

12+ Дмитрий Урсаев

*Нейросеть SUNO. Копируем стиль
любимых рок-групп. Книга II*

Дмитрий Урсаев

**Нейросеть SUNO. Копируем стиль
любимых рок-групп. Книга II**

«Издательские решения»

Урсаев Д.

Нейросеть SUNO. Копируем стиль любимых рок-групп. Книга II /
Д. Урсаев — «Издательские решения»,

«Нейросеть SUNO. Копируем стиль любимых рок-групп» — практическое руководство по созданию рок-музыки с помощью искусственного интеллекта. Книга показывает, как использовать SUNO не как случайный генератор песен, а как полноценный инструмент для осмысленной работы со стилем, звучанием и музыкальной идеей. Книга будет полезна музыкантам, авторам песен, продюсерам и всем, кто хочет научиться создавать музыку в духе любимых рок-групп.

© Урсаев Д.

© Издательские решения

Содержание

Нейросеть SUNO. Копируем стиль любимых рок-групп. Книга II	7
Глава 14. Смежные стили: индустриальный рок, альтернативный металл, симфо-рок	7
1. Почему эти стили стоят особняком	8
2. Где проходит граница между роком и металлом	8
3. Когда можно использовать «металлические» признаки	9
4. Индустриальный рок: машина, холод и человеческий голос внутри шума	10
5. Базовый промпт для industrial rock	12
6. Что делает industrial rock именно индустриальным	13
7. Как не сделать industrial rock слишком электронным	13
8. Как не сделать industrial rock слишком металлическим	14
9. Альтернативный металл: тяжесть, рифф и песенная форма	15
10. Базовый промпт для alternative metal	16
11. Что делает alternative metal именно альтернативным, а не просто металлом	17
12. Как не превратить alternative metal в nu metal, metalcore или просто extreme metal	18
13. Как не сделать alternative metal слишком мягким	18
14. Как не сделать alternative metal слишком «безлико-тяжелым»	19
15. Симфо-рок: оркестровый масштаб без потери рок-основы	19
16. Базовый промпт для symphonic rock	21
17. Чем symphonic rock отличается от symphonic metal	22
18. Как не сделать symphonic rock слишком пафосным	22
19. Как не сделать symphonic rock просто саундтреком с барабанами	23
20. Как аккуратно смешивать эти три смежные зоны	24
21. Один образ в трех смежных стилях	24
22. Что делать, если industrial rock получается слишком обычным	25
23. Что делать, если industrial rock получается слишком электронным	25
24. Что делать, если alternative metal звучит как обычный hard rock	26
25. Что делать, если alternative metal стал слишком экстремальным	26
26. Что делать, если symphonic rock не звучит «симфонично»	27
27. Что делать, если symphonic rock звучит слишком «киношно» и теряет рок	27
28. Тексты для этих смежных стилей	28
29. Готовые шаблоны промптов	29
30. Мини-словарь главы	30

31. Типичные ошибки главы	31
32. Небольшое практическое задание	31
Итог	32
Часть IV. Практика создания песен в стиле любимых групп	34
Глава 15. Как анализировать любимую группу и превращать ее стиль в набор промптов	34
1. Почему анализ группы важнее, чем просто ее название	34
2. Главный принцип: анализировать не группу вообще, а ее повторяющийся почерк	35
3. Сколько песен нужно брать для анализа	36
4. Как правильно выбрать песни для анализа	36
5. Как слушать группу правильно: от впечатления к признакам	37
6. Стилиевая карта группы: главный рабочий инструмент	38
7. Что выписывать из каждой песни	40
8. Как отличать ядро стиля от случайных эффектов	41
9. Метод частотного анализа: что повторилось три раза — то важно	42
10. Как переводить наблюдения в язык промпта	43
11. Как собрать первый базовый промпт	44
12. Три уровня промпта: краткий, рабочий, расширенный	44
13. Почему лучше делать не один промпт, а набор	46
14. Как выделять «обязательные» и «дополнительные» признаки	46
15. Как строить серию промптов по одной группе	47
16. Как добавить свое отличие и не скатиться в копию	48
17. Пример полного анализа: условная «мрачная альтернативная группа»	49
18. Пример полного анализа: условная «гимновая гитарная группа»	50
19. Пример полного анализа: условная «сырая риффовая группа»	50
20. Как переводить анализ группы в несколько режимов использования	51
21. Как вести журнал анализа и промптов	52
22. Что делать, если после анализа генерации все равно «не попадают»	53
23. Как улучшать промпт после анализа	54
24. Универсальный шаблон анализа любимой группы	55
25. Практическое упражнение	55
26. Мини-словарь главы	56
27. Типичные ошибки главы	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Нейросеть SUNO. Копируем стиль любимых рок-групп. Книга II

Дмитрий Урсаев

© Дмитрий Урсаев, 2026

ISBN 978-5-0070-3290-2 (т. 2)

ISBN 978-5-0070-3289-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Нейросеть SUNO. Копируем стиль любимых рок-групп. Книга II

Глава 14. Смежные стили: индустриальный рок, альтернативный металл, симфо-рок

Этой главой мы завершаем обзор основных рок-направлений, с которыми удобно работать в SUNO. И завершаем не случайно именно на **смежных стилях** — тех, что находятся на границе рока с другими музыкальными территориями, но при этом по-прежнему могут использоваться внутри рок-эстетики.

Речь пойдет о трех очень разных, но одинаково полезных для генерации зонах:

- **индустриальный рок;**
- **альтернативный металл;**
- **симфо-рок.**

Почему они важны? Потому что очень многие пользователи хотят не просто «рок», а звук:

- тяжелее обычного;
- холоднее и жестче;
- технологичнее;
- более мрачный;
- более масштабный;
- более кинематографичный;
- с оркестровым или машинным оттенком;
- с более массивным низом и более драматичной подачей.

Именно здесь SUNO может быть особенно полезной — но и особенно опасной. Стоит переборщить с тяжестью, и рок превращается в металл. Стоит переборщить с оркестром, и вместо рок-песни получается условный саундтрек. Стоит слишком сильно давить на индустриальные маркеры, и музыка уходит в электронную или чисто металлическую зону.

Поэтому в этой главе мы разберем не просто три жанра, а **три пограничных режима работы**:

- как утяжелять рок, не ломая его;
- как добавлять индустриальную механику, не теряя группу;
- как использовать оркестровый размах, не превращая все в пафосную декорацию.

И, как всегда, нас интересует не копирование конкретных исполнителей, а **сборка стилизованных признаков через промпт**.

1. Почему эти стили стоят особняком

Все три направления — не совсем «чистый рок» в классическом смысле. У каждого из них есть сильная добавка извне.

Индустриальный рок

Берет роковую основу и соединяет ее с:

- машинным ритмом;
- холодной атмосферой;
- синтезаторными слоями;
- металлической жесткостью;
- ощущением механического давления.

Альтернативный металл

Берет роковую песенность и альтернативный нерв, но усиливает:

- низко настроенные гитары;
- тяжесть риффа;
- плотность барабанов;
- телесность грува;
- агрессию и внутреннее давление.

Симфо-рок

Берет роковую группу и добавляет:

- оркестровые текстуры;
- пианино;
- струнные;
- кинематографическую широту;
- драматизм и масштаб.

Именно поэтому эти стили так интересны для SUNO: они позволяют **раздвинуть границы рок-звучания**, но при этом требуют гораздо большей аккуратности в формулировках.

2. Где проходит граница между роком и металлом

Это один из самых важных вопросов всей главы.

На практике граница между роком и металлом не всегда жесткая. Это скорее спектр. Но при работе с SUNO полезно понимать, какие признаки чаще удерживают музыку в роковой логике, а какие уводят ее в металлическую.

