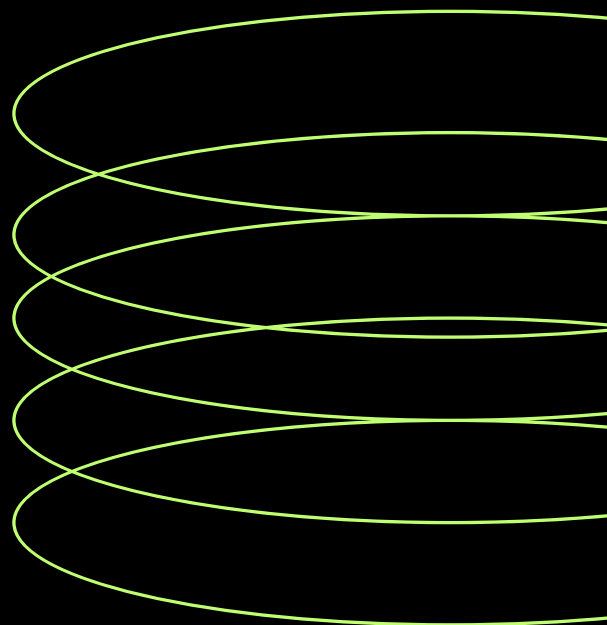

1 шаг к твоей песне

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Как начать писать свои песни даже без
музыкального образования

Об Авторе

ПРИВЕТ, Я ЛЕНА БИГУС

Я автор этой пошаговой инструкции для начинающих авторов песен. Когда я начинала писать свои песни, я бы никогда не подумала, к чему они могут меня привести. Мои песни стали для меня источником дохода, самореализации и счастья. Я пишу песни уже больше 10 лет, пишу для очень известных и для совсем неизвестных исполнителей, пишу для себя и для кино. Сейчас я живу в Барселоне, и музыка продолжает быть источником моего дохода и реализации.

В этой мини-книге я хочу рассказать о том, как ты можешь начать писать песни уже сейчас, не смотря на отсутствие муз. образования.

Эта мини-книга называется “Один шаг к твоей песне”. Почему? Потому что ты уже сделал этот шаг. Читаешь эти строки - а значит, ты уже готов.

ГЛАВА 1.

4 причины почему тебе стоит начать писать свои песни

человечество не просто так уже много веков уделяет музыке такое большое значение. Этому есть множество причин. Здесь я выделю четыре, на мой взгляд самые интересные.

4 причины почему тебе стоит начать писать свои песни

1. ЭТО ТЕРАПИЯ

Написание песен помогает перерабатывать и выражать сложные эмоции, что способствует снижению тревожности. Учёными доказано, что при написании песен и создании музыки у человека высвобождаются дофамин и окситоцин, что способствует повышению уровня счастья и улучшает настроение. Написание песен также имеет терапевтический эффект, так как помогает выразить свои чувства и избавиться от стресса после сложных эмоциональных событий. Создание музыки способствует снижению симптомов депрессии и тревожности. После написания песни о сложном событии авторы чувствуют облегчение и возможность двигаться дальше - в творчестве и в личной жизни.

Я начала писать свои песни после того как рассталась с первой любовью. Песни помогли мне пережить этот момент и идти дальше.

2. ЭТО ДОХОД

Доход от продажи песен варьируется и зависит от того, насколько ты известный сонграйтер или насколько известным исполнителям ты пишешь. Чтобы полноценно зарабатывать на сонграйтинге, нужно, чтобы люди знали, что ты пишешь песни - и обязательно найдутся те, кто захочет купить твою музыку.

