

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Факультет музичного мистецтва
Кафедра естрадного та народного співу
Анікієнко Тетяна Юріївна

**НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
МАГІСТЕРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ)**

**на тему: СПЕЦИФІКА СТИЛІСТИКИ РИТМ-Н-БЛЮЗ І СОУЛ У
СУЧАСНІЙ МУЗИЦІ**

на здобуття освітнього ступеня «магістр»
за другим (освітньо-професійним) рівнем вищої освіти
галузі знань: 02 Культура і мистецтво
спеціальності: 025 Музичне мистецтво

Теоретичне обґрунтування творчого мистецького проєкту
містить результати власних досліджень.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів

мають посилання на відповідне джерело

_____ Анікієнко Т.Ю.

підпис здобувача

Творчий керівник: Манько С. Б., кандидат мистецтвознавства, завідувач
кафедри естрадного та народного співу ХДАК

Науковий керівник: Манько С. Б., кандидат мистецтвознавства, завідувач
кафедри естрадного та народного співу ХДАК.

Харків – 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ОПИС ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛІВ РИТМ-Н-БЛЮЗ І СОУЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ МУЗИЧНУ СЦЕНУ	10
1.1. Історичний контекст та еволюція.....	10
1.2. Характерні риси стилістики.....	13
1.3. Сучасні тенденції.....	15
1.4. Тексти і тематика.....	17
1.5. Вплив іноваційних технологій.....	19
1.6. Вплив на культуру і суспільство.....	22
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1	24
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ РИТМ-Н-БЛЮЗ І СОУЛ ВИКОНАВЦІВ СУЧАСНОСТІ	26
2.1. Загальна характеристика творчості виконавиць: Beyonce, Rihanna, Alisia Keys, Arianna Grande.....	26
2.2. Детальний розгляд музичної композиції «Sweet Dreams» співачки Beyonce з жанру ритм-н-блюз і соул.....	27
2.3. Вокально-технічний аналіз композиції «Sweet Dreams» Beyonce.....	29
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2	31
ВИСНОВКИ	32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	35

ВСТУП

По-перше, ритм-н-блюз і соул є ключовими жанрами, що значною мірою вплинули на розвиток сучасної музики, а їх еволюція цікава для дослідження в контексті змін музичних стилів і технічних інновацій. По-друге, ці жанри є емоційно насиченими та соціально свідомими, що робить їх актуальними не лише для музичних, але й для культурних та соціальних досліджень. Вибір цієї теми дозволяє глибше зрозуміти, як музика реагує на сучасні тенденції та інтегрує нові форми, зберігаючи свої традиції.

Обґрунтування теми базується на декількох ключових аспектах:

- Культурне значення: Ритм-н-блюз і соул відіграють важливу роль у музичній культурі, і їх вплив на сучасну музику може бути важливим для розуміння її еволюції.
- Музична естетика: Дослідження стилістики цих жанрів дозволить краще зрозуміти їхню унікальність і специфіку в контексті сучасних музичних течій.
- Вплив на сучасну культуру: Аналіз використання елементів ритм-н-блюз і соул у сучасній музиці може розкрити їхній вплив на музичні тренди, стиль виконання та аудиторію.
- Технологічний аспект: Розгляд використання сучасних технологій у продакшні музики цих жанрів дозволить зрозуміти, як вони адаптувалися до сучасного музичного середовища.
- Соціальна роль: Студія специфіки цих жанрів може розкрити їхню роль у вираженні соціальних, політичних та культурних проблем сучасної спільності.

Ці аспекти вказують **на актуальність** теми та її потенційний внесок у розвиток наукового дослідження в області музичної культури.

