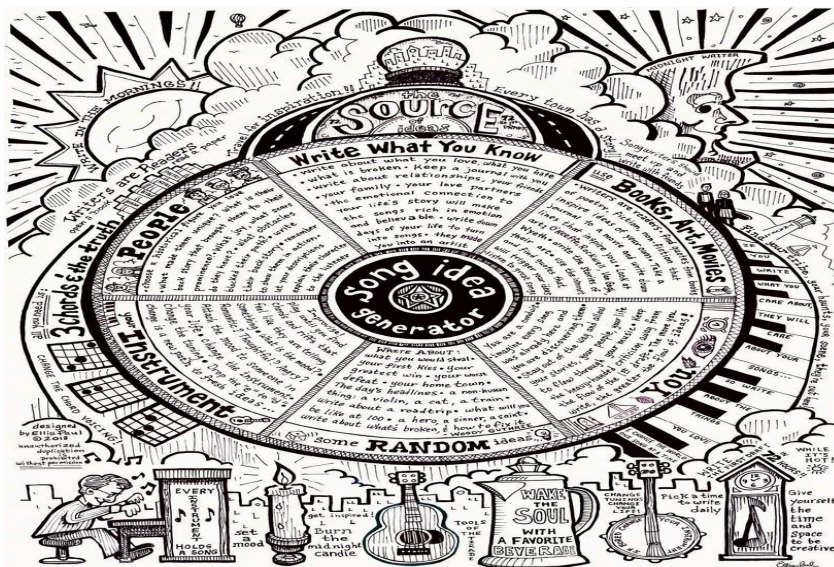

Рисунок 7. Колесо генератора идей Эллиса Пола для написания песен

Как лучше подвести слушателя к основной идее песни и является главной задачей, из каких слов, какой информации будет состоять первый куплет. Продумать, какие слова будут во втором куплете, чем он будет дополнять первый, какую мысль будет доносить припев. Последний куплет должен служить логическим завершением и раскрывать всю глубину смысла.

Весь текст должен нести в себе один смысл. Слушатель должен уловить идею, которую пытается донести автор, даже если он не прислушивается к песне специально, даже если она просто играет на заднем фоне. Он изначально не осведомлен, что ему хочет сказать автор, поэтому понимание должно быть простым, не нужно закрученного сюжета и множества персонажей, есть только несколько минут, чтобы рассказать все. Повторов следует избегать, одни и те же мысли и образы, выраженные по-разному, не менее распространенная ошибка.

Разобравшись с тем, что должны выражать слова песни, какую идею нести, можно приступать к сочинению текста, который лучше всего выразит заложенный смысл. Создание хороших стихов – это кропотливая работа, навыки которой могут быть отточены. Конечно, опыт не заменит той чувственности, которая нужна для создания песни, но без них идея не сможет стать идеальной формой.

Основной задачей хорошей песни является пробуждение эмоций у слушателя. При написании песни важно, чтобы у слушателя появилось те же эмоции, что и у автора. И, для того чтобы их передать, необходимо, чтобы вся песня была пропитана одним чувством. Слушатель должен с самых первых строк улавливать переживания исполнителя. Иначе, если в разных частях песни исполнитель будет переживать кардинально разные эмоции, слушатель может запутаться.

При выборе повествовательной интонации в песне нужно взять за правило придерживаться ее все произведение. Нет смысла прерывать душевное настроение песни случайными веселыми нотками. Текст песни будет хорошим, если выдержан в одном стиле и с одинаковой интонацией. Также частая ошибка – это применение одновременно прошедшего, настоящего и будущего времен в одной песне.

Каждая строка в песне должна вносить свой вклад, продолжать развитие песни, все больше открывать слушателю чувства исполнителя.

Сочинить цепкую фразу песни. Цепкая фраза должна быть запоминающейся, чтобы она продолжала крутиться в голове снова и снова. Нередко такую фразу можно использовать в качестве названия песни. Имея цепкую фразу, можно построить припев на ее основе. Порой сама цепкая фраза целиком может стать припевом. В других случаях она будет представлять собой часть припева (обычно начальную или заключительную).