Цены на мои услуги сонграйтинга начинаются от 100к и зависят от объема работы

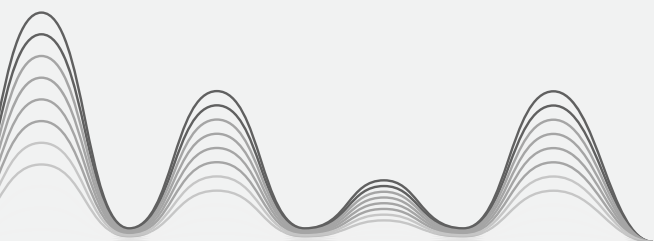
3. ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ

Благодаря связи и эмоциональной коммуникации у автора происходит простой и очевидный процесс реализации себя в социуме. Ощущение что ты создал что-то, привнес что-то в этот мир, что у тебя есть голос, своя аудитория которая тебя слышит и понимает.

4. ЭТО СВЯЗЬ

Музыка это способ коммуникации с миром. Способ выражать эмоции и события о которых не всегда можно просто рассказать. Песни помогают автору выражать себя в определенном моменте который не повторим. Выражать свои чувства и опыт. В то время как у слушателя возникают свои ассоциации образы и чувства исходя из его опыта и эмоционального отклика на данный момент. Но именно так просиходит невидимая связь между внутренним миром автора и его слушателями. Через музыку автор может мотивировать, вдохновлять, давать ответы на вопросы и поддерживать в трудные моменты.

Я ежедневно получаю сообщения от слушателей о моей музыке о том как она трогает их, и это дает мне ощущение невероятной ценности о моей деятельности.

ГЛАВА.2

5 примеров авторов без музыкального образования

Давай развеим миф о том что только те кто
учился музыке могут писать песни.

N.1 Курт Кобейн

Курт Кобейн не имел формального музыкального образования - он был самоучкой. С детства он интересовался музыкой: в шесть лет начал играть на пианино и подбирать простые мелодии по слуху, а в подростковом возрасте увлёкся гитарой. Первую гитару ему подарил дядя, и Курт самостоятельно освоил несколько аккордов, а затем начал писать собственные песни.

Кобейн писал музыку интуитивно, больше полагаясь на эмоции, чем на теорию. Он создавал мелодии и тексты одновременно, часто начиная с гитарного риффа, который вызывал у него определённое чувство или настроение. Его песни отличались искренностью и внутренней болью - он не пытался делать их «идеальными», а выражал через них свои мысли и переживания.

Курт часто говорил, что для него процесс написания песен - это способ справиться с внутренними конфликтами. Он писал быстро, импульсивно, а тексты создавал под влиянием личных переживаний, фрустрации и социальной критики. Именно эта эмоциональная честность сделала его музыку глубоко откликающейся у миллионов людей.

N.2 Виктор Цой

Виктор Цой не имел профессионального музыкального образования - он был самоучкой. После школы он поступил в художественное училище имени Серова в Ленинграде, где учился на оформителя, но был отчислен. Музыкой Цой начал увлекаться ещё в подростковом возрасте: он играл на гитаре, писал стихи и пытался сочинять собственные песни. Основам игры на гитаре Виктора научили друзья, а дальше он развивался самостоятельно - подбирал аккорды на слух, пробовал разные ритмы и мелодические ходы. Его музыкальный стиль сформировался под влиянием рока 70–80-х годов, особенно таких групп, как The Beatles, The Rolling Stones, The Doors и Led Zeppelin.

Цой писал песни очень интуитивно - он говорил, что мелодия и слова приходят одновременно, будто изнутри. Его тексты отличались простотой и глубиной, отражали дух времени и внутренние переживания поколения. Часто идеи для песен рождались из наблюдений за жизнью, разговоров с друзьями или личных размышлений.

Для Цоя музыка была способом говорить с людьми, выражать свободу и правду. Он не стремился к идеальной форме - ему было важно, чтобы каждая песня несла чувство и смысл. Именно поэтому его творчество остаётся живым и близким многим до сих пор.

N.3 Тейлор Свифт

Тейлор Свифт с детства проявляла интерес к музыке, но не имела классического музыкального образования. Она начала петь в раннем возрасте и выступала на местных мероприятиях в своём родном городе. В 11 лет Тейлор выучила несколько аккордов на гитаре - этому её научил техник, который пришёл чинить компьютер у её родителей. С тех пор она начала писать свои первые песни и развивала талант самостоятельно.