Тема "Специфіка стилістики ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці" має велику **актуальність** з кількох причин:

- Еволюція музичних жанрів: Ритм-н-блюз і соул є основою для багатьох сучасних музичних напрямків, тому розуміння їхньої стилістики допомагає краще зрозуміти сучасний музичний простір
- Популярність: Ці жанри продовжують бути дуже популярними серед слухачів у всьому світі, тому дослідження їхньої специфіки в сучасній музиці цікаве для широкого аудиторіуму.
- Культурний контекст: Ритм-н-блюз і соул відіграють важливу роль у формуванні культурних ідентичностей та вираженні соціальних проблем, що робить їхню аналіз актуальним для розуміння сучасного суспільства.
- Музична інновація: Сучасні музиканти постійно експериментують з жанрами і звуками, використовуючи елементи ритм-н-блюз і соул для створення нових, інноваційних музичних творів.

Отже, дослідження специфіки цих жанрів в контексті сучасної музики є важливим для розуміння їхнього впливу на музичну культуру та суспільство загалом.

Зв'язок з науковими програмами, темами, планами. Науково-дослідна робота виконана на кафедрі естрадного та народного співу Харківської державної академії культури відповідно до базової наукової теми кафедри «Специфіка та тенденції сучасного естрадного вокального виконавства».

Метою дослідження є:

- Аналіз стилістичних особливостей: Вивчення характерних елементів ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці з метою визначення їхньої ролі та впливу на звучання та естетику музичних творів.
- Розкриття культурного контексту: Дослідження відомих та нових тенденцій використання елементів ритм-н-блюз і соул у сучасних музичних творах з метою виявлення їхнього значення для культурної та ідентичності.

- Вивчення впливу технологій: Аналіз використання сучасних технологій у створенні музики цих жанрів з метою виявлення їхнього впливу на звучання та сприйняття аудиторією.
- Розуміння соціокультурних аспектів: Визначення ролі ритм-н-блюз і соул у вираженні соціальних та культурних проблем сучасного суспільства через аналіз текстів, музичної естетики та вокальних виразних засобів.

Отже, **мета** дослідження полягає в розкритті специфіки та значення ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці з огляду на їхній музичний, культурний та соціальний контексти.

Для досягнення мети дослідження можна використовувати такі методи:

- Аналіз музичних творів: Детальний розгляд музичних композицій з жанрів ритм-н-блюз і соул, що включає аналіз мелодійної, ритмічної та гармонічної структури.
- Аналіз виконавців: Вивчення та порівняння різних виконавців і їхніх стилів виконання, включаючи вокальні техніки та інтерпретацію.
- Огляд історичного контексту: Дослідження історії ритм-н-блюз і соул, їхніх коренів та еволюції до сучасності.
- Аналіз впливу технологій: Розгляд використання сучасних технологій у записі, продакшні та дистрибуції музики цих жанрів.
- Соціологічні дослідження: Проведення опитувань аудиторії для виявлення сприйняття та значення ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці.

Ці методи допоможуть розкрити специфіку та значення ритм-н-блюз і соул у сучасній музиці та досягти мети дослідження.

Завдання дослідження:

- **Розкрити** історичні та культурні передумови виникнення ритм-н-блюзу та соулу.
- **Визначити** ключові стилістичні риси ритм-н-блюзу і соулу, що зберігаються в сучасній музиці.
- **Проаналізувати** вплив сучасних технологій на еволюцію цих жанрів.
- **Виявити** основні тенденції інтеграції ритм-н-блюзу і соулу з іншими музичними жанрами.
- **З'ясувати** соціокультурний вплив ритм-н-блюзу і соулу на сучасну аудиторію.
- **Узагальнити** внесок сучасних артистів у розвиток цих жанрів.
- **Описати** перспективи розвитку ритм-н-блюзу і соулу в контексті глобальних музичних трендів.

Об'єктом дослідження є стилістика, елементи та характеристики ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці. Тобто, самі музичні твори, текстовий матеріал, вокальні та інструментальні виконання, а також вплив сучасних технологій на їхнє звучання та сприйняття аудиторією.

Предметом дослідження є специфіка, особливості та вплив стилістики ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці. Тобто, конкретні аспекти, які роблять ці жанри унікальними, їхні відмінності від інших музичних напрямків та їхній внесок у музичну культуру сьогодення.