Признаки, которые чаще оставляют музыку в рок-эстетике

- живой groove;
- песенная структура;
- заметная роль припева;
- вокал без экстремальных техник;
- рифф как опора, но не тотальное доминирование;
- живая группа как центр;
- динамика между частями;
- эмоциональность, а не только силовое давление.

Признаки, которые часто уводят в металл

- extreme;
- brutal;
- crushing;
- relentless double-kick attack;
- growl;
- scream;
- blast-beat feel;
- ultra-heavy low-end assault;
- death / black / metalcore markers;
- тотальная плотность без воздуха.

Это не значит, что слова вроде **heavy**, **low-tuned** или **aggressive** вообще нельзя использовать. Можно. Но в рок-книге важно контролировать дозировку.

Хорошее правило

Если вы хотите остаться в зоне рока или околорока, лучше использовать:

- heavy, but not extreme;
- low-tuned, but still melodic;
- powerful, not brutal;
- punchy, not crushing;
- gritty, not growling;
- dark, not apocalyptic metal chaos.

Именно это особенно важно для альтернативного металла и индустриального рока.

3. Когда можно использовать «металлические» признаки

Многие пользователи боятся добавлять heavy-маркеры, думая, что книга про рок не должна касаться металла вообще. Это не так. На практике некоторые «металлические» признаки очень полезны даже в роковой эстетике.

Можно смело использовать, если нужна тяжесть

- low-tuned guitars
- heavy bass
- tight drums

- powerful drums
- dark low end
- mechanical heaviness
- crushing chorus energy — но осторожно
- aggressive groove
- heavy riff-driven verse

Но важно уравновешивать

Если вы добавляете:

- low-tuned guitars

то полезно оставить:

- melodic chorus

или

- rock vocal

или

- live band feel

Если вы добавляете:

- heavy bass

и

- mechanical drums,

то полезно не забыть:

- structured chorus

или

- rock-oriented vocal delivery

То есть тяжесть должна быть **внутри песни**, а не вместо песни.

4. Индустриальный рок: машина, холод и человеческий голос внутри шума

Индустриальный рок — это один из самых характерных гибридов в рок-музыке. Его сила в сочетании противоположностей:

- живая группа и механический пульс;
- гитара и синтетический слой;
- человеческий голос и обезличенная среда;
- маршевость и нерв;
- холод и давление.

Если описывать этот стиль слишком просто, можно получить либо:

- обычный dark rock с синтами,
либо
- почти industrial metal,
либо
- слишком электронный трек без рокового каркаса.

Поэтому индустриальный рок в SUNO нужно строить очень осознанно.

Базовые признаки industrial rock

Гитары

Обычно хорошо работают:

- palm-muted guitars
- low-tuned industrial guitars
- mechanical guitar riffs
- heavy distorted guitars
- rigid riff-driven guitars

Бас

Полезны:

- deep bass pulse
- heavy industrial bass
- dark bass drive
- mechanical low-end groove

Барабаны

Это один из главных маркеров:

- mechanical drums
- stomping industrial drums
- rigid beat
- machine-like rhythm
- militant drums
- punchy electronic-acoustic hybrid drums

Синтезаторные и текстурные слои

Очень важны:

- dark synth layers
- industrial synth textures
- metallic atmosphere
- cold electronic layers
- machine ambience

Вокал

Чаще хорошо работают:

- baritone vocal
- cold male vocal
- processed vocal edge
- aggressive restrained vocal
- dark commanding vocal

Индустриальный рок может быть как более отстраненным, так и более агрессивным, но вокал почти всегда должен чувствоваться как часть механического мира, а не просто обычный роковый фронтмен.

Динамика

Полезны:

- stomping groove
- militant pulse
- controlled verse, heavy chorus
- dark repetitive tension
- mechanical chorus impact

Атмосфера

Критически важны:

- cold metallic atmosphere
- industrial darkness
- urban machine feel
- harsh mechanical space
- dark futuristic rock sound

5. Базовый промпт для industrial rock

Industrial rock, low-tuned mechanical guitars, deep bass pulse, stomping mechanical drums, dark synth layers, cold baritone vocal, militant groove, cold metallic atmosphere.

Это хорошая базовая формула.

Более роковый industrial rock

Industrial rock, distorted riff-driven guitars, heavy bass, punchy mechanical drums, dark synth textures, gritty male vocal, strong verse and heavy chorus, cold urban machine atmosphere.

Более холодный и отстраненный industrial rock

Dark industrial rock, rigid low-tuned guitars, machine-like drums, deep bass pulse, shadowy synth layers, restrained baritone vocal, nocturnal metallic atmosphere.

Более хитовый и припевный industrial rock

Melodic industrial rock, heavy guitars, mechanical drums, dark synth layers, driving bass, powerful male vocal, strong hook, massive dark chorus, polished cold production.

6. Что делает industrial rock именно индустриальным

Чтобы трек не превратился просто в «тяжелый темный рок», нужно почти всегда собрать хотя бы три из этих пяти элементов:

1. **mechanical drums**
2. **dark synth layers**
3. **metallic / cold atmosphere**
4. **stomping or militant groove**
5. **rigid or machine-like guitar feel**

Если у вас есть только:

- distorted guitars;
- bass;
- dark mood;

то это еще не industrial rock.

Слабо

Dark rock, heavy guitars, bass, drums, male vocal.

Лучше

Industrial rock, low-tuned mechanical guitars, deep bass pulse, stomping machine-like drums, dark synth layers, cold male vocal, metallic urban atmosphere.

7. Как не сделать industrial rock слишком электронным

Это очень частая проблема. Пользователь увлекается словами:

- synth-heavy;
- electronic;
- digital;
- machine;
- industrial,

и получает почти техно-рок или dark electronic, где группа перестает быть центром.

Как вернуть роковую основу

Оставьте или усильте:

- distorted guitars;
- live band feel, пусть и частично;
- riff-driven structure;
- rock vocal;
- verse/chorus logic.

Было

Industrial electronic rock, synths, machine beat, robotic atmosphere.

Лучше

Industrial rock, distorted low-tuned guitars, deep bass, stomping mechanical drums, dark synth layers, gritty male vocal, heavy chorus, cold metallic rock sound.

8. Как не сделать industrial rock слишком металлическим

Обратная проблема тоже распространена. Стоит добавить:

- crushing industrial riffs;
- brutal drums;
- extreme vocal;

и трек уходит в industrial metal.

Чтобы остаться ближе к року

Лучше использовать:

- mechanical
- heavy
- stomping
- rigid
- dark
- cold
- militant
- synth layers

а не:

- brutal
- extreme
- death-like
- crushing

Было

Industrial metal, brutal low guitars, extreme drums, harsh screaming vocal.

Лучше

Industrial rock, low-tuned mechanical guitars, heavy bass, stomping industrial drums, dark synth textures, aggressive restrained vocal, cold metallic atmosphere.

9. Альтернативный металл: тяжесть, рифф и песенная форма

Теперь переходим к альтернативному металлу. Это очень важный жанр для тех, кто хочет более тяжелый звук, но при этом не уходит в экстремальный металл.

Альтернативный металл полезно понимать как точку пересечения:

- альтернативного рока;
- хард-роковой мощи;
- металлической плотности;
- песенной структуры;
- агрессивного или напряженного, но все еще читаемого вокала.

Это один из самых востребованных жанров у пользователей SUNO, потому что он дает:

- низко настроенные гитары;
- мощный рифф;
- плотные барабаны;
- большой хук;
- эмоциональный надлом;
- тяжесть без обязательной экстремальности.