Тейлор всегда писала музыку интуитивно - для неё процесс создания песни тесно связан с эмоциями и личными историями. Она сочиняет тексты, основываясь на собственных переживаниях, отношениях и наблюдениях за людьми. Часто она говорит, что песня для неё - это способ понять себя и прожить ситуацию до конца.

Свифт пишет как музыку, так и слова, создавая гармоничные композиции, которые отражают её внутренний мир. Она может начать с фразы, мелодии или ритма, которые вдруг приходят в голову, и постепенно развивает из этого полноценную песню. Несмотря на отсутствие формального образования, Тейлор Свифт стала одной из самых успешных авторов-исполнителей в мире. Её умение превращать личные эмоции в универсальные истории сделало её песни близкими миллионам слушателей по всему миру.

N.4 Ханц Циммер

Ханс Циммер - один из самых известных кинокомпозиторов современности, но, как и многие великие музыканты, он не имеет классического музыкального образования.

Своё музыкальное мышление Циммер развивал самостоятельно - экспериментируя со звуком, электроникой и записью. В юности он играл в рок-группах, создавал музыку с использованием синтезаторов и участвовал в создании рекламных джинглов. Этот опыт позволил ему соединить электронное звучание с оркестровым, что позже стало его фирменным стилем.

Когда Циммер начал писать музыку для кино, он опирался не столько на академические знания, сколько на интуицию и способность чувствовать эмоцию сцены. Он всегда создаёт музыку, начиная с идеи или ощущения, которое должно передать настроение фильма. Часто он пишет темы, прежде чем начинается съёмка, чтобы вдохновить режиссёра и актёров.

Для Ханца Циммера музыка - это способ рассказать историю через звук. Он сочетает традиционные инструменты с электронными текстурами, создавая мощные и эмоциональные саундтреки. Именно благодаря такому подходу его работы - от «Интерстеллара» и «Начала» до «Гладиатора» и «Короля Льва» - считаются эталоном киномузыки.

N.5 Джонн Леннон

Джон Леннон не имел формального музыкального образования и, как многие легендарные музыканты, был самоучкой. Он вырос в Ливерпуле и с детства интересовался музыкой - слушал рок-н-ролл, блюз и скиффл, популярные в то время направления. В подростковом возрасте Леннон создал свою первую группу The Quarrymen, которая позже превратилась в The Beatles. Играть на гитаре Джон научился самостоятельно - он подбирал аккорды на слух, слушая пластинки Элвиса Пресли, Чака Берри и Бадди Холли. Теории музыки он не знал и ноты не читал, но обладал отличным музыкальным слухом и чувством ритма.

Леннон писал песни, опираясь на внутреннее чувство и интуицию. Его метод был эмоциональным и спонтанным - он часто начинал с фразы или мелодии, которая рождалась в голове, и строил вокруг неё песню. В тандеме с Полом Маккартни они создали один из самых плодотворных и влиятельных авторских дуэтов в истории музыки. Темы песен Леннона отражали его внутренний мир, социальные взгляды и духовные поиски. Он писал честно и открыто - о любви, мире, одиночестве, свободе и личных переживаниях. Его песни, такие как "Imagine", "Help!", "All You Need Is Love", стали символами целого поколения.

Для Джона Леннона музыка была способом понять себя и изменить мир - через искренность, простоту и силу слова.

У ТЕБЯ ЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ? А ТАК ЛИ ЭТО ВАЖНО
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Я знаю огромное количество ребят, которые закончили музыкальные школы, колледжи и даже музыкальные академии, но они не пишут свои песни и вообще не занимаются музыкой.

И также я знаю ребят, которые учились на юристов и айтишников, но при этом пишут песни и выступают с концертами.

Музыка - это выбор.

ГЛАВА 3.