Методологічна база дослідження може включати такі методи та підходи:

- **Культурологічний підхід:** Вивчення ритм-н-блюз і соул у контексті їхньої ролі у культурному житті та ідентичності.
- **Музикологічний аналіз:** Детальне дослідження музичних елементів, таких як мелодія, ритм, гармонія, і їхніх взаємозв'язків у жанрах ритм-н-блюз і соул.

- Історичний метод: Вивчення історичного контексту зародження та розвитку жанрів, їхніх зв'язків з іншими музичними стилів та етапами еволюції.
- Етнографічний аналіз: Дослідження культурних та соціальних аспектів, пов'язаних з жанрами ритм-н-блюз і соул, включаючи їхні витоки та вплив на різні соціальні групи.
- Технологічний аналіз: Вивчення впливу сучасних технологій на звукове оформлення, запис та продакшн музики в цих жанрах.

Ці методи дозволять глибше розкрити предмет дослідження та досягти мети, використовуючи різноманітні підходи до аналізу та інтерпретації даних.

Теоретична база дослідження може включати такі концепції та теорії:

- Афроамериканська музична традиція: Вивчення історії та культурного значення ритм-н-блюз і соул у рамках афроамериканської музичної спадщини.
- Соціокультурний підхід: Аналіз впливу соціальних та культурних чинників на розвиток та еволюцію цих жанрів музики.
- Музична етнографія: Вивчення музичних стилів та їхніх зв'язків із культурними та соціальними контекстами.
- Семіотичний аналіз: Розгляд музичних символів, звукових образів та їхнього впливу на сприйняття слухачів.
- Технологічна теорія музики: Вивчення впливу сучасних технологій на звукову продукцію та поширення музики, зокрема у жанрах ритм-н-блюз і соул.
- Семантичний аналіз текстів пісень: Вивчення значення та інтерпретації текстів у контексті культурних, соціальних та історичних реалій.

Ці концепції та теорії надають теоретичний фундамент для розуміння та аналізу специфіки ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці.

Наукова новизна дослідження може включати:

- Вивчення сучасних тенденцій: Аналіз використання елементів ритм-н-блюз і соул у сучасних музичних творах та їхній вплив на звучання та естетику музики.
- Експлорація кросс-жанрових підходів: Вивчення сполучення ритм-н-блюз і соул з іншими музичними жанрами в сучасній музиці та їхньої ролі в музичних інноваціях.
- Аналіз впливу технологій: Розгляд використання сучасних технологій у продакшні музики цих жанрів та їхнього впливу на звучання та сприйняття музичних творів.
- Дослідження культурного контексту: Вивчення відображення культурних та соціальних аспектів у текстах та музичних аранжуваннях ритм-н-блюз і соул у сучасній музиці.

Ці аспекти дослідження сприятимуть розкриттю нових відомостей та поглибленому розумінню специфіки стилістики ритм-н-блюз і соул в сучасній музиці.

Практичне значення дослідження може включати:

- Музична промоція: Розуміння стилістики ритм-н-блюз і соул допоможе музикантам і продюсерам створювати більш привабливі та актуальні музичні твори для аудиторії.
- Музична освіта: Використання отриманих знань для розвитку музичної освіти та навчання студентів або молодих музикантів професійним аспектам виконавства цих жанрів.
- Культурний обмін: Сприяння міжкультурному обміну та взаєморозумінню через вивчення і впровадження музичних традицій різних культур.

- Творчість та інновації: Створення нових музичних творів та експериментів зі звуком на основі отриманих знань про стилістику ритм-н-блюз і соул.

Отже, дослідження стилістики ритм-н-блюз і соул може мати практичне значення в різних сферах музичної індустрії та культурного життя.

Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані у музично-педагогічній та виконавській практиці (зокрема, в навчальних курсах «Історія світової музичної культури», «Семінар сучасної музики», «Естрадне мистецтво», «Масова культура у світовому культурному просторі», та у спеціальних профільних дисциплінах з естрадно-вокального виконавства), у лекційно-просвітницькій роботі, а також слугувати матеріалом для подальших досліджень з даної тематики.