Базовые признаки alternative metal

Гитары

Очень полезны:

- low-tuned guitars
- heavy riff-driven guitars
- thick distorted guitars
- tight heavy rhythm guitars
- down-tuned alternative metal riffs

Бас

Подходят:

- heavy bass
- deep powerful bass
- driving low end

- thick bass support

Барабаны

Хорошо работают:

- tight drums
- punchy heavy drums
- powerful live drums
- aggressive groove-driven drums

Вокал

Очень важно не переборщить.

Полезны:

- gritty male vocal
- aggressive emotional vocal
- strained powerful vocal
- dark melodic vocal
- raw but controlled vocal

Если сразу просить scream/growl, стиль легко уйдет в более экстремальные зоны.

Динамика

Чаще всего:

- heavy verse
- powerful chorus
- quiet verse, crushing chorus — осторожно
- dynamic riff-to-chorus contrast
- massive heavy hook

Атмосфера

Подходят:

- dark heavy atmosphere
- modern heavy rock sound
- aggressive but melodic production
- powerful alternative metal mix

10. Базовый промпт для alternative metal

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight punchy drums, gritty emotional male vocal, heavy verse and massive melodic chorus, dark powerful production.

Это хороший универсальный старт.

Более риффовый alternative metal

Riff-driven alternative metal, thick low-tuned guitars, heavy bass, aggressive groove drums, gritty male vocal, strong verse, powerful chorus, dark heavy atmosphere.

Более мелодичный alternative metal

Melodic alternative metal, heavy distorted guitars, deep bass, punchy drums, strained emotional vocal, controlled verse and huge melodic chorus, polished heavy rock production.

Более мрачный alternative metal

Dark alternative metal, low-tuned guitars, thick bass, tight drums, dark strained vocal, tense verse, crushing heavy chorus, bleak powerful atmosphere.

11. Что делает alternative metal именно альтернативным, а не просто металлом

Вот ключевой момент главы.

Альтернативный металл почти всегда выигрывает от **песенной логики**. В нем, как правило, важны:

- понятный куплет;
- большой или хотя бы заметный припев;
- эмоциональная динамика;
- вокал, который все еще работает как роковый голос, а не только как экстремальная техника;
- groove и атмосфера, а не одна только тяжесть.

То есть в промпте полезно сохранять:

- strong verse
- massive chorus
- emotional vocal
- dynamic contrast
- dark but melodic structure

Если этого нет, а есть только:

- brutal low guitars;
- extreme drums;
- scream;

то это уже совсем другая зона.

12. Как не превратить alternative metal в nu metal, metalcore или просто extreme metal

Это один из самых важных практических разделов.

Если вы не хотите уходить в nu metal

Будьте осторожны с:

- bounce groove
- rap-like vocal
- turntable feel
- funk-metal swing

Если это не ваша цель, лучше не использовать такие сигналы.

Если вы не хотите уходить в metalcore

Избегайте:

- breakdown
- screamed verses and clean choruses
- brutal chugs
- metalcore aggression
- double-kick breakdown energy

Если вы не хотите уходить в extreme metal

Не используйте:

- growl
- blast beats
- death metal
- blackened
- extreme brutality

Хорошая рок-ориентированная формула для heavy-гибрида

Alternative metal, low-tuned guitars, deep bass, tight drums, gritty emotional vocal, heavy verse and massive chorus, dark but melodic rock structure.

13. Как не сделать alternative metal слишком мягким

Если SUNO выдает просто hard rock или modern rock, значит, не хватает тяжести.

Добавляйте

- low-tuned guitars

- heavy bass
- tight punchy drums
- dark low-end weight
- heavy verse
- powerful chorus

Было

Modern rock, distorted guitars, male vocal, chorus.

Лучше

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight punchy drums, gritty emotional vocal, heavy verse and massive melodic chorus, dark powerful production.

14. Как не сделать alternative metal слишком «безлико-тяжелым»

Иногда пользователь успешно добавляет тяжесть, но песня теряет индивидуальность и превращается в просто плотную стену.

Что нужно вернуть

- эмоциональную динамику;
- контраст частей;
- внятный припев;
- характер вокала;
- атмосферный слой.

Было

Heavy alternative metal, low guitars, heavy bass, brutal drums, aggressive vocal.

Лучше

Alternative metal, low-tuned guitars, deep bass, tight drums, strained emotional vocal, tense verse and massive chorus, dark atmospheric heavy sound.

Тяжесть должна **служить песне**, а не замещать ее.

15. Симфо-рок: оркестровый масштаб без потери рок-основы

Теперь переходим к третьей зоне главы — симфо-року.

Симфо-рок в контексте этой книги полезно понимать не как металл с оркестром, а как **рок с симфоническим, оркестровым или кинематографическим слоем**. Это очень важно. Нас интересует именно роковая песня или рок-композиция, где добавлены:

- струнные;
- пианино;

- оркестровые текстуры;
- драматическая широта;
- театральность;
- эмоциональный масштаб.

В SUNO симфо-рок особенно полезен, когда вы хотите:

- большой подъем;
- драматичный припев;
- более высокий уровень эмоционального театра;
- ощущение эпичности, но без обязательного ухода в металл;
- рок, который звучит как сцена, фильм или большая история.

Базовые признаки symphonic rock

Гитары

Хорошо работают:

- wide rock guitars
- melodic distorted guitars
- dramatic rhythm guitars
- layered rock guitars

Бас

Подходят:

- driving bass
- deep supportive bass
- powerful bass foundation

Барабаны

Полезны:

- powerful live drums
- cinematic drums
- spacious rock drums
- dramatic drums

Оркестровые слои

Это главный маркер:

- orchestral layers
- symphonic strings
- cinematic strings
- piano accents

- orchestral rock textures
- grand dramatic arrangement

Вокал

Обычно нужны:

- powerful vocal
- dramatic male vocal
- soaring vocal
- emotional theatrical vocal
- majestic chorus vocal

Динамика

Часто лучше всего:

- dramatic build
- strong verse and grand chorus
- orchestral lift into chorus
- cinematic final section
- emotional climax

Атмосфера

Очень важны:

- symphonic rock atmosphere
- cinematic emotional space
- grand dramatic sound
- epic but rock-oriented production
- orchestral stage feel

16. Базовый промпт для symphonic rock

Symphonic rock, wide guitars, driving bass, powerful live drums, orchestral strings and piano layers, dramatic male vocal, strong verse and grand cinematic chorus, epic rock atmosphere.

Это хороший и безопасный старт.

Более мрачный симфо-рок

Dark symphonic rock, layered guitars, deep bass, spacious dramatic drums, orchestral strings, emotional baritone vocal, slow-building tension, cinematic dark chorus.

Более мелодичный и аренный симфо-рок

Melodic symphonic rock, wide rock guitars, driving bass, powerful drums, soaring male vocal, orchestral layers, massive emotional chorus, polished cinematic production.

Более камерный, но драматичный симфо-рок

Atmospheric symphonic rock, melodic guitars, deep bass, live drums, piano and string textures, expressive vocal, emotional dramatic build, elegant cinematic atmosphere.

17. Чем symphonic rock отличается от symphonic metal

Это критически важный момент.

Symphonic rock

- роковая песенная логика;
- живой rock band core;
- оркестр как усилитель атмосферы;
- вокал не обязательно оперный;
- рифф не обязательно экстремально тяжелый;
- мелодия и структура остаются в роковом поле.

Symphonic metal

- больше метал-ресткости;
- тяжелее гитары;
- часто большой акцент на «эпик» как силовой эффект;
- возможны метал-вокалы и метал-барабаны;
- чаще выше общая степень тяжести.

Если вам нужен именно симфо-рок, лучше избегать слов:

- metal choir
- epic symphonic metal
- operatic metal attack
- double-kick symphonic power

И удерживать промпт в логике:

- orchestral rock
- symphonic rock
- cinematic rock atmosphere
- dramatic but rock-oriented

18. Как не сделать symphonic rock слишком пафосным

Это одна из главных опасностей жанра. Стоит перегрузить промпт словами:

- epic
- majestic
- cinematic
- massive

- symphonic
- grand
- orchestral
- huge

и трек становится декоративным, почти карикатурным.

