

Ім'я користувача:
Ольга Сергєєнко

ID перевірки:
1016276630

Дата перевірки:
23.05.2024 15:14:05 EEST

Тип перевірки:
Doc vs Internet

Дата звіту:
23.05.2024 15:17:01 EEST

ID користувача:
100006623

Назва документа: Курсова робота Йолкіна О. (2)

Кількість сторінок: 30 Кількість слів: 7647 Кількість символів: 55657 Розмір файлу: 94.47 KB ID файлу: 1016068044

2.64% Схожість

Найбільша схожість: 0.6% з Інтернет-джерелом (<https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/ar>).

2.64% Джерела з Інтернету

158

Сторінка 32

Пошук збігів з Бібліотекою не проводився

0% Цитат

Вилучення цитат вимкнене

Вилучення списку бібліографічних посилань вимкнене

0% Вилучень

Немає вилучених джерел

Модифікації

Виявлено модифікації тексту. Детальна інформація доступна в онлайн-звіті.

Замінені символи

1

“Мелізматика та її роль в сучасному співі”

Йолкіна Оксана Юріївна

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1.МЕЛІЗМАТИКА. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.....	5
1.1. Вокальна мелізматика в епохах.....	5
1.2. Мелізматика в традиційній музиці народів світу.....	8
1.3. «Сучасна» мелізматика.....	9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ МЕЛІЗМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ.....	10
2.1. Види мелізмів та їх особливості.....	10
2.2. Впровадження прийому мелізматики в сучасному естрадному вокалі.....	16
2.3. Яскраві представники та майстрині мистецтва сучасної мелізматики. Співачка Yebba (Єбба) співачка Tori Kelly (Торі Келлі).....	17
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛІЗМАТИКИ.....	22
3.1. Використання мелізмів на практиці.....	22
3.2. Розбір пісні “My mind” у виконанні Єбба.....	25
3.3. Розбір пісні “Don`t you worry by the things” у виконанні Торі Келлі.....	27
ВИСНОВКИ.....	30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	31
ДОДАТКИ.....	32

ВСТУП.

Актуальність. Мелізматика, як важливий елемент вокальної техніки, викликає значний інтерес серед музикознавців і виконавців. Цей стиль виконання, характерний своєрідним розквітанням нот на одному складі слів або на окремому слові, знаходить своє застосування в різних жанрах музики, включаючи поп, джаз, соул і госпел.

Мелізматика має давні корені і була використана в історичних контекстах, однак його роль і вплив на сучасне виконавство співи ще потребують подальшого дослідження. Незважаючи на наявні літературні джерела та записи, існує потреба у глибшому розумінні мелізматика з точки зору сучасної виконавської практики та музичної еволюції.

Аналіз ролі мелізматика в сучасному співі та його використання в різних музичних жанрах є актуальним завданням для дослідників і музикантів. Розуміння технічних аспектів мелізматика та їх впливу на виконавську інтерпретацію може сприяти його ефективному застосуванню в сучасних музичних композиціях.

Дослідження мелізматика та її ролі в сучасному співі може привести до нових відкриттів і сприяти подальшому розвитку виконавської мистецької практики. Більше розуміння цього стилю виконання дозволить виконавцям більш свідомо та ефективно використовувати мелізматика, збагачуючи свої виступи та надаючи їм особливого колориту.

Об'єкт дослідження - мелізматика.

Предмет - роль мелізматика в сучасному співі.

Мета дослідження - детальне вивчення мелізматика як музичної техніки та її впливу на сучасний спів. Аналіз технічних характеристик мелізматика, розуміння її історичного розвитку, встановлення зв'язку між мелізматикою та виконавською інтерпретацією, виразністю та емоційним вираженням в музиці.

2

Завдання:

- Проаналізувати літературні джерела і записи, що стосуються мелізматики, з метою зрозуміти історичний контекст і еволюцію використання.
- Класифікувати різні види мелізмів та дослідити їх особливості. Визначити технічні вимоги та навички для виконання мелізматики.
- Ознайомитися з яскравими представниками майстрів мелізматики.
- Провести детальний аналіз використання мелізматики в сучасних піснях, зосередившись на конкретних прикладах.
- Вивчити, як мелізми підкреслюють емоційний вираз вокального виконання, збагачують музичну текстуру та додають варіативності до інтерпретації.

Методи дослідження:

- Літературний аналіз, включаючи дослідження наукової літератури, книг, статей, документів та записів, пов'язаних з мелізматикою та сучасним співом.
- Музикознавчий аналіз, що передбачає аналіз музичних композицій, записів виступів виконавців та аналіз їхніх виконавських прийомів.
- Експериментальні методи, такі як спостереження та аналіз живих виступів або записів виконавців, а також експерименти з власною виконавською практикою з метою вивчення технічних аспектів мелізматики.

РОЗДІЛ 1. МЕЛІЗМАТИКА. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1. Вокальна мелізматика в епохах.

Мелізматика - це техніка вокального виконання, яка протягом історії була популярною у різних культурах та музичних жанрах. Вона використовувалася для прикрашання та розширення мелодійних ліній у піснях різних стилей і епох. Історія використання мелізми у вокалі налічує тисячоліття, і точна дата початку її використання залишається невідомою. Перші згадки про мелізматика можна відстежити до давніх часів. Наприклад, у грецькій музиці давньої епохи, що датується близько 9-7 століття до н.е., вже використовувались мелізми. У давні часи було кілька яскравих виконавців, які використовували техніку мелізматика у своїх вокальних виступах. Ось декілька прикладів:

1. Давньогрецькі гомерівські співачі (rhapsodes): У давньогрецькій культурі, співачі-рапсоди виконували епічні поеми Гомера, такі як "Іліада" та "Одіссея", і використовували мелізматика для прикрашання та емоційного зміцнення виконання. Давньоримська музика мала значний вплив на розвиток музичного мистецтва [1]. У Римській імперії мелізматика, яка включала складні мелодичні фігури та прикраси, була широко використовуваною технікою у вокальних виступах. Римські співаки, відомі як "vocales" або "cantores", використовували мелізматика. Одним з найвідоміших прикладів використання мелізматика в Давньому Римі є "сібілійські гімни". Це були релігійні пісні, які виконувалися під час релігійних обрядів та церемоній.

2. Благородні голоси (trouvatori): У середньовічній європейській музиці, благородні голоси були високопоставленими співаками-аматорами, які виконували вірші та музику. Триватори - це клас співаків-аматорів, які діяли у Провансі (сучасна Південна Франція) протягом 11-13 століть. Вони були частиною культурного руху, відомого як трубадуризм, і виконували вірші,

4

відомі як "кансоно" (сингулярний - "кансон")[2]. Одним з відомих троваторів був Бернард де Вентадор, який прославився своїми кансонами про кохання та риторику. Іншим прикладом троватора є Гвільоме де Мачо.

3. Арабські мударріси, також відомі як мударрісун або мударріса (в однині), були видатними співаками у середньовічному арабському світі. Вони були професійними виконавцями і володіли високим рівнем музичної освіти та вокальної майстерності. У своїх виступах мударріси співали газелі та інші поетичні твори. Вони використовували складні мелодичні фігури, переплітаючи їх зі словами поезії, щоб передати їхню емоційну сутність та глибину. Один з прикладів арабських мударрісів, який варто згадати, - це знаменитий арабський співак та композитор Абуль Хасан аль-Шуштарі (1213-1289) [3]. Він використовував мелізматичну як важливий елемент своїх виступів. Аль-Шуштарі був відомий своїм чудовим голосом, технічною вправністю та здатністю виконувати складні мелодичні пасажі з високою точністю та експресією. Ще одним прикладом арабських мударрісів є Умм Кульсум (1904-1975), визнана легенда арабської музики. Вона була відома своїм потужним голосом, виразністю та майстерністю у виконанні мелізматичних фігур. Умм Кульсум виконувала різні жанри арабської музики, такі як мувашшахат (імпровізація) та тараб (веселі пісні) [4].