Апробація результатів дослідження. Науково-дослідна робота обговорювалася на засіданнях кафедри естрадного та народного співу Харківської державної академії культури. Матеріали та висновки науково-дослідної роботи були проголошені у доповіді на Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» в Харківській державній академії культури, яка проходила 18-19 квітня 2024 р.

Публікації. За матеріалами проведеного дослідження були опубліковані тези на тему «СПЕЦИФІКА СТИЛІСТИКИ РИТМ-Н-БЛЮЗУ ТА СОУЛУ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ» у збірнику матеріалів всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених (Харків, ХДАК, 2024).

Структура роботи. Науково-дослідна робота складається зі Вступу, двох Розділів, 9 підрозділів, 3 Висновків, Списку використаних джерел (42 позиції). Загальний обсяг науково-дослідної роботи – 38 сторінок, з них основного тексту 34 сторінок.

РОЗДІЛ 1. ОПИС ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛІВ РИТМ-Н-БЛЮЗ І СОУЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ МУЗИЧНУ СЦЕНУ

1.1. Історичний контекст та еволюція:

Ритм-н-блюз (R&B) та соул мають свої корені в афроамериканській музиці і пройшли довгий шлях еволюції, починаючи з 1940-х і 1950-х років, до сучасного звучання, яке має вплив на багато сучасних жанрів.

Виникнення ритм-н-блюзу (R&B): Ритм-н-блюз виник на початку 1940-х років, як розвиток блюзу та джазу. Термін "ритм-н-блюз" був вперше використаний Джеррі Векслером, музичним редактором журналу Billboard, [1] для опису нової музики, яка об'єднувала блюзові форми з ритмічним акцентом і танцювальною спрямованістю. Цей жанр відзначався сильним ритмом, використанням електрогітар і ударних інструментів, що надавало музиці енергійності.

Серед ранніх виконавців, які вплинули на розвиток ритм-н-блюзу, були:

-**Рей Чарльз**: Його творчість поєднувала елементи блюзу, госпелу та джазу, що стало основою для майбутнього звучання R&B.

-**Рут Браун**: Одна з перших зірок Atlantic Records, вона сприяла популяризації жанру своїм емоційним виконанням.[2]

Еволюція до соулу

Як пише Пітер Гуралнік, соул формувався під впливом ритм-н-блюзу та госпелу.

У 1950-х і 1960-х роках ритм-н-блюз перетворився на соул, який зберігав елементи R&B, але мав більший акцент на вокальній виразності, мелодійності та духовності. Соул був тісно пов'язаний з госпелом, який вплинув на техніку співу та емоційне насичення виконання.

Ключові артисти соулу:

- Сам Кук: Один із "батьків" соулу, він приніс в музику вплив госпелу, перетворивши його в світське звучання.

- Арета Франклін: Відома як "Королева соулу", її енергійне та пристрасне виконання зробило її іконою жанру.
- Оттіс Реддінг: Його хрипкий голос та емоційне виконання стали символом класичного соулу.[3]

Трансформація та сучасний розвиток. У 1970-х роках соул і ритм-н-блюз почали змішуватися з іншими жанрами, такими як фанк та диско, що призвело до появи нових піджанрів. Артисти, такі як Стіві Вандер та Марвін Гей, почали додавати складніші аранжування та соціально значущі тексти, що зробило музику більш універсальною. У 1980-х роках виникає новий стиль — контемпорарі R&B, який об'єднав традиційні елементи жанру з поп-музикою, хіп-хопом і електронікою. Майкл Джексон та Прінс стали ключовими фігурами цього руху, розширивши межі жанру і перетворивши його в масове явище. Сучасний ритм-н-блюз значно еволюціонував, включаючи впливи хіп-хопу, електронної музики та попу. Виконавці, такі як **Бейонсе, Френк Оушен і The Weeknd**, поєднують традиційне R&B звучання з сучасними елементами, створюючи нові підходи до жанру.[4]

Ключові моменти трансформації:

1. Перехід від традиційного блюзу до ритм-н-блюзу в 1940-х роках.
2. Злиття з госпелом і поява соулу в 1950-х роках.
3. Інтеграція з фанк та диско в 1970-х роках.
4. Вплив поп-музики, хіп-хопу і електроніки на сучасне звучання жанрів у 1980-х і далі.