Что помогает удержать баланс

- оставить rock core в явном виде;
- не забывать гитары, бас и барабаны;
- делать оркестр слоем, а не единственным содержанием;
- добавлять emotional или dramatic вместо бесконечного epic.

Было

Epic grand symphonic orchestral rock with huge majestic cinematic choir.

Лучше

Symphonic rock, wide guitars, driving bass, powerful live drums, orchestral string layers, dramatic vocal, strong verse and grand chorus, cinematic rock atmosphere.

19. Как не сделать symphonic rock просто саундтреком с барабанами

Иногда пользователь получает не рок, а условную фоновую киномузыку.

Причина

Не хватает рокового каркаса:

- riff or guitar role;
- bass movement;
- verse/chorus logic;
- rock vocal energy.

Исправление

Было

Cinematic orchestral music with rock mood.

Лучше

Symphonic rock, layered guitars, driving bass, powerful live drums, orchestral strings, dramatic male vocal, strong verse and emotional grand chorus.

20. Как аккуратно смешивать эти три смежные зоны

Иногда именно гибриды дают самый интересный результат. Но смешивать их нужно осознанно.

Industrial + alternative metal

Очень рабочая комбинация, если нужен тяжелый механический рок.

Пример:

Industrial alternative metal, low-tuned mechanical guitars, deep bass, stomping machine-like drums, dark synth layers, gritty emotional vocal, heavy verse and massive chorus, cold powerful production.

Здесь:

- от industrial — machine feel и synth layers;
- от alt metal — low-tuned guitars и heavy chorus.

Alternative metal + symphonic rock

Подходит, если нужен тяжелый, но большой и драматичный звук.

Пример:

Symphonic alternative metal, low-tuned guitars, deep bass, powerful drums, orchestral layers, strained dramatic vocal, heavy verse and grand melodic chorus, cinematic dark production.

Здесь важно не переборщить, чтобы не уйти в symphonic metal.

Industrial + symphonic rock

Более редкая, но интересная зона — если нужен холодный большой масштаб.

Пример:

Industrial symphonic rock, rigid guitars, deep bass pulse, mechanical drums, dark synth and orchestral layers, dramatic baritone vocal, cold cinematic chorus.

Здесь особенно важно сохранять ясную структуру песни, чтобы все не распалось на набор эффектов.

21. Один образ в трех смежных стилях

Возьмем тему: **человек внутри огромного механического города, чувство внутреннего давления и попытка прорваться наружу.**

Вариант 1. Industrial rock

Industrial rock, low-tuned mechanical guitars, deep bass pulse, stomping industrial drums, dark synth layers, cold baritone vocal, militant groove, metallic urban atmosphere.

Вариант 2. Alternative metal

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight punchy drums, gritty emotional male vocal, heavy verse and massive melodic chorus, dark powerful production.

Вариант 3. Symphonic rock

Dark symphonic rock, layered guitars, deep bass, powerful live drums, orchestral strings and piano textures, dramatic male vocal, strong verse and grand cinematic chorus.

После генерации сравните:

- где больше физического давления;
- где сильнее тяжесть риффа;
- где масштаб ощущается как сцена, а не как машина;
- где трек ближе к человеку, а где — к безличной системе;
- какой вариант лучше выражает именно ваш исходный образ.

22. Что делать, если industrial rock получается слишком обычным

Значит, в нем не хватает индустриальных признаков.

Добавляйте

- mechanical drums
- dark synth layers
- metallic atmosphere
- machine-like groove
- rigid guitars

Было

Dark rock, heavy guitars, bass, drums, vocal.

Лучше

Industrial rock, rigid low-tuned guitars, deep bass pulse, stomping mechanical drums, dark synth layers, cold vocal, metallic urban atmosphere.

23. Что делать, если industrial rock получается слишком электронным

Тогда нужно вернуть группу.

Добавляйте

- distorted guitars
- riff-driven structure
- live rock vocal
- strong verse and heavy chorus
- band-centered mix

Было

Industrial electronic track, synths, machine beat, dark atmosphere.

Лучше

Industrial rock, distorted low-tuned guitars, deep bass, machine-like drums, dark synth layers, gritty vocal, heavy chorus, cold rock production.

24. Что делать, если alternative metal звучит как обычный hard rock

Значит, не хватает низкой настройки, тяжести и напряжения.

Добавляйте

- low-tuned guitars
- deep bass
- tight punchy drums
- dark heavy verse
- aggressive emotional vocal

Было

Hard rock, crunchy guitars, powerful drums, gritty vocal.

Лучше

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight punchy drums, gritty emotional male vocal, heavy verse and massive chorus, dark powerful atmosphere.

25. Что делать, если alternative metal стал слишком экстремальным

Значит, heavy-маркеры переступили границу.

Уберите или смягчите

- brutal
- extreme

- scream
- breakdown
- death-like

Верните

- melodic chorus
- emotional vocal
- rock structure
- dynamic contrast
- powerful rather than brutal

Было

Extreme alternative metal, brutal riffs, screaming vocal, breakdown drums.

Лучше

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight drums, gritty emotional vocal, heavy verse and melodic massive chorus, dark modern rock production.

26. Что делать, если symphonic rock не звучит «симфонично»

Значит, оркестровый слой описан слишком слабо.

Добавляйте

- orchestral layers
- symphonic strings
- piano textures
- cinematic arrangement
- dramatic chorus lift

Было

Rock with emotional atmosphere.

Лучше

Symphonic rock, wide guitars, driving bass, powerful live drums, orchestral strings and piano layers, dramatic vocal, grand cinematic chorus.

27. Что делать, если symphonic rock звучит слишком «киношно» и теряет рок

Значит, оркестр захватил центр.

Верните роковую основу

- guitars;
- bass;
- live drums;
- rock vocal;
- verse/chorus logic.

Было

Cinematic orchestral rock atmosphere, massive strings, epic choir.

Лучше

Symphonic rock, layered guitars, driving bass, live drums, orchestral strings, dramatic male vocal, strong verse and emotional grand chorus.

28. Тексты для этих смежных стилей

Хотя глава в первую очередь о звуке, тематическое поле тоже полезно понимать.

Industrial rock

Хорошо работают темы:

- система;
- контроль;
- механизация;
- город как машина;
- отчуждение;
- технологический холод;
- внутреннее сопротивление;
- обезличивание.

Alternative metal

Чаще звучат:

- давление;
- внутренний конфликт;
- гнев;
- раскол;
- срыв;
- борьба с собой;
- травматическая память;
- сопротивление.

Symphonic rock

Подходят:

- судьба;

- подъем и падение;
- память как большая сцена;
- выбор;
- путь;
- внутренний миф;
- надежда сквозь трагедию;
- драматическое преодоление.

Практический вывод простой: индустриальный рок чаще живет в урбанистике и механике, alternative metal — во внутреннем давлении, symphonic rock — в расширенном драматическом образе.

29. Готовые шаблоны промптов

Ниже — набор практических формул, которые можно использовать почти сразу.

Industrial rock — базовый

Industrial rock, low-tuned mechanical guitars, deep bass pulse, stomping mechanical drums, dark synth layers, cold baritone vocal, militant groove, cold metallic atmosphere.

Industrial rock — более хитовый

Melodic industrial rock, heavy guitars, mechanical drums, dark synth textures, driving bass, powerful male vocal, strong hook, massive dark chorus, polished cold production.

Industrial rock — более мрачный

Dark industrial rock, rigid low-tuned guitars, machine-like drums, deep bass, shadowy synth layers, restrained baritone vocal, nocturnal metallic atmosphere.