4. Індійські класичні вокалісти: У класичній індійській музиці виконавці класичного вокалу, такі як Дурга Паршад та Могубая Карімхан, використовували мелізматичну для творення складних та виразних вокальних розквітів. Обидва вони відіграли важливу роль у розвитку і просуванні класичної індійської музики, виконували різні жанри класичної музики, зокрема рагі, кіртани та бхаджани. Дурга Паршад-його техніка виконання була вражаючою, з використанням широкого діапазону вокальних прийомів, таких як мелізматика, тан та мекхла. Могубая Карімхан була майстринею імпровізації та мелізматичної. Її техніка виконання була витонченою, з глибоким розумінням рагів та мелодійних структур. Могубая Карімхан також

відома своїми виразними та емоційними виконаннями, які передавали глибокий сенс та духовну сутність музики.

Середньовічна епоха (приблизно 5-15 століття) була періодом, коли григоріанський спів і мелізматики мали велике значення в музичній практиці церкви та інших сферах музичного життя. Григоріанський спів, невід'ємна частина музичної традиції середньовічної католицької церкви, вважається найважливішим музичним жанром цього періоду. Його виконували під час богослужінь і пов'язували з псалмами, гімнами та іншими релігійними текстами. Григоріанський спів відрізнявся своєю простотою та монодичністю, де у ньому була лише одна мелодійна лінія без супроводу [5]. Однак ключовою характеристикою цього жанру було використання мелізматики, що додавало виразності та емоційного зміцнення вокальним партіям. Мелізматики у григоріанському співу використовувалася для виділення важливих слів або фраз у тексті. Такий підхід дозволяв покласти особливий акцент на певні моменти псалмів або інших релігійних текстів. Співаки навчалися цієї техніки протягом тривалого періоду, адже майстерність у виконанні мелізматики була важливою складовою релігійного служіння. Один з найвідоміших прикладів григоріанського співу з використанням мелізматики є "Exsultet" або "Пасхальна проповідь".

Ренесанс, що охоплював період XIV-XVI століть, був часом значного розвитку музики, відомого своїм поліфонічним розмаїттям та розквітом нових музичних стилів. У цьому періоді музика використовувала мелізматику як популярну техніку для створення багатоголосних композицій. Один з найвідоміших композиторів ренесансу, які використовували мелізматику, - Джованні П'єрлуїджі да Палестріна. Він вважається одним з найвидатніших композиторів поліфонічної музики того часу [6]. У своїх композиціях Палестріна використовував складні та виразні мелізматичні фігури, щоб створити глибоку та рухливу музичну текстуру. Його великі поліфонічні меси та мотети містять складні та виразні мелізматичні фігури.

6

Іншим прикладом співака, який використовував мелізматичну, можна вказати Гільєма Дюфає. Він був французьким композитором епохи Ренесансу і вважається одним з найвидатніших майстрів поліфонії.

Бароко, художній і музичний стиль, що прославився в Європі з кінця XVI до початку XVIII століття, відрізнявся своєрідними рисами, зокрема використанням мелізматичної, особливо в вокальних аріях. Видатні композитори того часу, серед яких виділяється Георг Фрідріх Гендель, створив безліч опер, ораторій та кантат, в яких використовував мелізматичну для створення захоплюючих вокальних партій. Його опери, такі як "Юлій Цезар", "Родамісто", "Алчуща Деметра" та інші, містять численні вокальні арії з вражаючими мелізматичними пасажами [7]. Арії часто включали складні мелізматичні пасажі, які демонстрували вокальну майстерність і техніку співака, а також надавали музиці виразності та динаміки. Крім Генделя, інші композитори барокового періоду також використовували мелізматичну. Наприклад, Антоніо Вівальді, Йоганн Себастьян Бах та Генрі Персель.

1.2. Мелізматика в традиційній музиці народів світу.

У традиційній музиці багатьох країн світу, таких як Індія, Близький Схід та Африка, мелізма також відіграє значну роль у вокальному виконанні. У цих культурах мелізма використовується протягом багатьох століть і передається з покоління в покоління. У традиційній турецькій музиці мелізматика має визначальне значення. Вокальні виступи, такі як "тюркіш" і "уста", вражають складними та виразними мелодійними фігурами, що надають їм особливого характеру та виразності. У арабській музиці також широко використовується мелізматика, як засіб прикрашення та посилення емоційного впливу виконання. Це стосується як традиційної арабської музики, так і вокального жанру мувашшахат. У традиційній перській музиці вокалісти майстерно використовують мелізми для прикрашення музичних ліній та надання виразності своєму виконанню, створюючи прекрасні

7

музичні композиції. У іспанській музиці, зокрема у фламенко та інших традиційних жанрах, мелізматика використовується для створення складних та емоційних вокальних розквітів. У музиці гамелан, що є традиційним оркестром в індонезійській культурі, мелізматика також використовується для створення складних та виразних вокальних партій. У карибських стилях, таких як реггі, сокка і каліпсо, мелізматика використовується для прикрашання та надання експресивності вокальним лініям. Цей стиль виконання забезпечує динаміку та виразність в музиці карибських жанрів, додаючи їм характерний колорит і душевність. Існує безліч інших культур, які також використовують мелізматика у своїй музиці, кожна з них має свої унікальні стилі та техніки. Мелізматика, з своїм витонченим та складним характером, продовжує залишатися невід'ємною частиною світової музичної спадщини, вона дарує слухачам можливість зануритися у різноманітні традиції та культурні особливості різних народів. відчуті магію музики, яка перетинає межі національних кордонів і об'єднує людей навколо світу.

1.3. «Сучасна» мелізматика.

У сучасній популярній музиці мелізма набула особливої популярності в другій половині 20 століття. Розвиток технологій запису та продуцентських можливостей також вплинув на розвиток мелізматика. Записові студії та обробка звуку дали співакам можливість створювати складні мелізматичні пасажі, шарувати голос та додавати спеціальні ефекти до виконання. Вокальна мелізматика активно використовується в різних музичних стилях і жанрах, додаючи їм характерний вокальний вираз та ритмічну складність. Ось деякі стилі, в яких яскраво використовується вокальна мелізматика:

Ритм-енд-блюз (R&B): Ритм-енд-блюз має глибокі корені в афроамериканській музичній традиції, і вокальна мелізматика в цьому стилі є важливою частиною вокальних виконань. Виконавці, такі як Whitney Houston, Mariah Carey та Aretha Franklin, відомі своїми вражаючими вокальними техніками, включаючи складні мелізми і вокальні фіорітури.

Соул: Соул музика, народжена в американській афроамериканській спільноті, також використовує вокальну мелізматику для передачі емоцій та глибини виконання. Великі соул-виконавці, такі як James Brown, Stevie Wonder та Otis Redding, володіють вражаючими вокальними техніками, включаючи витончені мелізми та імпровізацію.

Госпел: Госпел музика має свої корені в релігійних спільнотах та церковному співі, і вокальна мелізматика є важливою складовою цього стилю. Вокалісти госпелу використовують мелізматику для передачі духовності та емоційної сили. Традиція госпелу включає в себе виконавців, таких як Mahalia Jackson, Kirk Franklin та Yolanda Adams, які володіють вражаючими вокальними здібностями.