В любом случае припев должен иметь более обобщенный смысл, чем куплеты. Ведь припев это способ обосновать содержание песни без лишних подробностей.

По мнению многих авторов, написание второго куплета является одним из самых сложных этапов. Цель второго куплета – развить историю дальше, внести новую информацию, вновь вернуть слушателя к названию песни. Чтобы продолжить написание второго куплета в правильном направлении и избежать повторения помогут вопросы в стиле: «как развивались события дальше?».

Песня идеальной становится не сразу, многие успешные авторы переписывают свои тексты множество раз, прежде чем смогут добиться нужного результата. Нужно совершенствовать свой текст раз за разом, переписывая и изменяя его.

Тезисы, которые помогут в написании текста.

1	Сгенерировать идею. Четко представить посыл, который будет раскрыт в произведении
2	Сочинить название. Заголовок композиции формирует в голове слушателя первое впечатление
3	Обрисовать историю. Записать цепочку событий, которые будут преподноситься слушателю
4	Написать вступительный куплет, стараясь вложить в него самую ценную информацию, которая будет интересовать и интриговать слушателя
5	Яркий, эмоциональный припев, который будет взрывать эмоции, вызванные первой частью песни
6	Последние строчки текста должны намекать на то, что сюжет подходит к концу
7	Сделать так, чтобы они ставили точку начатой истории. Нить событий должна подойти к финалу, иначе останется чувство незавершенности
8	Следить за соответствием текста структуре. Считать количество и порядок составляющих элементов произведения
9	Следить за соответствием текста размеру произведения. Слова должны быть такими, чтобы их можно было пропеть
10	Строго выдерживать стилистику. Не пытаться писать юмористический текст под грустную мелодию
11	Стараться делать лаконичный текст с простыми рифмами
12	Не уводить внимание слушателя от смысла, заключенного в названии композиции
13	Строить куплеты так, чтобы они полностью раскрывали смысл названия

4. Создание музыки

Чтобы написать музыку к песне, понадобится научиться играть на одном из музыкальных инструментов, например, на пианино или гитаре - самых распространенных инструментах, которые используются для первичного создания мелодии, или же воспользоваться онлайн-сервисами для создания музыки.

Мелодическая сторона песни столь же трудна для изучения, как и ритмическая. Принцип строения напева прост. В основе его лежит повторение мелодии с вариациями. Если песня строфична, то вся мелодия повторяется из строфы в строфу, изменяясь в припеве, если он есть. Эти принципы действительны для песен всех народов, так как они служат основой песни, но характер их определяется в каждом отдельном случае характером языка, метрики, музыки и остальных составляющих.

Для разных стилей музыки характерно и использование разных инструментов, к примеру, для рок-музыки это звучание электрогитар и ударных, для кантри - акустическая гитара, скрипка и банджо, а электронную музыку сейчас вообще можно полностью написать с помощью специальных программ на компьютере.

При выборе музыкальных партий для песни стоит учитывать и особенности будущего вокала, чтобы обилие разных инструментов не заглушало его. Текст и музыка должны гармонировать друг с другом. Хотя, современное искусство допускает сочетание несочетаемого, необходимо обладать непревзойденным музыкальным вкусом, чтобы подобное сочетание казалось органичным.

Перед написанием музыки необходимо прочувствовать, какие ассоциации вызывает текст. Какой должна быть мелодия к этому тексту – быстрой или медленной? Веселой или грустной? Каким должен быть музыкальный темп песни? Возможно, при прочтении текста придут уже знакомые мелодии песен и классических музыкальных произведений.

Воплотить ассоциации в мелодию бывает сначала тяжело. Но если взять несколько аккордов, постараться под эти аккорды напеть текст – так может и родиться набросок мелодии. Но если нет вообще умения игры на музыкальном инструменте, то можно сочинить музыку на компьютере через доступные онлайн-площадки:

- [Soundation.com](https://soundation.com)
- [Audiotool.com](https://audiotool.com)
- [Soundtrap.com](https://soundtrap.com)
- [Looplabs.com](https://looplabs.com)
- [AudioSauna.com](https://audioSauna.com) [8].