Alternative metal — базовый

Alternative metal, low-tuned heavy guitars, deep bass, tight punchy drums, gritty emotional male vocal, heavy verse and massive melodic chorus, dark powerful production.

Alternative metal — более риффовый

Riff-driven alternative metal, thick low-tuned guitars, heavy bass, aggressive groove drums, gritty male vocal, strong verse, powerful chorus, dark heavy atmosphere.

Alternative metal — более мелодичный

Melodic alternative metal, heavy distorted guitars, deep bass, punchy drums, strained emotional vocal, controlled verse and huge melodic chorus, polished heavy rock production.

Symphonic rock — базовый

Symphonic rock, wide guitars, driving bass, powerful live drums, orchestral strings and piano layers, dramatic male vocal, strong verse and grand cinematic chorus, epic rock atmosphere.

Symphonic rock — темный

Dark symphonic rock, layered guitars, deep bass, spacious dramatic drums, orchestral strings, emotional baritone vocal, slow-building tension, cinematic dark chorus.

Symphonic rock — более мелодичный

Melodic symphonic rock, wide rock guitars, driving bass, powerful drums, soaring male vocal, orchestral layers, massive emotional chorus, polished cinematic production.

30. Мини-словарь главы

Industrial rock

- mechanical drums
- stomping groove
- machine-like rhythm
- dark synth layers
- metallic atmosphere
- rigid guitars
- cold baritone vocal
- militant pulse
- industrial darkness
- urban machine feel

Alternative metal

- low-tuned guitars
- heavy riff-driven guitars
- thick distorted guitars
- deep bass
- tight punchy drums
- gritty emotional vocal
- heavy verse
- massive melodic chorus
- dark powerful production
- aggressive groove

Symphonic rock

- symphonic rock
- orchestral layers
- symphonic strings
- piano textures
- wide guitars
- dramatic vocal

- grand chorus
- cinematic arrangement
- powerful live drums
- epic rock atmosphere

31. Типичные ошибки главы

Ошибка 1. Не понимать, где заканчивается рок и начинается металл

Это особенно опасно в alternative metal и industrial rock.

Ошибка 2. Использовать слишком много extreme-маркеров

Слова brutal, growl, breakdown, death-like быстро уводят за пределы нужной эстетики.

Ошибка 3. Делать industrial rock без machine feel

Без mechanical drums и synth layers жанр быстро превращается в обычный dark rock.

Ошибка 4. Делать alternative metal без песенной структуры

Тогда получается просто тяжелый звук, но не композиция.

Ошибка 5. Делать symphonic rock без rock core

Если забыть про гитары, бас, барабаны и вокал, получится саундтрек, а не рок.

Ошибка 6. Делать symphonic rock слишком пафосным

Нужен драматизм, а не карикатурная «эпичность».

Ошибка 7. Смешивать все три стиля сразу без центра

Лучше всегда иметь одну базу и один усиливающий слой.

32. Небольшое практическое задание

Выберите одну тему:

- город-механизм;
- внутренний раскол;
- борьба с системой;
- подъем через тьму;
- память как огромная сцена;
- человек против безличной силы.

Сделайте три промпта:

1. Industrial rock

Добавьте:

- mechanical drums
- dark synth layers
- metallic atmosphere
- rigid guitars
- baritone or cold vocal

2. Alternative metal

Добавьте:

- low-tuned guitars
- deep bass
- tight punchy drums
- gritty emotional vocal
- heavy verse and massive chorus

3. Symphonic rock

Добавьте:

- orchestral strings
- piano layers
- dramatic vocal
- powerful live drums
- grand cinematic chorus

После генерации ответьте:

- где тема звучит как конфликт с машиной;
- где как личная тяжелая борьба;
- где как большая драматическая история;
- где трек слишком ушел в металл;
- где, наоборот, потерял тяжесть;
- какой из трех подходов ближе к вашему замыслу.

Итог

Индустриальный рок, альтернативный металл и симфо-рок — это три способа расширить роковую эстетику за пределы привычного гитарного формата, не отказываясь от песни, группы и драматургии.

На этом этапе важно запомнить несколько главных принципов:

- **industrial rock** держится на механическом ритме, синтетических слоях, холодной атмосфере и жесткой роковой основе;

- **alternative metal** усиливает низ, рифф и давление, но остается в песенной логике и не обязан становиться экстремальным металлом;
- **symphonic rock** использует оркестровый и кинематографический масштаб, но должен сохранять rock core;
- граница между роком и металлом в SUNO во многом зависит от словаря: heavy и powerful полезны, а brutal и extreme быстро уведут слишком далеко;
- лучший результат получается, когда вы выбираете одну базовую стилистику и аккуратно добавляете к ней индустриальный, тяжелый или оркестровый слой;
- в смежных стилях особенно важно удерживать баланс между эффектом и структурой песни.

На этом обзор рок-направлений завершен. В следующей части книги мы перейдем от жанров к практике и разберем, **как анализировать любимую группу и превращать ее стиль в набор рабочих промптов для SUNO.**

Часть IV. Практика создания песен в стиле любимых групп

Глава 15. Как анализировать любимую группу и превращать ее стиль в набор промптов

До этого момента мы разбирали SUNO по частям: как задавать жанр, как описывать гитары, барабаны, вокал, динамику, атмосферу, структуру и отдельные рок-направления. Теперь пришло время перейти к главной практической задаче всей книги:

как взять любимую группу, разобрать ее стиль и превратить это не в абстрактное восхищение, а в рабочую систему промптов.

Именно здесь большинство начинающих пользователей совершают одну и ту же ошибку. Они мыслят так:

Мне нравится эта группа. Значит, я просто попрошу SUNO сделать что-то как у них.

Но такой путь почти всегда дает слабый результат. Либо трек получается слишком расплывчатым, либо слишком очевидно чужим по вайбу, либо вообще уходит в соседний жанр. Причина проста: имя группы — это не инструкция. Это слишком широкий сигнал.

Чтобы получить управляемый результат, нужно научиться делать другое:

- слушать группу аналитически;
- выделять повторяющиеся признаки;
- отделять стиль от конкретных хитов;
- переводить слуховые впечатления в музыкальные параметры;
- собирать из этих параметров серию точных промптов.

Именно этому и посвящена данная глава.

1. Почему анализ группы важнее, чем просто ее название

Когда человек говорит: «Я хочу звук в духе этой группы», он обычно имеет в виду не что-то одно, а целый комплекс признаков:

- тип гитарного тона;
- характер барабанов;
- масштаб припева;
- темповой диапазон;
- ритмику;
- тип вокала;
- общую атмосферу;
- степень сырости или полировки;
- тематику текстов;

- ощущение энергии.

Проблема в том, что все это в голове слушателя часто существует как единое впечатление. А для SUNO этого недостаточно. Нейросети нужен не восторг, а **описание музыкальной конструкции**.

Поэтому правильный подход такой:

не «вызвать» любимую группу по имени,

а разобрать, из чего состоит ее почерк.

И только после этого:

- собрать базовый промпт;
- сделать несколько его вариантов;
- добавить свое отличие;
- получить новый материал в нужной эстетике.

2. Главный принцип: анализировать не группу вообще, а ее повторяющийся почерк

Очень важно понимать: стиль группы — это не сумма всех ее песен подряд. У любой группы есть:

- ранний период;
- поздний период;
- более сырой этап;
- более отполированный этап;
- тяжелые треки;
- мягкие треки;
- хиты;
- исключения.

Поэтому анализ в стиле «я услышал один известный трек и теперь понял всю группу» почти всегда неточен.

Гораздо правильнее искать **не разовый эффект, а повторяемость**.