Поп-музика: Вокальна мелізматика широко використовується в поп-музиці для створення враження емоційної сили та імпровізації. Багато сучасних поп-виконавців, таких як Beyoncé, Ariana Grande, Christina Aguilera, відомі своїми вражаючими вокальними техніками, включаючи складні мелізми та вокальні фіорітури.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ МЕЛІЗМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ.

2.1. Види мелізмів та їх особливості.

Мелізма - це вокальний прийом, що полягає в виконанні одного слова або складу на кілька нот. Вони можуть бути прописані в нотах, а можуть стати імпровізацією, не порушуючи ритмічний малюнок. Мелізми присутні в кожному музичному жанрі, таких як поп, соул, госпел, блюз, ритм-енд-блюз, а також у традиційних музичних стилях багатьох культурах, але скрізь використовуються по своєму. Найчастіше ці прийоми - індивідуальність виконавця або особливість жанру. Мелізма має давню історію та походження. Термін "мелізма" походить від грецького слова "melos", що означає "мелодія" або "пісня".

Мелізматика - це стиль або метод виконання, що використовує багато мелізмів. Вона застосовується в різних частинах пісні для розширення та прикрашання музичних фраз. Співаки використовують мелізматичку для створення враження емоційно насиченого та технічно вишуканого виконання. Мелізма може бути простою або складною, залежно від кількості нот, що виконуються, і вимагає від співака високої майстерності техніки та контролю голосу.

У сфері вокального мистецтва існує широкий спектр різних видів мелізмів, які використовуються в різних музичних жанрах та стилях. Велика співачка Edna Gallmon Cooke популяризувала мелізми вже під назвою «керлі кьюс» у госпел-музиці. У soul та R&B мелізми отримали назву «Riffs and Runs». Загалом, для зручності оповідання їх можна поділити за назвами на дві основні категорії: академічні та сучасні. Кожна з цих категорій має свої характеристики та назви, які відображають їхню природу та походження. Варто зазначити, що цей поділ на академічні та сучасні мелізми є загальною класифікацією та не є жорсткими межами. У сучасному музичному світі спостерігається постійна еволюція технік та стилів.

Академічні мелізми, такі як форшлаг, мордент, групетто, тремоло та вібрато, є класичними техніками, які виникли і розвинулися в контексті академічної музики[8]. Кожен з цих мелізмів має свої особливості:

Форшлаг - (з німецької мови - удар перед) - це музичний орнамент, який може бути виконаний як вокально, так і інструментально, щоб прикрасити прийдешній звук, ви спершу "б'єте" по ноті. Він складається зі швидкої зміни між основною нотою і нижньою сусідньою нотою. Зазвичай форшлаг виконується швидко, надаючи музиці певну жвавність. У вокальному виконанні форшлаг використовується для надання мелодії виразності та додання рухливості. Є кілька видів форшлагоу, таких як короткий або перекреслений форшлаг і довгий форшлаг. Різниця в тому, що на довгому форшлагі допоміжна нота не перестає звучати при настанні основної.

Сучасні композитори використовують спеціальні нотні знаки для позначення тривалості форшлагу, якщо вони потрібні в мелодії. Короткий форшлаг виконується швидко і без акценту, скорочуючи тривалість попередньої ноти. Часом (і навіть найчастіше буває саме так) може складатися з усього-то лише одного звуку, який в цьому випадку позначається маленькою восьмийнотою з перекресленим штилем. Довгий форшлаг виконується з акцентом і зменшується тривалість наступної ноти. Завжди утворюється за допомогою одного звуку і входить в тривалість основного звуку (як би розділяє з ним у свій час на двох) [9].

Мордент – це вокальна орнаментика, яка полягає у швидкому виконанні трьох нот: основної ноти, допоміжної ноти, і знову основної ноти. Допоміжний звук - це верхній або нижній сусідній звук, який покладено по гамі, іноді для більшої гостроти відстань між основним і допоміжним звуком за допомогою додаткових дієз і бемоль стискають до півтони. Який співати допоміжний звук - верхню чи нижню - можна зрозуміти по тому, як зображений символ мордент. Якщо він не перекреслений, то допоміжний звук повинен бути на секунду вище, а якщо, навпаки, перекреслений, то нижче. Ця орнаментика виконується швидко і може бути виражена символом у нотації (зазвичай «M» або «mordent»). Іноді мордент може бути вказаний як звуковий ефект у музичних партитурах для надання мелодії більшої варіативності та виразності. Виконання всіх мордентів залежить від тривалості основної ноти[9].

Групето – це мелодичний орнамент, що складається з чотирьох-п'яти звуків та позначається спеціальним музичним знаком у нотному записі. Цей орнамент передбачає відтворення чотирьох нот у відносно швидкому темпі: допоміжну ноту зверху (яка розташована на секунду вище, ніж написана); головну ноту (яка записана), допоміжну ноту знизу (яка розташована на секунду нижче за головну) та знову головну ноту. Тобто, у естрадному вокалі групето – це вид вокальної орнаментики, який використовується для

прикрашання мелодії, а саме: швидке виконання двох або більше сусідніх нот, які можуть бути виконані швидко і легко, додаючи музичному виконанню експресивності та жвавості [9]. Групето представляє собою «мелодичну прикрасу з групи мелізмів», використовувану для швидкого виконання послідовних нот, зазвичай швидко повторюваних, що створює легкий та граціозний звук. В естрадному співі групето також використовується для надання витонченості мелодійним лініям, додаткового виразу виконанню та створення ілюзії великої швидкості та точності виконання. Відомим прикладом його використання в естрадному співі є пісня «I Say a Little Prayer» (Burt F. Bacharach / Hal David) у виконанні Арети Франклін. Наприклад, у фразі «Forever and ever, you'll stay in my heart and I will love you», після слова «you'll» співачка використовує групето як додаткову прикрасу.

Тремоло та вібрато - це два розповсюджених вокальних мелізма , які використовуються для створення ефекту коливання або трепету в звуку голосу. Хоча вони схожі за своєю суттю, є певні різниці в їх використанні та ефекті. Тремоло - це швидке й регулярне коливання між двома нотами або на одній ноті. Вокалісти досягають цього ефекту швидким, регулярним та ритмічним зміщенням між двома нотами, що створює враження трепету або вібрації в голосі. Тремоло може бути використане для створення емоційного та експресивного звучання, підкреслення певних слів або фраз в пісні.

Наприклад, в пісні "My Heart Will Go On" виконавиці Селін Діон використовує тремоло в певних моментах. Вібрато - це коливання частоти ноти, яке створює ефект плавного зміщення тону вгору та вниз. Вібрато використовується для прикраси голосу, додання багатства та глибини звучанню. Вібрато може бути повільним або швидким, залежно від виконавця та музичного контексту [10]. Прикладом використання вібрато може бути пісня "Rolling in the Deep" виконавиці Адель.

Отже, основна різниця між тремоло та вібрато полягає в їх характері коливання. Тремоло - це швидке регулярне коливання між нотами, тоді як вібрато - це плавне зміщення тону вгору та вниз. Обидві техніки можуть бути використані для емоційного та експресивного виконання у піснях.