Также легкое в использовании с качественным звуком приложение Incredibox позволяет создавать свою собственную музыку (рисунок 8) [9].

Рисунок 8. Музыкальное приложение для создания музыки

Нельзя забывать о композиции песни. Несмотря на все разнообразие музыкальных стилей и жанров, песня должна иметь начало, кульминацию и конец. Это обусловлено особенностями восприятия человеком музыкального произведения.

Развивать мелодию можно, переложив ее в другие мажорные или минорные тональности. Экспериментируя с различными вариантами мелодии, можно найти то, что будет правильно звучать и интонировать. Мажорные тональности обычно считаются веселыми, радостными и энергичными. Минорные тональности чаще бывают меланхоличными и эмоциональными. Например, тональность ре минор зачастую считается самой печальной, а до мажор – одна из самых радостных по звучанию тональностей.

Закончив работу над основной мелодией и текстом, можно добавить партии для ударных инструментов, бас-гитары и клавишных инструментов, чтобы оживить и акцентировать мелодию. Другие инструменты должны быть задействованы в той же тональности и музыкальном размере, которые были утверждены ранее.

На сайте SpinDitty.com среди 40 000 композиторов всего у 7% проголосовавших вызывают затруднения с написанием музыки (рисунок 9).

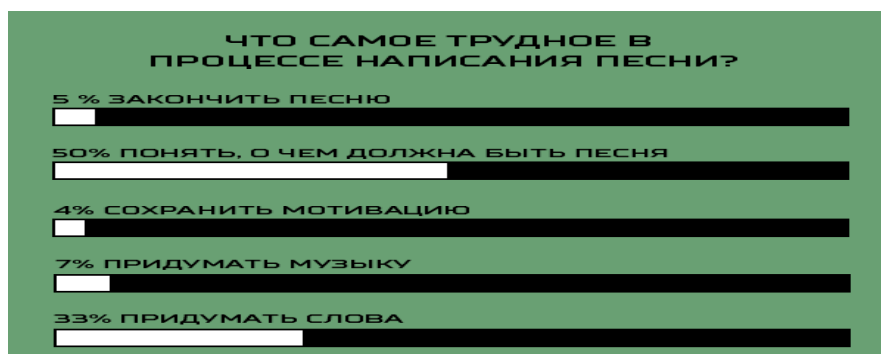

Рисунок 9. Опрос «Что самое сложное в написании песни?»

5. Сочинение авторской песни

Тема, которая в первую очередь была интересна мне, и которая сейчас реже встречается у современных исполнителей – свобода слова и выбор каждого человека. Но она все больше вызывает интерес у молодого поколения.

Целью композиции является право голоса, чтобы люди не боялись сказать о себе и были услышаны. Предполагаемая целевая аудитория слушателей - молодые люди от 13 до 25 лет.

Название песни короткое и запоминающееся «Z», что означает поколение людей, рожденных в век цифровой информации, которые считают, что все равны и активно высказывают свое мнение о социальных проблемах. Поэтому тема собственной авторской песни будет пробуждать эмоции у большинства людей этого поколения, а не только близких мне по духу.

Для себя я выбрал способ написания песни, начиная с текста, так как хотел именно выразить словами то, что ощущаю, а музыка помогла бы стать выразительнее.

Следуя правилам написания, весь текст должен нести в себе один смысл, что я и постарался соблюдать на протяжении двух куплетов и припева. Мне хотелось показать, что поколение Z хочет быть услышано, хочет быть любимыми, несмотря на то, что они не подходят под стандарты общества. Мне хотелось высказать то, что копилось на протяжении нескольких лет, как общество травит не похожих на них, в этой песне есть как положительные, так и отрицательные эмоции.

Для увеличения эффекта, в песне была создана цепкая фраза, которая повторялась и охарактеризовывала собой настроение произведения, поэтому в конце второго куплета важным моментом являются слова «Услышьте нас!».

На протяжении всей песни я старался не уводить внимание слушателя от смысла, заключенного в названии композиции, и пытался раскрыть тему. Мне хотелось, чтобы песня рождала чувство смелости в своих убеждениях, призывала людей к любви к ближнему, подталкивала относиться равноправно ко всем. Используя неизбитые образы, новую идею, я искал новые подходы к этой проблеме.

