

віртуозності, швидкості мислення та ідеального володіння голосом. Саме в цей період утверджуються такі виконавці, як Сара Воан, Нат Кінг Коул, Кармен МакРей, які роблять джазовий вокал по-справжньому технічним мистецтвом.

З 1960-х рр. джаз змішується з іншими стилями, такими як блюз, рок, поп та електронна музика. Це призводить до появи нових напрямів, зокрема джаз-ф'южну та соул-джазу. Виконавці починають експериментувати не лише з гармоніями та ритмікою, але й з ефектами обробки голосу, додаючи реверберацію, електронні фільтри та семплування голосу в реальному часі.

На сьогодні джазовий вокал залишається одним з найскладніших та найвиразніших напрямів вокального мистецтва. Основними його особливостями є:

- фразування зі змінами темпу та ритму, додаванням несподіваних акцентів, із створенням унікального стилю виконання;
- імпровізація — головна відмінність джазового вокалу від інших жанрів. Виконавець може змінювати мелодію в реальному часі, варіювати текст і «спілкуватися» з інструментами;
- скет — техніка, з використанням звукоімітації співаками інструментального звучання (саксофону, труби тощо);
- темброва гнучкість — вокальне виконання хриплим, чистим, м'яким або різким голосом залежно від емоційного забарвлення пісні.

Джазовий вокал також передбачає взаємодію з ансамблем. Це означає, що виконавець не просто виконує пісню, а слухає та реагує на гру музикантів, створюючи унікальне звучання в кожному виконанні. Саме тому джазові концерти майже ніколи не звучать однаково, навіть якщо в репертуарі ті ж самі композиції.

Сучасний джазовий вокал продовжує розвиватися, поєднуючи традиції з інноваціями. Популярні вокалісти, такі як Даяна Кролл, Грегорі Портер, Нора Джонс, використовують класичні джазові техніки, але додають до них елементи попмузики, електронного звучання та навіть хіп-хопу.

Джазовий вокал — це постійно змінювана сфера мистецтва, яка дозволяє виконавцю виразити свої емоції максимально природньо та індивідуально. Він поєднує в собі техніку, свободу та глибоку музичальність, що робить його одним із найцікавіших та найскладніших стилів вокального виконання.

О. Іващенко

ФЕНОМЕН ГУРТУ “THE HARDKISS” В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Y. Ivashchenko

THE PHENOMENON OF “THE HARDKISS” BAND IN THE MODERN UKRAINIAN MUSIC INDUSTRY

Історія зародження та становлення українського електро-поп-рок гурту “The Hardkiss” бере свій початок у 2011 р., який залишається для сучасної української музики кризовим. Перші сходинки музичних чартів, зокрема YouTube платформи, продовжує посідати російська музика, що не дає українським артистам повною мірою розкрити свій творчий потенціал. Попри виклики в сучасній музичній індустрії, гурту вдалося знайти свого відданого слухача та стати одним з найуспішніших рок-колективів.

Яскраві шоу-програми, креативні відеороботи та стильні образи учасників гурту привертають увагу аудиторії та визнаються критиками справжніми витворами мистецтва.

Феномен “The Hardkiss” полягає, насамперед, у створенні музики, яка поєднує в собі цікаві оригінальні саунди. Перед гуртом постало головне завдання поєднувати у своїй творчості нестандартні підходи, стати новаторами сучасної рок-музики та, водночас, залишатися зрозумілими для українського слухача.

Симбіоз поетичної чуттєвості, глибокої лірики, емоційного вокалу фронтвумен гурту Юлії Саніної та насиченого інструменталу, притаманного рок-музиці, є основними складовими філософії гурту.

Найяскравіше унікальність культурного феномену “The Hardkiss” розкрилася в концептуальному альбомі «Залізна ластівка» (2018), у якому творцям вдалося поєднати, на перший погляд, несумісні елементи. Образ «залізної ластівки» містить у собі метафоричне значення та втілює як живу сутність, птаха, так і космічний корабель, який прямує чітко визначеним курсом. Свобода, легкість, сила та сміливість відображаються в атмосферному звучанні композицій альбому, основою якого стали, так звані, «космічні» саунди.

Також однією із символічних для української культури творчих робіт гурту “The Hardkiss” стала композиція “Shadows of Time”, яка була створена спеціально для українського кінофільму під назвою «Тіні незабутих предків» режисера Любомира Левицького.

Вдалим доповненням до музичної складової творчості “The Hardkiss” стало створення ексцентричних, неординарних та унікальних образів для Ю. Саніної. Над іміджем артистки працює один з найкращих стилістів українського шоу-бізнесу Слава Чайка. Кожен образ постає перед нами візуальним відкриттям, продовженням музичної концепції, закладеної в конкретній пісні та яскравим спалахом в уяві та пам’яті слухача. Образи “The Hardkiss” покликані викликати різноманітні емоції від несприйняття до захвату.

Самобутність гурту “The Hardkiss” проявляється в кожній грані їхнього творчого прояву. Особливої уваги заслуговує вибір назви гурту між «Планета поні» та “The Hardkiss”. ДемOVERсія першої композиції поєднувала в собі «ніжність поцілунку» та важкість аранжувань, що віддзеркалилося безпосередньо в назві.

“The Hardkiss” також продовжили свою творчу діяльність під час російсько-українського вторгнення, випустивши 12 квітня 2022 р. пісню «Як ти?», присвячену воєнним подіям. Також їхня діяльність вийшла за межі України та знайшла своє втілення у світових та європейських благодійних турах на підтримку України.

Альбом «Залізна ластівка» навіть упродовж п’яти років свого існування не перестав бути символом творчого розквіту гурту. “The Hardkiss” у 2023 р. репрезентували відеокліп на пісню «00.00» з альбому. Відеоряд демонструє нам історію українських енергетиків, які всупереч ворожим обстрілам продовжують дарувати людям світло.

Отже, гурт “The Hardkiss” у своїй творчості відкрив нові горизонти сучасної української музичної культури, подарував слухачу новітнє звучання, підняв актуальні соціально важливі теми. Творчі орієнтири, обрані гуртом, стали важливим підґрунтям побудови культурного феномену “The Hardkiss” в умовах сучасної музичної індустрії.