Крім цього, до орнаментики можна віднести:

Глісандо і порто-глісандо. Глісандо – це плавний перехід від однієї ноти до іншої, без розриву. Порто-глісандо – це аналогічний ефект, але з виразним ліценціюванням між нотами. Глісандо у вокалі вказує на плавний перехід між двома нотами. Співак бере одну ноту, плавно переходячи до іншої, без чітко визначеної границі між ними. Це може бути використано для створення м'якого, плавного звучання та для додавання емоційної інтенсивності в певних місцях пісні. Порто-глісандо включає плавний перехід між нотами, подібно до глісандо, але з більшим акцентом на кожній окремій ноті. Тобто, кожна нота вирається повноцінно, з великою емоційною насиченістю, хоча й зберігає плавність переходу між ними. Це може додати виразності, розмаїття та теплоти до вокального виконання. Наприклад, співачка Біллі Холідей використовує глісандо в своєму виконанні пісні «Summertime» з мюзиклу «Поргі та Бесс» (George Gershwin) в естрадному співі.

Сучасна мелізматика.

Сучасна мелізматика в музиці відноситься до виконавської техніки, яка використовується для прикраси вокальних мелодій. Вона характеризується використанням послідовностей швидких нот, що змінюються висотою і ритмом, і додає експресивності та виразності до виконання. Рифси і ранси - це дві важливі техніки вокального виконання, які додають унікальність і характер до вокальних партій. Рифси зосереджуються на створенні запам'ятовуваних мотивів та ритму, тоді як ранси показують гнучкість, швидкість і технічні вміння виконавця. Обидві техніки можуть використовуватися для створення вражаючих вокальних партій і надання їм

особливого характеру. Вони роблять виконання більш динамічним, захоплюючим і експресивним, додаючи додаткові шари вокальної музики.

Рифс (Riffs) - це короткі мелодійні фрази або мотиви, які виконуються вокалістом зі специфічним звуком і ритмом. Їх можна порівняти з музичними гітарними рифами, які часто використовуються в рок-музиці. Рифси виконуються зазвичай на одному слогу або декількох слогах і використовуються для створення запам'ятовуваних мелодійних фраз. Вони додають ритмічну та мелодійну характеристику до вокальних партій [11].

Ранс (Runs) - це складні, швидкі і мелодійно скрутні лінії, які виконуються вокалістом. Вони складаються з послідовних нот, що прокручуються швидко і змінюються у висоті. Ранси демонструють гнучкість та технічні вміння вокаліста і часто використовуються для прикраси мелодійних ліній або для надання виконанню експресивності та емоційної сили [12].

У рифах і рядах майже завжди використовуються мажорні та мінорні пентатонічні гами. Ось деякі приклади пісень, в яких можна почути вокальні рифси і ранси: "Emotions" - Mariah Carey. У цій пісні Марая Кері демонструє свою високу гнучкість і здатність до виконання складних рансів. "I Have Nothing" - Whitney Houston. У цій баладі можна почути велику кількість рансів, виконаних Уїтні Хьюстон. Вона використовує їх для надання пісні емоційної сили та виразності. Також є використання майстерного рифу наприкінці твору. "If I Ain't Got You" - Alicia Keys. Аліші Кіз можна почути вокальні рифси, які надають пісні своєрідного звучання та запам'ятовуваності. "Love on Top" - Beyoncé. Бейонсе використовує вокальні рифси та ранси для створення складних мелодійних ліній і підкреслення енергії пісні. "It's a Man's Man's Man's World" - James Brown. Джеймс Браун використовує вокальні ранси для створення вражаючих вокальних фігур і високої експресії. "And I Am Telling You I'm Not Going" - Jennifer Hudson. У виконанні Дженніфер Хадсон у цій пісні можна почути вражаючі ранси.

Луп (Loop), або мелізматичний луп-є вокальним прийомом, в якому виконавець співає короткі фрази або мотиви з декількох нот, створюючи ефект повторюваної мелодії, циклічності. Луп часто використовується в ритм-енд-блюзі, соулі, госпелі та інших жанрах. Він додає багатство і гнучкість до вокальної мелодії, експресивність та технічну майстерність. Такий мелізм любляють виконувати в своїх піснях Кристина Агілера, Бейонсе, Марайя Керрі, Дженіффер Хадсон.

2.2. Впровадження прийому мелізматика в сучасному естрадному вокалі.

Розвиток вокальної мелізматика в сучасній музиці продовжується, і цей елемент залишається популярним у багатьох жанрах. Ось кілька способів, як сучасні виконавці розвивають та використовують вокальну мелізматика:

1. Експеримент з ритмічними варіаціями: Сучасні виконавці часто експериментують з ритмічними варіаціями вокальних мелодій. Вони можуть додавати складні ритмічні фігури, змінювати ритмічний пульс або використовувати незвичайні метричні структури для створення унікального звучання.
2. Жанрові змішання: Сучасні виконавці поєднують різні стилі і жанри, включаючи елементи вокальної мелізматика з різних музичних традицій. Наприклад, поєднання R&B з елементами хіп-хопу, поп-музики з електронною музикою або джазу з фанком. Це дозволяє виконавцям експериментувати з різними мелодичними техніками та створювати унікальні звучання.
3. Емоційна експресія: Сучасні виконавці використовують вокальну мелізматика для передачі емоцій та створення експресивного виконання. Вони можуть варіювати темпо, гучність, тембр та інші вокальні параметри, щоб підкреслити емоційну суть пісні та залучити слухачів.
4. Екстендед техніки: Сучасні виконавці часто використовують екстендед техніки, що дозволяють розширити можливості голосу і використовувати

більш складні мелізматичні фігури. Це може включати вокальне використання фальцету, голосу вищого реєстру, вокального трелінгу та інших технік.

5. Використання технологій: Сучасні технології, такі як автотюн та звукозаписуюче обладнання, дозволяють виконавцям створювати складні мелізматичні партії та перетворювати їх звучання. Вони можуть використовувати ефекти, підсилювати голос або надавати йому особливий тембр для досягнення бажаного ефекту.
6. Вплив світових музичних традицій: Сучасні виконавці часто впливають на вокальну мелізматичну з різних світових музичних традицій. Вони можуть використовувати елементи індійського карнатік, арабського макаму, африканського голосового стилю або латиноамериканського ритму для прикраси своїх вокальних мелодій.

2.3. Яскраві представники та майстрині мистецтва сучасної мелізматичної музики. Співачка Yebba (Єбба), співачка Tori Kelly (Торі Келлі).

Світ мелізматичної музики відкриває перед нами незвичайне поле діяльності, де виконавці прагнуть досягти вершин голосової майстерності, захоплюючи своїх слухачів унікальними виразними можливостями. Вирізняються талановиті виконавці, здатні до виконання складних мелізматичних фраз: Тіна Тернер, яка своїми виступами викликає захват у слухачів завдяки енергійному виконанню та вправному використанню мелізматичних фігур. Також на цьому високому рівні музичного виразу Бейонсе, чия потужна голосова краса дозволяє їй виконувати складні мелізми з бездоганною точністю. Легендарна Арета Франклін, яка здатна перетворити кожне виконання в справжню душевну подорож. Її голос несе в собі силу, глибину та багатство виразу, а мелізматичні фрази, заповнені щирістю та внутрішньою музикою, перетворюються на справжній символ її виконавського мистецтва. Селін Діон, яка своїм надзвичайним вокальним діапазоном та емоційним виразом завоювала мільйони сердець. Аліша Кіз,

надзвичайно талановита та виразна артистка, також додається до цього списку. Її вокальна техніка та вміння виконувати складні мелізми здивовують та захоплюють. Не можна забувати про величезний внесок Стіві Вандера у світ мелізматики. Його голос, сповнений енергії та харизми, стає символом безмежної творчої свободи. Виконуючи складні мелізми, він створює музичну атмосферу, що захоплює слухачів у світ його власного звучання. Марая Кері, звісно, не може бути пропущена в цьому переліку. Її голос, який має неперевершену висоту та чистоту, заслужено визнаний одним з найбільш вражаючих у світі мелізматики, вона вміло використовує мелізматику навіть в свистковому регістрі. Також молода і талановита Аріана Гранде, яка своїм надзвичайним голосом та виразністю вразила музичний світ. Її виконання складних мелізматичних партій відзначаються неперевершеною технікою та стильним виконавством. Фредді Мерк'юрі, легендарний вокаліст групи Queen, був відомий своїм потужним голосом та здатністю виконувати складні мелізми з великою точністю. Його виконання завжди залишали слухачів безмовними. Легендарна Уїтні Хьюстон займає особливе місце серед виконавців, які майстерно використовують мелізматику. Її потужний голос і виразне використання мелізматики зробили її неперевершеною. Ці талановиті виконавці, кожен у своєму жанрі, принесли світові музики незабутні моменти. Вони стали іконами і надихають нове покоління музикантів, які продовжують розвивати традицію мелізматики і розкривати нові грані вокального мистецтва. Виходячи з цього, хочеться детальніше познайомитись з двома представницями нового покоління, які вміло використовують техніку мелізматики в своїх піснях - співачка Yebba та Tori Kelly.