То есть нас интересует:

- что повторяется в 3—5 песнях;
- какие признаки встречаются снова и снова;
- что в этой группе является случайностью, а что — системой.

Именно повторяемые черты и нужно превращать в промпты.

3. Сколько песен нужно брать для анализа

На практике удобнее всего использовать такой минимум:

Базовый вариант — 3 песни

Подходит для быстрого старта:

- один известный трек;
- одна менее очевидная песня;
- одна вещь другого настроения.

Хороший рабочий вариант — 5 песен

Это уже позволяет увидеть:

- что устойчиво;
- что является особенностью только хита;
- как группа ведет себя в разных темпах и состояниях.

Расширенный вариант — 7—10 песен

Подходит, если вы хотите глубже разобраться в стиле или построить целую библиотеку промптов по одной группе.

Но для практики SUNO чаще всего достаточно **3—5 треков**, если вы слушаете их внимательно.

4. Как правильно выбрать песни для анализа

Есть простая рабочая схема.

Возьмите:

1. Один главный хит

Он нужен, потому что именно в хите обычно максимально ясно слышно «лицо» группы.

2. Одну альбомную песню

Она помогает увидеть стиль без давления радиоформата.

3. Один трек другого настроения

Например:

- более медленный;
- более тяжелый;

- более мелодичный;
- более мрачный.

4. Если возможно — песню из другого периода

Это покажет, что у группы является ядром, а что меняется со временем.

Чего лучше избегать

- брать только баллады, если группа обычно тяжелее;
- брать только самые громкие хиты;
- брать три почти одинаковые песни;
- делать выводы по концертной версии, если вы анализируете студийный стиль.

Наша цель — увидеть не случайный ракурс, а **устойчивый почерк**.

5. Как слушать группу правильно: от впечатления к признакам

Самая частая ошибка — слушать как фанат, а не как аналитик. Для удовольствия это прекрасно, но для промпта — мало.

Правильное слушание строится по схеме:

Сначала — целое впечатление

Что это вообще за энергия?

- мрачно;
- уверенно;
- дерзко;
- широко;
- нервно;
- сыро;
- театрально;
- тяжело;
- светло;
- холодно.

Потом — разбор по слоям

- какие гитары;
- какой бас;
- какие барабаны;
- какой вокал;
- как устроен куплет;
- как раскрывается припев;
- насколько все полировано;
- есть ли характерная атмосфера;
- о чем вообще поются тексты.

Потом — поиск повторяемости

Какие признаки встретились минимум в двух-трех песнях?
Именно они и составляют основу будущего промпта.

6. Стилиевая карта группы: главный рабочий инструмент

Чтобы не держать все в голове, удобно делать **стилиевую карту группы**. Это простой шаблон, который можно заполнять вручную в блокноте, в заметках или в таблице.

Шаблон стилиевой карты

1. Базовый жанровый фундамент

Что это в первую очередь:

- classic rock;
- hard rock;
- alternative rock;
- grunge;
- post-grunge;
- indie rock;
- post-punk;
- gothic rock;
- progressive rock;
- garage rock;
- punk rock;
- industrial rock;
- symphonic rock и т. д.

2. Темповой диапазон

Чаще всего песни:

- slow-burning;
- midtempo;
- fast-paced;
- mixed but mostly midtempo.

3. Тип движения

- driving groove;
- stomping rhythm;
- pulsing bass-driven motion;
- straight beat;
- loose live feel;
- dynamic loud-soft contrast.

4. Гитары

Нужно выписать:

- clean / jangly / chiming / crunchy / distorted / fuzzy / low-tuned;
- rhythm or riff-driven;
- wide or dry;
- atmospheric or direct;
- layered or minimal.

5. Бас

- driving;
- melodic;
- heavy;
- deep;
- pulsing;
- prominent;
- supportive.

6. Барабаны

- tight;
- punchy;
- loose;
- live;
- dry;
- thunderous;
- spacious;
- mechanical;
- rough.

7. Вокал

- gritty;
- raspy;
- strained;
- intimate;
- youthful;
- baritone;
- dramatic;
- soulful;
- shouted;
- restrained.

8. Динамика песен

- quiet verse, explosive chorus;
- steady pressure;

- gradual build-up;
- strong verse, massive chorus;
- short direct form.

9. Атмосфера и продакшн

- warm analog;
- raw rehearsal room;
- dark moody;
- polished powerful;
- cold metallic;
- spacious cinematic;
- nostalgic;
- shadowy;
- stage-sized.

10. Темы текстов

- внутренний конфликт;
- отчуждение;
- дорога;
- город;
- протест;
- романтическая драма;
- память;
- тьма;
- уязвимость;
- преодоление.

11. Фирменные, но опасные для копирования черты

Сюда можно записывать для себя:

- очень узнаваемая мелодическая манера;
- особый ритмический крючок;
- типичный ход в припеве;
- знаменитая интонация вокала.

Но именно эти вещи **не надо переносить в промпт напрямую**. Их нужно лишь осознать, чтобы обойти буквальное подражание.

7. Что выписывать из каждой песни

Теперь перейдем к самой практической части. Прослушивая песню, полезно отвечать на одни и те же вопросы.

По гитарам

- Гитары чистые или перегруженные?

- Это warm overdrive, crunch, dirty distortion или fuzzy grit?
- Они wide и layered или dry и close?
- Они риффовые или аккордовые?
- Есть ли контраст: clean verse / heavy chorus?

По басу

- Бас просто держит низ или реально двигает песню?
- Он melodic, heavy, pulsing, driving?
- Он слышен отдельно или почти растворен?

По барабанам

- Барабаны tight или loose?
- Они dry, punchy, thunderous, spacious?
- Они звучат как live band или как жестко собранный современный продакшн?
- Ритм прямой, маршевый, пульсирующий, качающий?

По вокалу

- Голос gritty, raspy, intimate, baritone, powerful, youthful, shouted, strained?
- Он поет поверх музыки или будто борется с ней?
- Он держится сдержанно или рвется наружу?

По форме

- Есть ли длинное интро?
- Куплет тихий или сразу плотный?
- Припев взрывается или только слегка поднимается?
- Есть ли бридж, соло, инструментальная кульминация?

По атмосфере

- Это warm, nostalgic, dark, raw, cinematic, polished, nocturnal, metallic?
- Это клуб, комната, студия, сцена, пустое пространство?

По общей функции песни

- она бьет риффом?
- держится на груве?
- живет припевом?
- строится на атмосфере?
- ведет к кульминации?

8. Как отличать ядро стиля от случайных эффектов

Это одна из главных задач.

Допустим, вы взяли 5 песен и увидели:

- в одной — длинное пиано-интро;
- в другой — тяжелый рифф;
- в третьей — почти акустический куплет;
- в четвертой — большой хор;
- в пятой — грязный гаражный звук.

Если все это пытаться записать в один промпт, получится хаос. Поэтому нужно различать два типа признаков.

Ядро стиля

Это то, что повторяется:

- общий поджанр;
- тип вокала;
- характер баса;
- модель припева;
- степень сырости;
- общий эмоциональный режим;
- тип гитарного тона;
- тип динамики.

Частные эпизоды

Это единичные решения:

- одно необычное пиано;
- один редкий медленный трек;
- одно очень длинное интро;
- одна баллада;
- один особенно «радиоформатный» хит.

Правило

В базовый промпт идут только **ядра**. Эпизоды можно использовать потом для вариаций.

9. Метод частотного анализа: что повторилось три раза — то важно

Очень удобный прием — делать не просто заметки, а маленький подсчет.

Например, вы слушали 5 песен и увидели:

- distorted rhythm guitars — 4 раза;
- heavy bass — 4 раза;
- quiet verse / explosive chorus — 3 раза;
- strained male vocal — 5 раз;
- polished arena production — 1 раз;

- acoustic intro — 1 раз;
- melodic lead solo — 2 раза.