Песня не говорит, какие именно эмоции переживает исполнитель, это открывается во время самого исполнения. Так, например, первый куплет должен звучать тихо, в припеве уже уверенным голосом, а позже, второй куплет петь с надрывом, переходя на крик, показывая тем самым, что сначала автор боится показать себя обществу и поэтому шёпотом говорит о своих чувствах, а потом приобретает уверенность и заявляет свое отношение к проблеме.

Z.wav

(нажать для прослушивания)

Текст песни

Куплет 1:

Солнце погасло, мир был ужасен,
Но мы же дети поколения Z.
Полюбим мир, и не будет бед.
Поверьте нам, и не будет проблем.
Вы учили нас жить по закону,
А сами закону раздвигаете рамки.
Мы хотим быть лучше вас,
Добавляем слово в новом законе.
Мы хотим жить, жить в этом мире,
Хотим любить, как вы нас любили!

Припев:

Право, право дайте нам жить,
Дайте нам право, чтобы просто любить.
Услышьте наш полный крик души!
Право, право дайте нам жить,
в свободное слово поверить!

Куплет 2:

Зачем пугать и отрекаться?
Это же ваше милое дитя.
Наше поколение борется за право,
За будущее, в котором жить всем нам.
Какая разница кому что нравится?
Как проживём до глубокой старости.
Просим вас стать толерантней.
Услышьте нас! Услышьте нас!
Услышьте нас! Услышьте нас!

Припев еще один раз

Я взял несколько аккордов на гитаре в одной тональности и постарался под эти аккорды напеть текст – так родился набросок мелодии. Можно сказать, что написание музыки было создано с помощью гармонии – это аккорды, которые сочетаются друг с другом (рисунок 10).

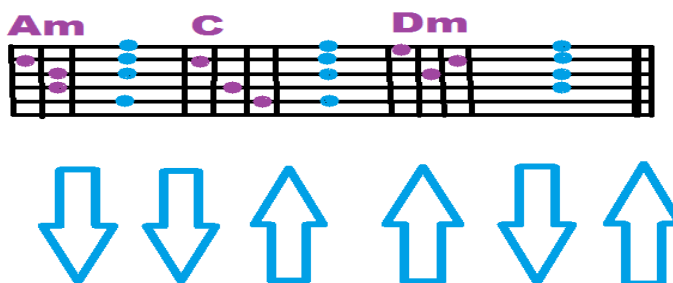

Рисунок 10. Аккорды и ритмическая партия авторской песни

Вся песня выдержана в одном стиле, тональности ля минор и с одной эмоциональной окраской, что делает ее простой в исполнении, но тем самым запоминающейся. Песня несет в себе две основные структурные единицы – куплет и припев, которые чередуются друг с другом.

Исполнение авторской песни я вижу с сильным женским вокалом под гитару, но для понимания, как это будет выглядеть, пел своим голосом. Запись песни в цифровом формате предполагает наличие инструмента, микрофона, звуковой карты и компьютера с программами для записи. Для хорошего качества нужно иметь профессиональную аппаратуру и платные программы, такого не имеется в наличии, поэтому запись приведена для примера[10].

Первым делом записывается музыкальный инструмент (в данном случае это гитара) в два этапа, чтобы звук был стерео в наушниках. Сверху отдельной дорожкой записывается с микрофоном и накладывается голос, чтобы звук был моно. С помощью программы AdobeAuditionCS5 легко можно записать и наложить на музыку голос (рисунок 11) [11].