Єбба. Ебігейл Елізабет Сміт (нар.16 січня 1995) - американська співачка і авторка пісень із Західного Мемфіса, штат Арканзас. Єбба - вона ж Еббі Сміт - виросла в релігійній родині, її найбільшим співочим натхненням у дитинстві були сестри Кларк. Одного разу Єбба бігала, і в неї було

17

прозріння: «Я молилася, коли бігла, і сказала: «Батьку, якщо ти справді хочеш, щоб я була співачкою, то мені потрібно, щоб ти усунув ці страхи один за іншим». Я впіймала Святого Духа тут же. Я впала на коліна і просто заплакала, бо знала, що буду співачкою». Вона пішла додому і склала розклад, співаючи чотири години на день і працюючи над своєю спритністю, музикальністю та витривалістю [13]. Її діапазон і набір стилів настільки широкий, що деякі пісні звучать так, ніби їх виконували кілька різних співаків. Вона займає музичну територію десь між поп-музикою, R&B і, часом, джазовим ф'южн 70-х, з дзвенячим електропіаніно та синтезаторами, які викликають спогади про перший фінал "Fulfillingness" Стіві Вандера. В кожній пісні вона знаходить свій стиль і підхід, переходячи від мідного плачу до народної манірності ("October Sky"), від потужності Адель ("Love Came Down") до пристрасної спекотності ("Distance"). Вона також може вампірувати зі спритністю джазової співачки. Кожна її інтерпретація відповідає емоціям пісень, і вона може за лічені секунди прослизнути між вразливим і зухвалим, стражданням і агресією. Надзвичайно талановита 29-річна співачка, яка вже так давно на слуху, випустила свій перший офіційний сингл «Evergreen» наприкінці 2017 року. Тим часом вона написала «No Pease» для альбому Сема Сміта, який очолив чарти The Thrill of It All , який вийшов того ж року. У пісні Rudimental "They Don't Care About Us" з кінця 2018 року виступили YEBBA разом із Maverick Saber . У лютому 2019 року YEBBA отримала "Греммі" в номінації "Найкраще традиційне R&B-виконання" за пісню PJ Morton "How Deep Is Your Love". У середині 2019 року вона стала вокалісткою треку Ширана "Best Part of Me", а також пісні Марка Ронсона "Don't Leave Me Lonely" та заголовного треку альбому Роберта Гласпера "Fuck Yo Feelings LP" до кінця року. "Best Part of Me" ознаменував її дебют в Hot 100. Свій другий сольний трек, "Where Do You Go", вона випустила наприкінці 2019 року. Повнометражний дебют YEBBA, "Dawn", вийшов у вересні 2021 року і знову знайшов її у співпраці з

продюсером Ронсоном. Він потрапив у першу десятку чарту Billboard Heatseekers Albums. Виконала пісню на альбомі Дрейка "Certified Lover Boy" ("Yebba's Heartbreak") Співачка возз'єдналась з Гласпером для пісні "Over" з його альбому Black Radio III 2022 року і випустила концертний міні-альбом Live at Electric Lady, після чого повернулася з новим сольним матеріалом "Waterfall (I Adore You)" у жовтні 2023 року. Ця пісня була використана в заключному треку альбому Дрейка "For All the Dogs", реліз якого відбувся того ж місяця [14].

Торі Келлі. Вікторія Лорен Келлі народилася у Відомарі, штат Каліфорнія, 14 грудня 1992 року в сім'ї музикантів і Келлі виросла, слухаючи госпел і перебувала під впливом поп-музики. У Келлі змалку виникли амбіції стати професійним музикантом, і коли їй було десять років, вона взяла участь у телевізійному конкурсі талантів Star Search. У 2004 році вона була учасницею шоу «Найталановитіші діти Америки», вигравши у своїй першій появі та перейшовши до чемпіонського турніру. Її поява на America's Most Talented Kids призвела до угоди з Geffen Records. Протягом усієї своєї кар'єри співачка/автор пісень Торі Келлі прийняла госпел і ритм-енд-блюз, а також виявляла прихильність до поп-музики. Спочатку вона залучила шанувальників в Інтернеті, перш ніж здобути широку популярність завдяки своєму незалежному прориву в 2012 році Handmade Songs від Торі Келлі. Вона публікувала відео своїх виступів на YouTube, і через сарафанне радіо отримала значну кількість прихильників; згодом на її сторінку підписалося близько 700 000 осіб, а її кавер на пісню Френка Оушена «Thinkin' 'Bout You» переглянули 17 мільйонів разів. Келлі довела, що серед її нових шанувальників є платоспроможні клієнти, коли вона випустила в цифровому вигляді власноруч записаний альбом Торі Келлі Handmade Songs, у якому вона грала на більшості інструментів; платівка продавалася досить добре, щоб потрапити на дев'яте місце в чарті Billboard Heatseekers і на шосте місце в списку нових виконавців Soundscan. Після успіху свого

дебюту Келлі почала серію концертних виступів, була хедлайнерами в клубах і театрах, а також виступала на великих майданчиках для Jewel і Ed Sheeran . Скутер Браун став менеджером Келлі, і вона уклала контракт із Capitol, який випустив її EP Foreword восени 2013 року. У 2015 році Келлі випустила свій дебютний повноформатний альбом « Unbreakable Smile» , який включав продукцію Макса Мартіна (Келлі Кларксон , P!nk , Еллі Голдінг) і включав сингли «Nobody Love» і «Should've Been Us». Негайний успіх, Unbreakable Smile досяг другого місця в Billboard Top 200, принісши Келлі номінацію на Греммі як найкращий новий виконавець. Наступного року відбувся її дебют у кіно, озвучивши персонажа у мультфільмі «Співай» . Влітку 2016 року вона випустила на YouTube сингл «Blink of an Eye» на честь своєї вбитої подруги Крістіни Гріммі . У 2018 році Келлі випустила свій третій студійний альбом Hiding Place , у якому вона більш зовнішньо виражала свою християнську віру та звучала під впливом госпелу. На знімальному майданчику був спродюсований Кіркком Франкліном сингл «Help Us to Love» із піснею Ентоні Гамільтона the Hamiltones . Альбом приніс Келлі дві нагороди «Греммі», включно з найкращим госпел-альбомом і найкращим госпел-виконанням/піснею для «Never Alone». Вона повернулася в серпні 2019 року з фільмом Inspired by True Events, спродюсованим Джиммі Нейпсом . До альбому увійшли сингли «Sorry Would Go a Long Way» і «Change Your Mind». На початку 2020 року вона об'єдналася з гуртом KING & COUNTRY і Кіркком Франкліном над синглом «Together», за яким пізніше того ж року вийшов EP під назвою « Solitude » . У 2020 році Келлі також випустила свій перший альбом зі святковою тематикою. Спродюсований Babyface, A Togi Kelly Christmas, номінована на премію «Греммі», містила її варіанти сезонної класики, як-от «Silent Night» і «Joy to the World». Келлі запропонувала сольний сингл «Missin U» 2023 року, останній з яких був представлений на її EP 2023 року, по суті проклав шлях для її п'ятого студійного альбому, який також включав «Missin U». У квітні 2024 року вийшов повнометражний

фільм Торі, в якому стало відомо, що Келлі черпає натхнення в поп-музиці 90-х, хіп-хопі та ритм-енд-блюзі таких виконавців, як Алія , Міссі Елліот і TLC. У ньому були запрошені Айра Старр , Кім Чевон з Le Sserafim та Джон Белліон [15] .