как начать писать свои песни

Как начать и не останавливаться

Как начать писать свои песни

Давай разберем основные моменты которые важны при написании песен. Если ты будешь выполнять все эти пункты поверь через несколько месяцев ты можешь совершить свой личный прорыв. В написании песен главное - действие. Повторяя много раз одно и тоже действие ты увидишь как твои песни раз за разом будут становиться все лучше и лучше. Уйдут сомнения и сопротивления, останется только творческий поток.

N.1 ФИКСИРУЙ ВСЕ ИДЕИ

N.2 СДЕЛАЙ СОНГРАЙТИНГ ПРИВЫЧКОЙ

N.3 ИЗУЧИ БАЗОВУЮ ТЕОРИЮ

N.4 ИСПОЛЬЗУЙ ГОЛОС

N.5 НЕ ИЩИ ВДОХНОВЕНИЕ

N.6 ИСПОЛЬЗУЙ ДОСТУПНЫЕ ПРОГРАММЫ

N.7 ОТКРЫВАЙ СЕРДЦЕ

N.8 ЧЕРПАЙ РЕСУРС ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ

N.9 КОЛЛАБОРИРУЙ

N.10 ДЕЛИСЬ С МИРОМ

N.11 ВЕРЬ В СЕБЯ

Эти 11 пунктов которые помогут тебе двигаться, меняться, развиваться.

За каждым из этих пунктов стоит один шаг к твоей песне - действие. Прямо сейчас возьми ручку и запиши первые слова которые приходят в голову. Действие. Делай действие. Всегда. Даже когда чувствуешь сомнения. Даже когда чувствуешь что сейчас не тот момент. Идеальный момент для твоей песни - сейчас.

Прямо сейчас возьми ручку напиши о чем ты хочешь чтобы была твоя песня? Какая будет ее основная история, основной посыл, основная мысль?

Записал? Отлично!

А сейчас давай чуть больше раскроем те пункты о которых мы говорили выше

N.1 ФИКСИРУЙ ВСЕ ИДЕИ

При создании песен не бывает плохих идей. Бывают идеи которые ты забыл. А вспомнить придуманную фразу или мелодию порой просто невозможно. По этой причине, первое что важно запомнить - всегда фиксируй все свои идеи. Сделай фиксацию своей ежедневной привычкой. Таким образом ты начнешь копить материал, а материал для автора это самое главное. Это как сценарий для фильма. Нет сценария нет фильма. Поэтому копи свои мини сценарии даже если в них всего два слова. Это могут быть те самые два слова которые тронут твоего слушателя до глубины души.

N.2 СДЕЛАЙ СОНГРАЙТИНГ ПРИВЫЧКОЙ

Когда ты вплетишь написание песен в свою повседневную жизнь - вот здесь начнётся волшебство.

Не жди идеального момента. Смысл в том, чтобы писать несмотря ни на что.

Я писала свой первый альбом, когда стала мамой, и у меня совсем не было времени сесть за фортепиано или уединиться. Поэтому я писала песни, пока купала детей или делала свои домашние дела. Ещё мне нравилось сочинять, когда я ехала в машине.

Я фиксировала всё, что было для меня важно, а уже потом ехала на студию и работала с саунд-продюсером.

Чем быстрее мы приучаем себя ловить песни в самых необычных местах, тем лучше мы в итоге пишем и тем больше материала у нас получается. Каждая новая песня будет сильнее предыдущей.

N.3 ИЗУЧИ БАЗОВУЮ ТЕОРИЮ

Знание нот, базовых аккордов, структуры песен, тренировка ритма и слуха - всё это поможет тебе чувствовать себя свободно при создании песен.

Если у тебя нет музыкального опыта или он был только в детстве, я советую уделить этому время.

Многие авторы, о которых мы говорили здесь, имели врождённое чувство ритма и слух, но не у всех из нас это есть.

Однако это можно развить, как и любой другой навык - просто у каждого уйдёт своё количество времени, исходя из природных данных и интенсивности и продолжительности практики.