Ритм-н-блюз (R&B) та соул мають глибокі історичні корені в афроамериканській музиці і зазнали значних змін з часом. Походження R&B: 1940-1950-ті роки: Перші прояви ритм-н-блюзу сформувались у післявоєнний період як спроба сучасного звучання блюзу і джазу. Ключовими артистами того часу були Рей Чарльз і Рут Браун. 1960-ті роки: В еру Моттаун і естетики "свінгового" ритму R&B розвивався разом із популяризацією таких артистів, як Стіві Вандер і Темптейшнс. 1970-ті роки і пізніше: Ритм-н-блюз зазнав впливу диско, хіп-хопу і нових технологій, що

призвело до виникнення сучасних течій, таких як контемпорарі R&B, з артистами як Мері Джей Блайдж і Джанет Джексон. [4]

Походження соулу:

1950-1960-ті роки: соул розвивався як піджанр R&B, з особливим акцентом на емоційність і духовність. Класичним прикладом є Джеймс Браун і Арета Франклін.

1970-ті роки: соул став основою для розвитку фанк-музики і глибоких вокальних стилів, з такими виконавцями, як Отіс Реддінг і Мервін Гей.

1980-ті роки і далі: соул змішався з поп-музикою та іншими жанрами, стаючи більш комерційно орієнтованим, з прикладами таких артистів, як Лутфорд і Х'юстон.

Визначення ключових характеристик і загальних ознак цих жанрів

Ритм-н-блюз (R&B):

Мелодія і гармонія: R&B характеризується використанням м'яких, чуттєвих мелодій та розширених гармоній (септаккорди, нонаккорди), що створює певну "жирність" звучання.

Ритмічний акцент: Важливими є синкоповані ритми і чіткий, часто "свіговий" ритм, який запрошує до танцю.

Вокал: Акцент на виразній, технічно розвиненій вокалістичній техніці, яка може включати глісандо, імпровізацію та орнаментацию.

Аранжування: Характеризується складними аранжуваннями, які часто включають синтезатори, електричні гітари і багатошарові бек-вокали.

Соул:

Мелодія і гармонія:

Соул відзначається емоційною і потужною мелодією, з гармоніями, що часто мають виразний блюзово-джазовий вплив.

Вокал:

Глибокий, проникливий вокал з великою емоційною віддачею, часто з акцентом на злиття церкви та світської музики (спіричуелз).

Аранжування:

Зазвичай включає струнні інструменти, ритм-секцію та органи, з акцентом на живе виконання і органічне звучання. Цей вступ допоможе закласти основи для детальнішого музично теоретичного аналізу R&B і соулу, підкреслюючи їхню історичну еволюцію та ключові характеристики [5].

1.2 Характерні риси стилістики: Сучасний ритм-н-блюз (R&B) і соул зберігають свої корені, але значно адаптувалися і змінилися під впливом нових жанрів і технологій. Ось детальний аналіз характерних рис цих жанрів у сучасній музиці:

Вокальна техніка

R&B:

-Пастельний, мелодійний вокал: Сучасні виконавці часто використовують гладкий, витончений стиль, з акцентом на мелодійність і технічну точність.

-Вокальні ефекти: Техніка використання автотюну і інших ефектів для досягнення чистих, схожих на роботизовані звучання. Це стало популярним у таких артистів, як The Weeknd.

Соул:

-Емоційна глибина: Виконання часто включає в себе виразну інтонацію і динамічну амплітуду. Артисти, такі як Адель, використовують сильний, пристрасний вокал, що нагадує класичний соул.