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛІЗМАТИКИ

3.1 Використання мелізмів на практиці.

Мелізматика, яка полягає в додатковому прикрашанні мелодії шляхом виконання багатьох нот на одному складному слогу, може бути виконана різними способами залежно від стилю музики та особистого вираження виконавця. Емоційна виразність виконавця мелізмів відіграє ключову роль у передачі почуттів, настрою та інтимності композиції. Співак повинен бути здатним втілити почуття, які відображаються в музиці, через свій вокал. Виконавець може виражати радість, сум, любов, хвилювання та інші емоції за допомогою виразності вокального тону, динаміки, фразування та інтерпретації тексту. Крім того, емоційна виразність виконавця може бути підсилена за допомогою варіацій у вокальній кольористиці, виразних пауз, змін ритміки та використання декоративних ефектів.

Екологічне використання мелізматики. Важливо розуміти принципи звучання вокальних прикрас. Просто повторювати їх не так складно, але використання цих технік вимагає грамотного підходу. Мелізми мають бути вставлені в текст пісні відповідним чином, використовуватися з поміркованістю і не викликати зайвого напруження. Усе це в сукупності не так просто, як може здатися на перший погляд. Необхідно уникати надмірного використання мелізмів. Мелізми є потужним засобом виразності, але, як і будь-який інший вокальний елемент, їх слід використовувати з розумом. Іноді не так просто визначити межу. Для того щоб зрозуміти, чи не зловживаєте ви вокальними прикрасами, варто проаналізувати таке: Чи зберігається сенс тексту? Надмірне використання мелізмів може ускладнити

розуміння тексту пісні, особливо якщо вони стають надто складними або занадто частими.

Чи не стає пісня монотонною? Якщо більшість фраз у пісні оздоблені мелізмами, це може призвести до протилежного ефекту - усі фрази починають звучати однаково. Варто використовувати лише кілька фраз з акцентами, щоб створити розмаїття та динамічність виконання.

Чи не губляться емоції? Використання мелізмів для кожного слова може призвести до втрати емоційної глибини. Деякі моменти в тексті можуть вимагати більш простого і прямого виконання для передачі емоцій.

Використання мелізмів можливе і навіть бажане, за умови дотримання міри. Секрет успішного виконання полягає у врахуванні вокальних можливостей і підтримці стилю та настрою композиції, яку ви виконуєте.

Технічні вимоги. Технічні вимоги співаків в виконанні мелізмів включають навички, які дозволяють їм виконувати складні вокальні партії з точністю і впевненістю. Технічні вимоги до співака в виконанні мелізмів включають різноманітні аспекти, що стосуються контролю голосу, ритміки, артикуляції і гнучкості. Ось кілька прикладів технічних вимог і прийомів, які можуть бути застосовані:

Гнучкість голосу: Співак повинен мати здатність до плавного і точного переходу між нотами в мелізматичних фігурах. Навички гнучкості голосу можуть бути розвинені за допомогою вправ на вокальні арпеджіо, гамми та лади. Наприклад, у популярній пісні “Му all” у виконанні Марайї Кері вимагає гнучкості голосу та точного переходу між високими нотами.

Техніка дихання: Контрольоване дихання є важливим аспектом виконання мелізмів. Співак повинен вміти ефективно використовувати дихання, щоб мати достатньо повітря для виконання тривалих фраз і складних мелізмів. Техніки дихання, такі як дихання через діафрагму і контрольоване видихання, можуть допомогти співакові забезпечити стабільність та контроль над повітряним потоком. Наприклад, в пісні “1944”

у виконанні Джамали, довгі мелізматичні пасажі на вокалізі вимагають доброго контролю дихання для подовження фрази та виконання складних нот.

Артикуляція: Чітка артикуляція кожної ноти в мелізматичній фігурі допомагає співакові передати точність і виразність музики. Співак повинен бути здатним артикулювати кожну складну ноту, забезпечуючи чітку вимову та переходи між нотами без розмиття. Наприклад, в пісні "Emotions" у виконанні Мерайї Кері, мелізматичні пасажі вимагають високої артикуляції для чіткого виконання послідовності нот.

Контроль ритму: Виконання мелізмів вимагає точного контролю ритму, особливо в швидких темпах. Співак повинен бути здатним утримуватися в такт і точно виконувати ритмічні варіації у мелізматичних фігурах. Для цього варто вдосконалювати свою ритмічну точність і здатність відтворювати складні ритмічні малюнки. Наприклад, в пісні "Don't you worry by the things" у виконанні Торі Келлі, мелізматичні пасажі вимагають точного виконання ритмічних нюансів і переходів.

Експресія і виразність: Виконання мелізмів також вимагає емоційної виразності та вміння передати почуття через виконання. Співак повинен бути здатним додати виразність до кожної ноти і фрази, використовуючи динаміку, тембральні варіації та інші вокальні прийоми. Наприклад, в пісні "I Have Nothing" у виконанні Уїтні Хьюстон, мелізматичні пасажі використовуються для передачі глибоких емоцій і потужного виразу.

Технічні вимоги також включають вироблення гнучкості голосу, яка дозволяє співаку легко пересуватися між різними нотами в мелізмі. Виконавець повинен мати добре розвинені м'язи голосових зв'язок, щоб забезпечити точність і стабільність в октавних переходах та при виконанні швидких мелізматичних фігур.

Загалом, емоційна виразність і технічні вимоги співаків в виконанні мелізмів взаємопов'язані, і успішне виконання мелізмів потребує

збалансованого поєднання обох аспектів. Співак повинен володіти не лише технічними навичками, але й здатністю передати емоційне зміст музичного твору через свій вокал.

У виконанні мелізмів співак може використовувати різні технічні прийоми для досягнення бажаного ефекту. Однак, технічні навички самі по собі недостатні для вдачі мелізмів. Емоційна виразність грає важливу роль у передачі почуттів і емоцій в музиці. Співак повинен бути здатним відчутти і відобразити емоції, що містяться в тексті та мелодії, і передати їх аудиторії [16].

3.2 Розбір пісні “My Mind” у виконанні YEBBA

Твір My Mind був написаний двома чудовими музикантами Ебігейл Сміт та Чарльзом Майерсом [Додаток 1]. Ебігейл Елізабет Сміт народилася 16 січня 1995, професійно відома як Єбба, — американська співачка та автор пісень із Західного Мемфіса, Арканзас. Вона виконала пісню під назвою «My Mind», яка була написана та виконана приблизно за тиждень до смерті її матері. У 2019 році Єбба була номінована та виграла свою першу в історії премію «Греммі» за найкраще традиційне R&B-виконання пісні « How Deep Is Your Love » разом із Пі Джей Мортонем. Про Чарльза [Майерса](#), іншого автора пісні, мало що відомо, але ось те, що він сам написав про себе на особистому сайті “Привіт, я Чарльз, студійний музикант, продюсер і автор пісень. Я працював з Yebba, Марком Ронсоном, The Roots, Pino Palladino, A\$AP Rocky, Lucky Daye та іншими. Я пишаюся тим, що усвідомлюю зміст пісні та співака та знаходжу ідеальний баланс між простотою та художньою цілісністю.”