N.4 ИСПОЛЬЗУЙ ГОЛОС

Твой голос - инструмент. Благодаря твоему голосу ты будешь ещё свободнее как автор. Часто у людей складывается представление, что чтобы писать песни, нужно уметь играть на музыкальных инструментах, читать партитуры, прописывать партии нотами и непременно уметь делать ещё тысячу других, только гениям доступных вещей.

А как же голос? Голос - это самый крутой инструмент, который только можно себе представить, потому что голос - это то, чем ты пользовался всю свою жизнь, и это единственный инструмент, способный выразить текст и смысл с помощью слов.

Тренировка связок, мелизмов и разных вокальных техник даст тебе ещё большую свободу владения голосом, а значит, и ещё большую свободу в написании песен и использовании голоса как инструмента. Импровизация голосом - важный элемент при написании песен.

N.5 НЕ ИЩИ ВДОХНОВЕНИЕ

Бытует мнение, что чтобы писать песни, нужно, чтобы на тебя снизошло вдохновение. А вдохновение - это то, что происходит само по себе или под воздействием какого-то события.

Но знаете, что я обнаружила за 10 лет своей сонграйтерской практики? Вдохновение приходит в момент действия. Именно действие создаёт импульс, который в итоге приводит нас в состояние вдохновения, потока - называйте как угодно.

А если сейчас в твоей жизни нет ничего, что тебя вдохновляет, то зачем просто сидеть и ждать? Если мы просто сидим и ждём, значит, мы не владеем собственным творчеством. Это делает его спонтанным и мешает нам быть продуктивными.

Бери своё творчество в свои руки. Воспринимай вдохновение как отклик, который появляется после действия, а не до него. Поверь мне, ты сильно удивишься, когда увидишь, что вдохновение - это вполне контролируемый процесс.

N.6 ИСПОЛЬЗУЙ ДОСТУПНЫЕ ПРОГРАММЫ

Мы живём в удивительное время, когда технологии позволяют создавать музыку, не выходя из дома, и многие программы при этом совершенно бесплатны.

Я не имею в виду использование искусственного интеллекта - я сильно против этого, так как лично для меня это рушит всю концепцию творчества и самовыражения.

Я говорю о таких музыкальных программах, как GarageBand, Logic Pro или Ableton.

Сейчас у нас есть невероятное количество ресурсов. Только представьте, что ещё 50 лет назад у людей не было таких возможностей, а создание песен на студии стоило немислимых денег из-за дорогостоящей аппаратуры, и не каждый мог себе это позволить.

Используй возможности нашего времени.

N.7 ОТКРЫВАЙ СЕРДЦЕ

Совет, который я хочу тебе дать, - не бойся быть уязвимым. Песни, написанные с открытым сердцем, - это настоящее волшебство и для тебя как для автора, и для слушателя. Не бойся ранить себя и зайти в воспоминания и переживания, которые являются болезненными, ведь именно так и рождаются песни, которые лечат. Помни, что твоё открытое сердце, твоя уязвимость - это на самом деле огромная сила.

N.8 ЧЕРПАЙ РЕСУРС ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Ко мне на музыкальные кемпы часто приходят ребята, которые сначала не знают, о чём писать, но в процессе с удивлением обнаруживают, что история их жизни и их опыт - бесконечный ресурс. Наше прошлое, настоящее, мечты о будущем - всё это огромный ресурс, у которого нет границ. Обращаться к своим историям крайне важно, особенно на начальном этапе. Позже ты почувствуешь, как тебе захочется писать о других людях: друзьях, знакомых, историях из книг, фильмов или политических ситуациях. Но дай себе время писать о себе. Это не эгоистично и не странно. Это абсолютно нормально. Более того, многие авторы сделали себе приличную карьеру, описывая в песнях истории из своей личной жизни.