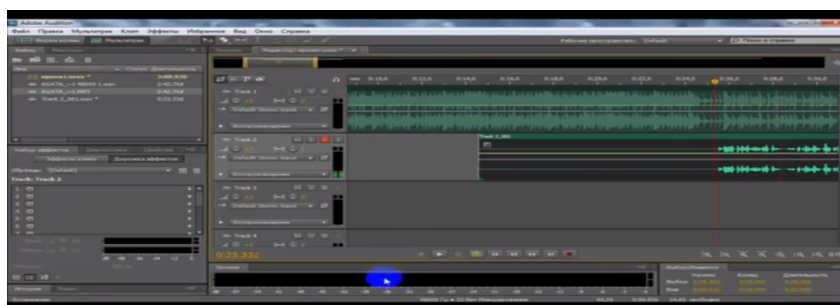

Рисунок 11. Обработка песни в программе AdobeAudition

Экономическое обоснование

Для создания авторской песни никаких затрат на первоначальном уровне не требуется. Если же уровень предполагается профессиональный, то для записи песни на цифровой формат потребуется покупка программ и микрофона. Но я изначально ориентировался на доступный для каждого способ написания.

Поэтому привожу в пример бесплатные онлайн-сервисы для сочинения музыки, если не имеется музыкального инструмента:

- TYPATONE[12]– превратит букву в красивый звук, или даже любой текст в музыку;
- TextToSpeech– это удивительный способ сделать немного роботизированный вокал или получить неотразимые вокальные искажения;
- Autochords [13]– это очень полезный инструмент для написания песен. Нужно только подобрать необходимые аккорды на этом онлайн-сайте в соответствии с выбранной тональностью и настроением, и партия гитары или фортепиано готова.

В моем же случае была изначальная затрата на покупку гитары, обошлось мне это в 2000 рублей, так как я брал бывшую в употреблении.

Экологическое обоснование

Наша жизнь протекает в неразрывной связи с природой. Заботясь о ее сохранности, мы тем самым сохраняем ее для будущих поколений.

Работа с музыкальными инструментами или компьютерным обеспечением не приводит к образованию вредных газов, не создает излишнего шума, кроме музыкального. Используемая для записи песни и работы над ней электроэнергия является экологически чистой энергией.

Создание песни наоборот может быть направлено на защиту природы, стать социально-значимой, участвовать на всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче».

Заключение

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Поставленная в начале работы цель достигнута, задачи успешно решены. Подтверждена гипотеза о том, что песню может написать любой человек, который умеет играть на музыкальном инструменте или владеет компьютерными технологиями.

Проведен анализ информационных источников об этапах возникновения песен. Рассмотрены этапы создания авторской песни от идеи песенного текста до написания музыкального сопровождения. В ходе исследования удалось написать собственную авторскую песню. Создать полную инструкцию для написания песни.

Полученные результаты подтвердили, что возможно написать песню любому начинающему музыканту, опираясь на способы, приведенные в проекте. В процессе создания авторской песни приобретены навыки написания стихов и музыки через онлайн-приложения.

Данный проект можно впоследствии считать инструкцией для написания любой авторской песни, так как проведена исследовательская и практическая работа в этом направлении. Работа над проектом позволила мне выразить свою точку зрения через музыкальное творчество. При этом повысилась музыкальная грамотность, развилось эстетическое чувство, литературные навыки, которые пригодятся в будущем тем, кто хочет не только связать свою жизнь с творчеством, но и готов выражать свою личность через искусство.

Использование данного проекта как инструкции по созданию авторской песни дает возможность всем учащимся объединения «Синяя птица» попробовать себя композитором. В этом и заключается практическая значимость проекта.

Список используемой литературы

1. <https://www.belcanto.ru/pesnya.html> В. А. Васина-Гроссман
2. https://www.belcanto.ru/ars_nova.html К. К. Розеншильд
3. <http://www.norma40.ru/articles/istoriya-pesni.htm> В. А. Васина-Гроссман
4. <https://nagitaru.ru/sozdanie-pesen/>
5. <https://randomall.ru/custom/gen/407>
6. <https://www.muztorg.ru/news/o-chem-pisat-pesni-70-idej-dlya-vdohnoveniya>
7. <https://vk.com/@ghostwriter-generator-idei-dlya-pesni>
8. <https://arefyevstudio.com/2017/09/07/5-luchshix-sajtov-dlya-sozdaniya-muzyki-onlajn/>
9. <https://www.incredibox.com/>
10. https://vk.com/wall-194064899_55
11. <https://nagitaru.ru/kak-zapisat1/>
12. <https://typatone.com/>
13. <https://autochords.com/>