Загалом «My Mind» — це зворушливе зображення болю від невірності та боротьби за збереження стосунків, коли довіра була порушена. У пісні "My Mind" Єббі розповідає історію жінки, яка виявляє зраду свого партнера. Вона переживає біль і збентеження, а її голос виражає лютість і горе. Перший куплет описує момент, коли героїня розуміє, що її партнер зраджує.

Приспів виражає її сильні емоції і майже втрату розуму. У другому куплеті вона висловлює розчарування в партнері і розуміння, що його любов - брехня. Брідж показує її рішучість боротися за свої стосунки. Вона не хоче залишатися в нездорових стосунках, але готова боротися за щасливу майбутнє.

2.Музично-теоретичний аналіз:

- Жанр: соул-балада.

- Форма:куплетно-приспівна

- Тональність, розмір: F minor, 4/4.

- Характер мелодії, тема викладання: ліричне, мелодичне, повільне викладання, з динамічний розвитком.

- Співвідношення мелодії і акомпанементу: на початку гітарна партія і голос виконавиці звучать в одній динаміці, потроху, з плином пісні, голос виконавиці навмисно виділяється для більш проникливого відчуття в пісні. Можна сказати, що спокій гітари навмисно співставлен з сильними почуттями співачки.

-Характер акомпанементу: гітарний

- Ладові особливості: без модуляцій

3.Вокально-технічний аналіз: діапазон пісні-крайня нижня нота фа малої октави/крайня верхня ля-бемоль 2 октави. Єбба легко переходить між грудним та головним регістрами і зміщує їх, використовує багато прикрас, мелізматика: дуже багато ріфів по пентатоніці, форшлагів, “розхитує” вібрато в кінці фраз або проспівувань високих нот, які стають допоміжним засобом для вираження емоційного контексту, багато субтону, тванг, також присутні брейки, які створюють спад накалу голосоведення в більш ліричне русло , і навіть, розщеплення в голосі на кульмінації, багато стрибків по динаміці для емоційної забарвленості.

4. Розглянемо детальніше, проаналізуємо кожен куплет згідно використаним мелізмам: Перший куплет. Ключовий момент - рухомість

25

гортані, виконавиця користується різними положеннями, на початку мелізматичний вокаліз, який складається з морденту і ріфу, який рухається вгору а потім вниз, нижні ноти співає на низькій позиції гортані. На кінці фраз додається розхитуюче вібрато. Перший приспів. Прикрашає мелізм ран вгору брейками у фразі “I'm 'bout to lose my”. Використовується мелізм ран вниз на першій фразі “My mind, my mind, my mind”, вібрато в кінці фраз. На другій фразі “My mind, my mind” мордент, луп і форшлаг. Другий куплет. Починається з вокалізу, насиченого лупами. Вібрато на фразях “You can't even look me dead in the eyes Her love is strong, she got you hypnotised”. Ріф на слові “satisfied”. Другий приспів. Кульмінація спадає. На проспівуванні “i, i, i” мелізм ріф, який оспівується вниз і ,цікаво, як швидко змінюються між собою змакання під час його виконання. Розберемо найскладнішу частину цього приспіву, остання фраза “My mind, my mind, my mind”, в якій є яскраве пласке амплітудне вібрато на першому словосполученні, плотний змик, звук великий, одразу за цим друге словосполучення, йде мелізм ріф, який складається з 21 ноти, (цифра поруч з нотою відповідає октаві, ноти без цифри-мала октава) c2→c2→ bb1→ ab1→ bb1→ c2→ c2→ bb1→ ab1→ f1→ ab1→ f1→ eb1→ bb → ab → b b→ c1→ eb1→ f1→ ab1→ f1. Також технічно складною частиною є брідж пісні. Починається з вокалізу на белті з розщепленням, прикрашений лупом і мелізматичною пробіжкою. Багато ранів вгору і вниз на словах “How could you? How could you do Do this to me? Yeah” плотний звук, додається дісторшн. Далі брідж, додаються розпівування на фальцеті з використанням ранів, іноді чергує плотне змикання з тонким. Набирає динаміки, кульмінація починається зі слів “But I'll be damned if I ever leave”, луп на слові “ever”. Мікст на фразі “She can't take you away from me, yeah”, в кінці мелізм ран, мелодія йде вниз потім вгору. На словах “no way” форшлаг. Відбулась друга кульмінація твору, далі динаміка потроху спадає, чергує регістри, через брейки переходить на фальцет, супроводжуючи це все, і врешті-решт, завершуючи твір мелізматикою ран по пентатониці.

26

3.3. Розбір пісні “Don't you worry by the things” у виконанні Торі Келлі.

Твір написаний Стіві Вандером, а інтерпретований співачкою Торі Келлі для мультфільму “Співай” [Додаток 2].

Стівленд Гардевей Морріс (Джадкінс; нар. 13 травня 1950), більш відомий під сценічним псевдонімом Стіві Вондер , — американський музикант, співак, автор пісень і продюсер. Видатний представник популярної музики, Вондер вважається одним із найуспішніших музикантів кінця 20 століття. Вондер розпочав свій «класичний період» з випуску альбомів 1972 року Music of My Mind і Talking Book , останній з яких породив сингл №1 «Superstition». Innervisions 1973 року містить хіт-сингл " Don't You Worry 'Bout a Thing " і виграв альбом року на 16-й церемонії вручення премії "Греммі". «Don't You Worry 'bout a Thing» заспівала Торі Келлі (як Міна) у “Співай” . Крім того, Вандер став співавтором і виконав пісню « Faith », яка була написана спеціально для фільму.

Торі Келлі (нар.14 грудня 1992року в Відомарі, Ріверсайд, Каліфорнія, США) - американська співачка, авторка пісень і музичний продюсер. Вона озвучує Міну в північно-американському випуску фільму «Співай» і телевізійний ролик, який використовується для просування фільму. Вона повторила свою роль у Sing 2 і телевізійному ролику Come Home.

"Don't You Worry 'bout a Thing" є позитивною та енергійною піснею, яка поширює повідомлення надії та оптимізму. Текст пісні запевняє слухачів, що не варто хвилюватися через життєві перешкоди та труднощі, оскільки все вийде на добре. Вона емоційно спонукає людей не заморочуватися дрібницями та вірити в себе, незалежно від викликів, з якими вони стикаються. Музика пісні має сильний латиноамериканський вплив, з використанням ритмів сальси та фанку. У виконанні Торі Келлі пісня "Don't You Worry 'bout a Thing" отримала свою особливу інтерпретацію. Вона зберегла енергію та оптимізм оригінальної версії Стіві Вандера, але додала

до неї свій характерний стиль і техніку вокалу. Виконання Торі Келлі має більш сучасне звучання, з використанням поп- та соул-впливів.

2.Музично-теоретичний аналіз:

- Жанр: латинський соул.

- Форма: куплетно-приспівна

- Тональність, розмір: C#/ Db, 4/4.

- Характер мелодії, тема викладання: пісня має швидкий та енергійний темп. Вона може бути класифікована як сальса або фанк, з характерними латиноамериканськими ритмами і перкусією.