Тогда очевидно:

В ядро идут:

- distorted rhythm guitars;
- heavy bass;
- strained male vocal;
- verse/chorus contrast.

В вариативный слой идут:

- solo;
- arena polish;
- acoustic intro.

Этот способ очень помогает не строить стиль по единичному яркому эффекту.

10. Как переводить наблюдения в язык промпта

После анализа у вас обычно есть набор русских наблюдений вроде:

- мрачновато;
- куплеты сдержанные;
- припев большой и эмоциональный;
- гитары плотные, но не металлические;
- бас тяжелый;
- вокал как будто на пределе;
- звук живой, но не совсем сырой.

Теперь это нужно перевести в формулировки, понятные SUNO.

Пример перевода

Наблюдение:

«плотные, но не металлические гитары»

Варианты:

- distorted rhythm guitars
- thick distorted guitars
- crunchy heavy guitars

Наблюдение:

«вокал как будто на пределе»

Варианты:

- emotionally strained vocal
- urgent gritty male vocal
- raspy emotional vocal

Наблюдение:

«куплет сдержанный, припев раскрывается»

Варианты:

- restrained verse, explosive chorus
- tense verse, huge chorus
- quiet verse, powerful chorus

Наблюдение:

«живой, но не совсем сырой звук»

Варианты:

- raw but focused band sound
- polished but energetic production
- live band feel with controlled production

Это и есть ключевой переход: **от впечатления — к рабочим музыкальным тегам.**

11. Как собрать первый базовый промпт

Когда карта готова, не нужно сразу писать огромный абзац. Начните с короткой рабочей версии.

Базовая формула

жанр + гитары + бас + барабаны + вокал + динамика + атмосфера

Пример

Dark alternative rock, distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, tense verse and explosive chorus, raw moody band sound.

Это и есть **базовый портрет** группы в нейтральной форме.

Важно: это еще не «идеальный промпт». Это каркас.

12. Три уровня промпта: краткий, рабочий, расширенный

Очень полезно не останавливаться на одной формулировке, а сразу делать три версии.

1. Краткий промпт

Нужен для быстрого теста жанрового попадания.

Формула

жанр +2—3 ключевых признака

Пример

Dark alternative rock, heavy bass, strained vocal, explosive chorus.

Плюс:

- быстро проверяет общее направление.

Минус:

- мало контроля.

2. Рабочий промпт

Основной уровень для практики.

Формула

жанр + гитары + бас + барабаны + вокал + динамика + атмосфера

Пример

Dark alternative rock, distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, tense verse and explosive chorus, raw moody sound.

Это уже полноценная рабочая версия.

3. Расширенный промпт

Нужен, когда базовое направление уже найдено, но хочется точнее приблизиться к эстетике.

Формула

рабочий промпт + уточнение структуры/продакшна/роли куплета и припева

Пример

Dark alternative rock, low-tuned distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, quiet tense verse, explosive melodic chorus, raw but focused band sound, strong final chorus lift.

Плюс:

- больше точности.

Минус:

- если переборщить, можно перегрузить сигнал.

13. Почему лучше делать не один промпт, а набор

Стиль любимой группы почти никогда не сводится к одной строке. Поэтому разумнее делать **не один запрос, а семейство промптов**.

Например:

Вариант А — базовый стиль

Dark alternative rock, distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, strained male vocal, tense verse and explosive chorus, raw moody sound.

Вариант В — более мелодичный

Melodic dark alternative rock, distorted guitars, driving bass, tight drums, emotional male vocal, strong verse and huge chorus, powerful focused sound.

Вариант С — более сырой

Raw dark alternative rock, dirty guitars, heavy bass, loose live drums, raspy vocal, quiet verse loud chorus, rough rehearsal-room feel.

Вариант D — инструментальный

Dark alternative rock instrumental, low-tuned guitars, heavy bass, tight live drums, tense verse energy, explosive chorus, raw moody atmosphere.

Такой набор помогает понять:

- что в стиле является обязательным;
- а что можно менять, не теряя духа.

14. Как выделять «обязательные» и «дополнительные» признаки

После нескольких генераций полезно поделить признаки на две группы.

Обязательные

Без них стиль разваливается.

Например:

- strained vocal;
- heavy bass;
- quiet verse / explosive chorus;
- dark mood.

Дополнительные

Они украшают, но без них ядро все равно остается узнаваемым.

Например:

- guitar solo;
- cinematic intro;
- piano accents;
- wider chorus guitars;
- analog warmth.

Практический смысл

Обязательные признаки должны быть почти в каждом промпте. Дополнительные — варьируются от версии к версии.

15. Как строить серию промптов по одной группе

Самая рабочая схема выглядит так.

Шаг 1. Базовый портрет

Один основной промпт.

Шаг 2. Темная версия

Если группа умеет звучать мрачнее.

Шаг 3. Более мелодичная версия

Если важен припев.

Шаг 4. Более сырая версия

Если вам нужен ранний или концертный нерв.

Шаг 5. Более polished-версия

Если нужен более современный или радиоформатный оттенок.

Шаг 6. Инструментальная версия

Если вы хотите отдельно проверить стиль без вокала.

Иными словами, вы создаете не «волшебный единственный промпт», а **небольшую стилевую библиотеку**.

16. Как добавить свое отличие и не скатиться в копию

Это ключевой этап.

После анализа любимой группы у вас уже есть ядро стиля. Но если вы просто пытаетесь его воспроизвести без изменений, результат будет слишком близко к источнику по ощущению.

Поэтому полезно использовать формулу:

ядро + отличие

Ядро

То, что вы взяли из анализа:

- жанр;
- тип гитар;
- характер баса;
- тип вокала;
- модель куплет/припев;
- атмосферу.

Отличие

То, что делает трек вашим:

- другой темп;
- другой тип припева;
- более чистый или более сырой продакшн;
- иной текстовый фокус;
- женский вместо мужского вокала;
- инструментальная версия;
- больше света в припеве;
- более короткая форма;
- другой уровень пространства.

Пример

Если ядро выглядит так:

Dark alternative rock, distorted rhythm guitars, heavy bass, strained male vocal, quiet verse and explosive chorus

то отличие можно добавить так:

- сделать tempo чуть быстрее;
- сделать chorus более uplifting;
- добавить cinematic bridge;
- сделать звук less raw, more wide;
- заменить male vocal на female vocal.

Тогда вы получите не копию, а **новую композицию в родственном поле**.

17. Пример полного анализа: условная «мрачная альтернативная группа»

Возьмем условную ситуацию без названий.

Что мы слышали в 5 песнях

- почти все треки midtempo;
- в 4 из 5 песен — quiet verse / explosive chorus;
- гитары low-tuned distorted;
- бас heavy и ощутимый;
- барабаны tight live, без панковской рыхлости;
- вокал strained, иногда raspy;
- атмосфера dark, moody, raw but not messy;
- припевы большие, но не triumphant;
- тексты про внутренний конфликт, город, бессонницу.

Что идет в ядро

- dark alternative rock;
- low-tuned distorted guitars;
- heavy bass;
- tight live drums;
- emotionally strained vocal;
- quiet verse / explosive chorus;
- raw moody sound.

Краткий промпт

Dark alternative rock, heavy bass, strained vocal, explosive chorus.

Рабочий промпт

Dark alternative rock, low-tuned distorted guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, quiet tense verse and explosive chorus, raw moody band sound.

Расширенный промпт

Dark alternative rock, low-tuned distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, quiet tense verse, explosive melodic chorus, raw but focused band sound, dark urban atmosphere.

Это уже вполне профессиональный результат анализа.

18. Пример полного анализа: условная «гимновая гитарная группа»

Теперь другой случай.