-Віртуозність: Розвинені техніки в динаміці і складні вокальні лінії, часто з імпровізаціями та фразуванням.

Емоційна виразність

R&B:

-Інтимність і романтичність: Тексти часто зосереджені на особистих стосунках і емоціях, а музичні фони створюють атмосферу інтимності і близькості.

-Сексуальність і сучасні теми: Сучасні пісні R&B часто мають більш відверті і сексуально відтінені тексти.

Соул:

Глибокі емоції і духовність: Соул зберігає своє коріння в духовних темах і соціальних питаннях. Тексти можуть бути про боротьбу, надію і любов, що створює сильний емоційний резонанс.

Мелодійні структури

R&B:

-Сучасна поп-мелодійність: Мелодії часто спрощені і запам'ятовувані, з акцентом на хорові частини, які легко застрягають у голові.

-Колообразні структури: Використання повторюваних мелодійних мотивів і структур, що підходять для радіо-форматів.

Соул:

-кладніші мелодійні лінії: Багатші та варіативніші мелодії, часто з елементами госпелу і джазу, що додає текстур і глибини.

Гармонії

R&B:

Прості гармонії: Традиційно гармонії можуть бути менш складними, з акцентом на чіткі, приємні акорди.

Синтезатори і електроніка: Використання синтезаторів для створення гармонічних текстур, що додає сучасного звучання.

Соул:

-Розширені акорди і прогресії: Складніші гармонічні структури, часто з використанням розширених акордів і джазових елементів.

-Оркестрові аранжування: Включення струнних інструментів і фонових вокалів для створення багатших гармоній.

Ритмічні елементи

R&B:

Сучасні ритми: Використання електронних ударних і ритмічних шаблонів, таких як trap-біт, що додає сучасного звучання. Вільний ритм: Легкість і плинність ритмічних структур з акцентом на зручний, танцювальний ритм.

Соул:

Традиційний ритм: Використання більш класичних ритмічних структур і живих ударних інструментів, які додають органічності звучанню.

Динамічний ритм: Зміни ритму для підкреслення емоційних моментів пісні.

Інструментація

R&B:

Електроніка і синтезатори: Сучасний R&B активно використовує електронні інструменти і синтезатори для створення звукових текстур. Запис і продюсування: Використання цифрових технологій для створення і обробки звуку.

Соул:

Живі інструменти: Традиційно використовуються живі інструменти, такі як фортепіано, гітара, барабани, і струнні.

Оркестрові аранжування: Включення великих оркестрових аранжувань для досягнення емоційної глибини. [6,7,8,9,10]

1.3. Сучасні тенденції.

Сучасні артисти активно інтегрують елементи R&B і соулу в свої роботи, поєднуючи традиційні риси жанрів з впливами поп-культури, хіп-хопу, електронної музики та інших стилів. Це призвело до появи нових звучань і стилістичних інновацій. Надаю приклади ключових тенденцій.

Вплив поп-культури

Поп-музика вплинула на сучасний R&B і соул, додаючи:

-Синтетичні текстури і великі хорові частини: Сучасні артисти часто використовують великі хорові аранжування і синтезатори, що надає музиці епічного звучання. Наприклад, Бейонсе інтегрує елементи R&B і попу, створюючи динамічні, масштабні композиції.

-Радіо-дружні формати: Пісні мають запам'ятовувані мелодії та структури, що сприяють їхній популярності на радіо і в чартах. Дрейк часто

поєднує R&B з поп-елементами, що робить його треки доступними для ширшої аудиторії.

Вплив хіп-хопу

Хіп-хоп зробив значний вплив на сучасний R&B і соул:

- Вокальні і ритмічні експерименти: Злиття хіп-хопу і R&B часто проявляється у використанні ритмічних шаблонів і спільній роботі між виконавцями. Кендрик Ламар і SZA демонструють як хіп-хопові ритми і стилістика можуть переплітатися з R&B.
- Рап-вокал і мови: Зростає використання рап-вокалу або читки в R&B-композиціях, що додає варіативності і сучасного звучання. Аліша Кіс та Трек часто використовують такі елементи у своїх піснях.