N.9 КОЛЛАБОРИРУЙ

Часто мне задают вопрос: «Лен, как расти, заводить новую аудиторию и просто двигаться дальше с внутренней опорой?» Сотрудничество с другими артистами, авторами, саунд-продюсерами - важный элемент в этом процессе. Во-первых, потому что в процессе взаимодействия ты получаешь ценный опыт и учишься новому. Во-вторых, при создании фита с другим артистом ты получаешь новую аудиторию. А аудитория для музыканта - это очень важный элемент.

И здесь, конечно, важно понимать, что не со всеми музыкантами стоит сотрудничать. Советую тщательно выбирать, с кем работать и на каких условиях. Предлагай себя и будь открыт к предложениям. Чтобы получать предложения от других музыкантов, важно стабильно релизить свою музыку и вести социальные сети. Никогда не знаешь, кто напишет тебе в личные сообщения.

У меня два моих больших фита случились именно так. Известные музыканты и саунд-продюсеры просто пишут мне в лс.

N.10 ДЕЛИСЬ С МИРОМ

Если ты будешь писать «в стол», то какой в этом смысл? Реакция людей, благодарность людей, улыбки людей и слёзы людей - это ещё один важный ресурс, без которого автору крайне сложно продержаться. Обратная связь от мира очень важна. Поэтому уже сейчас подумай, какие способы показать миру свою музыку у тебя есть. Если песня уже готова - выложи её на площадки. Если песня пока ещё в демо-версии - поделись ею в своих социальных сетях. Расскажи о процессе работы над песней. Не молчи, не скрывай. Пусть люди узнают о том, что ты делаешь. Подумай, как можно собрать друзей и спеть им свои песни в ближайшее время.

Делись с миром, и мир обязательно ответит тебе определённым количеством преданных поклонников твоей музыки. У каждого это будет своё количество, но мы сейчас не об этом.

Написать одну песню и ждать, что она станет суперпопулярной и у тебя появится большая аудитория слушателей - можно очень долго, и такие истории большая редкость. Поэтому выпускай как можно больше музыки не прячь ее и именно тогда ты увидишь результат.

Когда я начала выпускать свои песни моя жизни сильно изменилась. Я научилась больше верить в себя, у меня появились преданные слушатели, я стала больше зарабатывать и конечно же я стала более счастливой проживая все эти процессы. Музыка дала мне невероятные возможности даже не смотря на то что я не самый известный артист и сонграйтер.

N.11 ВЕРЬ В СЕБЯ

Казалось бы, простой совет - верь в себя, и всё получится. Но, к сожалению, не у всех получается поверить в себя. Я же за то, чтобы пробовать.

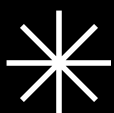
Попробуй при написании следующей песни поддержать и похвалить себя. Стань сам себе другом в процессе создания - другом, который поможет, подскажет, поддержит. Особенно это важно, если рядом пока нет того, кто может тебя поддержать.

Когда ты пишешь песни, обязательно оставляй сомнения и страхи в стороне - иначе они будут блокировать твой творческий поток и мешать тебе выражать свои мысли свободно.

Помни: написание песен - это навык. Навык, который можно развить. Если сейчас ты чувствуешь себя неуверенно, дай себе время. Каждый новый текст и каждая новая мелодия будут получаться всё лучше и легче. И однажды ты обнаружишь, что написание песен приносит тебе только удовольствие, а сопротивление и неуверенность останутся в прошлом.

ГЛАВА.4

Действие - это единственный путь к вдохновению

не жди что тебя вдруг настигнет вдохновение.
Вдохновение придет в момент действия.
Импульс к действию это и есть твой источник
вдохновения.

Действуй прямо сейчас!

У тебя есть абсолютно всё для того, чтобы писать свои песни.

Прямо сейчас возьми ручку и блокнот и запиши свои мысли, слова, фразы.

О чём будет твоя новая песня?

Ты имеешь полное право писать свои песни, даже если не знаешь нот. Ты имеешь полное право исполнять свои песни, даже если ты не профессиональный певец.

Верь в себя, открывай свое сердце музыке!
Все получится!