Что слышно в 5 песнях

- mostly midtempo;
- гитары wide, bright, sometimes crunchy;
- бас driving, не тяжелый, а толкающий;
- барабаны punchy, strong, but not brutal;
- вокал confident, иногда wistful, но chorus всегда поднимается;
- припевы sing-along;
- продакшн polished, but guitar-driven;
- атмосфера urban, uplifting, slightly nostalgic.

Ядро

- british guitar rock / melodic rock;
- chiming or crunchy guitars;
- driving bass;
- punchy live drums;
- confident male vocal;
- strong verse and sing-along chorus;
- polished guitar-band sound.

Рабочий промпт

British guitar rock, chiming guitars, driving bass, punchy live drums, confident male vocal, strong verse and catchy sing-along chorus, polished urban guitar-band sound.

Вариативный промпт — более меланхолический

Wistful british guitar rock, bright crunchy guitars, melodic bass, steady live drums, melancholic male vocal, uplifting chorus, polished but nostalgic guitar-band atmosphere.

19. Пример полного анализа: условная «сырая риффовая группа»

Еще один тип.

Что слышно

- песни короткие;
- рифф важнее припева;
- fuzzy and dirty guitars;
- rough dry drums;
- gritty vocal;
- live room feel;
- драйв выше, чем мелодическая изысканность;
- простая структура;
- энергия «группа в комнате».

Ядро

- garage rock / raw punk-influenced rock;
- fuzzy guitars;
- rough dry drums;
- gritty vocal;
- short catchy structure;
- dirty rehearsal room feel.

Рабочий промпт

Garage rock, fuzzy riff-driven guitars, gritty bass, rough dry drums, rough male vocal, short catchy structure, dirty rehearsal room feel.

20. Как переводить анализ группы в несколько режимов использования

Очень важно понимать, что один и тот же анализ можно использовать по-разному.

Режим 1. Полноценная песня

Тогда добавляются:

- вокал;
- lyrics;
- модель куплет/припев;
- структура.

Режим 2. Инструментальный стиль-тест

Убираем вокал и проверяем:

- гитары;
- бас;
- барабаны;
- атмосферу;

- движение.

Режим 3. Проверка припева

Усиливаем:

- chorus;
- melodic lift;
- anthemic quality;
- vocal power.

Режим 4. Проверка ранней/сырой версии стиля

Усиливаем:

- raw;
- rough;
- live band feel;
- rehearsal room sound.

Режим 5. Проверка поздней/polished версии

Усиливаем:

- polished;
- focused;
- wide;
- cinematic;
- stadium or modern rock clarity.

Таким образом, один анализ группы дает **целую серию полезных рабочих направлений**.

21. Как вести журнал анализа и промптов

Это очень помогает, когда групп становится несколько, а генераций — десятки. Можно использовать простой формат.

Пример записи

Группа / проект:

Условная мрачная альтернативная группа

Прослушано:

5 песен

Ядро стиля:

dark alternative rock, low-tuned distorted guitars, heavy bass, tight live drums, strained male vocal, quiet verse / explosive chorus, raw moody sound

Краткий промпт:

Dark alternative rock, heavy bass, strained vocal, explosive chorus.

Рабочий промпт:

Dark alternative rock, low-tuned distorted guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, quiet tense verse and explosive chorus, raw moody band sound.

Расширенный промпт: Dark alternative rock, low-tuned distorted rhythm guitars, heavy bass, tight live drums, emotionally strained male vocal, quiet tense verse, explosive melodic chorus, dark urban atmosphere, raw but focused sound.

Что отличает мой вариант:

чуть более быстрый темп, больше света в финальном припеве

Такой журнал превращает хаотичную работу в систему.

22. Что делать, если после анализа генерации все равно «не попадают»

Это нормальная ситуация. Анализ — не магия, а основа для итераций.

Возможные причины

1. Вы взяли слишком широкое ядро

Например:

alternative rock, guitars, bass, emotional vocal

Слишком мало конкретики.

2. Вы смешали в одном промпте слишком много разнородных признаков

Например:

- гаражная грязь;
- стадионный масштаб;
- пост-панковый бас;
- гранжевый loose feel;
- арт-роковые клавиши.

3. Вы строите стиль по одной песне, а не по группе

Тогда промпт может быть ярким, но слишком частным.

4. Вы не отделили ядро от «фирменной цитаты»

То есть пытаетесь не стиль собрать, а почти воспроизвести чужой крючок.

5. Нужно просто больше итераций

Даже хороший анализ редко дает идеальный результат с первого запуска.

23. Как улучшать промпт после анализа

Очень полезно работать по принципу одной правки за раз.

Если не хватает темноты

Добавьте:

- dark
- moody
- brooding
- nocturnal

Если слишком мало давления

Добавьте:

- heavy bass
- low-tuned guitars
- punchy or tight drums

Если вокал слишком нейтральный

Уточните:

- strained
- gritty
- raspy
- intimate
- baritone
- youthful

Если песня жанрово верна, но без лица

Уточните:

- тип гитар;
- модель verse/chorus;
- атмосферу;
- степень сырости.

Если результат слишком близок к исходной группе

Добавьте свое отличие:

- другой темп;
- более светлый припев;
- другой продакшн;
- инструментальную версию;
- иную структуру.

24. Универсальный шаблон анализа любимой группы

Ниже — удобный шаблон, который можно давать читателю как рабочий инструмент.

1. Базовый жанр:
2. Темповой диапазон:
3. Тип грува / движения:
4. Гитары:
5. Бас:
6. Барабаны:
7. Вокал:
8. Куплет:
9. Припев:
10. Атмосфера:
11. Продакшн:
12. Темы текстов:
13. Повторяющиеся признаки (ядро):
14. Единичные признаки (вариации):
15. Краткий промпт:
16. Рабочий промпт:
17. Расширенный промпт:
18. Мое отличие от источника:

Это один из самых практичных инструментов всей книги.

25. Практическое упражнение

Выберите любимую группу и сделайте полную мини-работу.

Шаг 1

Возьмите 3—5 песен.

Шаг 2

Заполните стилевую карту:

- жанр;
- гитары;
- бас;
- барабаны;
- вокал;

- динамика;
- атмосфера;
- тексты.

Шаг 3

Выделите:

- 5 обязательных признаков;
- 3 дополнительных;
- 2 признака, которые лучше не копировать напрямую.

Шаг 4

Составьте:

- краткий промпт;
- рабочий промпт;
- расширенный промпт.

Шаг 5

Сделайте еще два варианта:

- более сырой;
- более мелодичный.

Шаг 6

Запишите, чем ваш итоговый трек будет отличаться от источника.

Это упражнение очень быстро превращает пассивное слушание в профессиональное музыкальное мышление.

26. Мини-словарь главы

Для анализа

- style core
- recurring traits
- dynamic model
- production character
- stylistic passport
- reference tracks
- genre foundation

Для перевода в промпт

- warm / dark / raw / polished

- driving / pulsing / stomping / steady
- jangly / crunchy / distorted / fuzzy / low-tuned
- intimate / gritty / strained / baritone / shouted
- quiet verse / explosive chorus
- live band feel / rehearsal room / stadium-sized / cinematic

Для собственной модификации

- faster version
- more melodic chorus
- darker atmosphere
- rawer production
- wider chorus
- instrumental version
- more intimate vocal

27. Типичные ошибки главы

Ошибка 1. Строить стиль по одному хиту

Один трек почти никогда не равен всей группе.

Ошибка 2. Не делать записей

Без заметок все снова превращается в «мне кажется».

Ошибка 3. Перепутать ядро и исключение

Редкая особенность не должна становиться основой промпта.

Ошибка 4. Сразу писать огромный запрос

Лучше сначала короткий и рабочий уровни.

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.