- Співвідношення мелодії і акомпанементу: Головна мелодія пісні має енергійний та захоплюючий характер. Вокал Торі Келлі сильний і емоційний, з використанням вокальних варіацій, мелізматика та верхніх регістрів. Вона додає вокальні прикраси та інтерпретацію до пісні, роблячи її особливою. Аранжування може підкреслювати ритмічні та мелодичні елементи пісні, створюючи барвисту та жваву атмосферу.

-Характер акомпанементу: У виконанні Торі Келлі використано різноманітні інструменти та звукові шари для створення багатогранності звучання. Це клавішні, бас-гітара, ударні, духові і бек-вокал.

- Ладові особливості: модуляція.

3. Вокально-технічний аналіз: діапазон нижня нота - соль-дісз малої октави, верхня-до 3 октави; техніки які використовує виконавиця: мікст, завдяки якому відбувається контроль динаміки, тванг, потужний белтінг, різноманітні мелізматичні пасажі, фрай на початку фраз, вокальний край, розщеплення на верхніх нотах. Динаміка пісні впродовж пісні наростає і все більше майстерних прийомів ми чуємо.

Розглянемо детально кожен частину і проаналізуємо згідно використаним мелізмам:

Перший куплет. Починається з наспівування закритим звуком мелізмів по пентатоніці (цифра поруч з нотою відповідає октаві, ноти без цифри-мала

28

октава) c#1 → d#1 → f#1 → d#1, g#1 → f#1 → d#1 → d#1 → c#1 → a#1. Легке вібрато чується майже в кожній фразі. Мелізм форшлаг на слові “vain”. Також вокальна пробіжка на останній фразі на слові “having” c#1 → d#1 → c#1 → b → d#1 → f#1 → a#1 → g#1. Далі приспів. Вібрато на довгій ноті в слові “thing”. Мордент на слові “mama”. На розпівуванні хроматизму вниз також присутній мордент. Другий куплет. Також присутні вібрато, морденти. Мелізм ран по пентатониці на слові “bad”. Аналогічний першому хід в кінці куплету на словах “smiling faces”. Чути як виростає динаміка на другому приспіві. На слові “thing” гарний спуск вниз по пентатониці відбувається за допомогою використання форшлагів, повторюється двічі. Третій куплет, знову чуємо мордент на слові “new”, і форшлаг на “sees”. Пропіває слово “through” від g#2 вниз по пентатониці супроводжуючи мордентами, одразу ж витікає в мелізматичний вокаліз з 19 нот-f#1 → g#1 → a#1 → a#1 → c#2 → a#1 → c#2 → d#2 → d#2 → d#2 → c#2 → a#1 → c#2 → d#2 → f#2 → d#2 → d#2 → f#2 → g#2, на останній ноті зависаєм насичуючи звук вібрато. Знову приспів. Далі на слові “thing” швидкий ран вниз. На слові “you” ріф g#2 → g2 → d#2 → c#2 → d#2 → c#2 → b1 → c#2 → b1 → a#1. Одразу за ним потужний ріф з 31 ноти - f1 → ab1 → bb1 → c2 → c2 → bb1 → c2 → eb2 → f2 → eb2 → f2 → ab2 → bb2 → c3 → c3 → bb2 → ab2 → bb2 → ab2 → f2 → eb2 → f2, f1 → ab1 → bb1 → db2 → c2 → bb1 → ab1 → c2 → bb1. Присутні глісандо, морденти, форшлагі вібрато на довгих нотах. Завершується пісня на якравій ноті f2 з додаванням розхитуючого вібрато наприкінці.

ВИСНОВКИ:

В результаті дослідження теми «Мелізматика та її роль в сучасному співі» було проведено необхідну хронологію історичного розвитку мелізмів, зроблено порівняльну характеристику орнаментики різних епох (виникнення та її подальший розвиток), що привело до висновку про те, що поступово

використання мелізмів продовжує набувати дедалі більшої популярності в сучасній вокальній музиці. Було визначено різновиди мелізмів, їх особливості, технічні вимоги до виконавця в ході їх використання. Практичні дослідження мелізматика виявили її широкий контекст застосування. Вона зустрічається у різних стилях і жанрах, допомагаючи виконавцям виразно передати текст, підкреслити або виділити яскраві музичні моменти, урізноманітнити свою виконавську техніку та створити унікальний власний вокально-виконавський стиль. Завдяки ознайомленню з яскравими представницями сучасної музики – Єбба та Торі Келлі, детально вивчено, як мелізматика впливає на збагачення музичної текстури, власну інтерпретацію виконавця. Зосередившись на конкретних прикладах пісень раніше зазначених виконавиць, завдяки аналізу творів з різним емоційним насиченням, зроблено висновок щодо емоційної складової мелізматика, як вона допомагає виразити почуття через спів. Здавалося б, всюди використовувались однакові види мелізмів, але контекст їх використання набув в кожному творі своїх сенсів.

Отже дана курсова робота надає детальний огляд мелізматика як важливого елементу сучасного популярного співу. Вона стала неодмінною складовою сучасної популярної музики і знайшла своє застосування у різних жанрах. Її історична спадщина, роль у сучасній музиці та практичні аспекти використання підтверджують її важливість як засобу виразності та індивідуальності в вокальному виконанні. Подальше дослідження мелізматика може принести розуміння природи мелізмів та виконавських тонкощів мелізматика, що в свою чергу сприятиме удосконаленню вокально-виконавської техніки сучасних співаків.

Схожість

Джерела з Інтернету

158

1	https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/download/1278/1307/1314	31 джерело	0.6%
2	https://www.nakkkim.edu.ua/images/Instytut/instytut_mystectv/Kafedra_estradnogo_vykonavstva/%D0%9E%D0%	2 джерела	0.47%
3	https://Www.letras.mus.br/yebba-smith/my-mind	13 джерел	0.33%
4	https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61694/Eiene---master.pdf?isAllowed=y&sequence=5	2 джерела	0.22%
5	https://www.sheetmusicdirect.com/es-ES/search.aspx?arr=824&query=Glee+%28TV+Series%29	32 джерела	0.13%
6	http://download-song.ru/music/%E4%E6%E5%E9%EC%F1+%E1%F0%E0%F3%ED.html	16 джерел	0.13%
7	https://uk.wikipedia.org/wiki?curid=932254	2 джерела	0.12%
8	https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/4121/%d0%a2%d0%9f%d0%9c28%282013%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1		0.12%
9	https://pgf.sspu.edu.ua/images/2023/10/25/dodatok_3_e924e.docx	11 джерел	0.12%
10	https://docplayer.net/amp/79303778-Nacionalna-muzichna-akademiya-ukrayini-imeni-p-i-chaykovskogo-ministerstvo-kulturi-u...		0.1%
11	http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071240.html		0.1%
12	http://www.igbquickload.org/quickload/T_rubripes_Oct_2011/T_rubripes_Oct_2011.2bit	2 джерела	0.1%
13	http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=3218	10 джерел	0.1%
14	https://es.unionpedia.org/i/Amino%C3%A1cido		0.1%
15	https://nnov.hse.ru/data/2020/06/24/1607343622/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9...		0.1%
16	https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36318/1/Laboratorni_FSP.pdf	2 джерела	0.1%
17	https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pdf-down/I/D/T/IDT29FCT521DT_IntegratedDeviceTechnology.pdf	29 джерел	0.1%
18	http://balto.opendap.org/opendap/w10n/dmrpp/s3/merra2/MERRA2_200.tavgM_2d_int_Nx.199412.nc4.dmrpp/Var_DHDT_PHY%...		0.1%