Вплив електронної музики

Електронна музика привнесла нові звучання в сучасний R&B і соул:

- Синтетичні звуки і ефекти: Використання електронних інструментів і ефектів для створення атмосферних і абстрактних звукових ландшафтів. The Weeknd і Френк Оушен є прикладами артистів, які інтегрують електроніку в свої роботи, створюючи унікальне звучання.
- Ло-фай і амбієнт: Тренди в електронній музиці, такі як ло-фай і амбієнт, стали частиною сучасного R&B, що надає музиці більш мрійливого і інтимного характеру. Kali Uchis використовує такі елементи, створюючи меланхолійні і атмосферні треки.

Інші стилістичні інновації

- Крос-жанрові експерименти: Сучасні артисти часто змішують R&B і соул з іншими жанрами, такими як джаз, фанк, або реггі. Наприклад, H.E.R. і Anderson .Paak використовують фанк та джазові елементи у своїй музиці.
- Інноваційне продюсування: Сучасне продюсування часто включає використання новітніх технологій, таких як цифрові ефекти, алгоритми для створення мелодій, та інші інструменти для досягнення унікальних звуків. **Billie Eilish** використовує такі інновації в своїх піснях, що надає

їй відмінного звучання, яке поєднує елементи R&B.
[11,12,13,14,15,16,17]

1.4. Тексти і тематика:

Тексти та тематика в сучасному ритм-н-блюзі (R&B) та соулі значно розширилися порівняно з їхніми традиційними коренями. Хоча теми любові та особистих переживань залишаються основою. Сучасні артисти дедалі частіше звертаються до соціальних питань, ідентичності, самореалізації та політичних тем. Ось детальний огляд змін у тематичних акцентах цих жанрів.
[18]

Любов та особисті переживання

Тема любові залишається центральною в сучасному R&B і соулі, але її інтерпретація стала більш складною та багатогранною:

- **Любов і самовідчуття:** Багато сучасних артистів акцентують на темах самореалізації та самооцінки. Пісні часто зосереджені на важливості самоповаги в стосунках. Ліззо, наприклад, поєднує традиційні теми любові з позитивним ставленням до свого тіла та самоприйняттям.
- **Складні стосунки:** Виконавці також часто звертаються до тем токсичних або складних стосунків, досліджуючи емоційну напруженість і внутрішні конфлікти. Summer Walker і SZA пишуть про зради, емоційні травми та боротьбу з незадоволеними очікуваннями.
- **Інтимність і сексуальність:** У сучасних текстах R&B спостерігається відвертість у темах сексуальності та бажань. Такі артисти, як The Weeknd і Beyoncé, інтегрують ці теми з високою емоційною насиченістю і стилістичною витонченістю.

Соціальні питання

Соціальні питання, такі як права людини, расова рівність, гендерні ролі та політична свідомість, стали важливою складовою сучасної музики R&B і соулу:

- **Расова ідентичність та активізм:** Артисти часто використовують свою музику для вираження протесту проти соціальної

несправедливості та для утвердження гордості за свою расову ідентичність. Beyoncé у своєму альбомі Lemonade досліджує теми фемінізму та афроамериканської культури, зокрема, через пісні, які говорять про роль жінок у суспільстві та проблеми расової нерівності.

- **Чорне усвідомлення та гордість:** Музиканти, як-от Kendrick Lamar, включають теми соціальної нерівності та національної самосвідомості в свої роботи. Його пісня Alright стала гімном руху Black Lives Matter, символізуючи опір і надію в боротьбі за права афроамериканців.
- **Фемінізм і гендерні питання:** Сучасні співачки, такі як Solange та H.E.R., досліджують теми фемінізму, соціальної справедливості та інклюзивності. Вони пишуть про права жінок, досвід дискримінації та значення особистої свободи.

Екзистенційні та внутрішні конфлікти

Зростає кількість пісень, які досліджують психологічні аспекти, внутрішні конфлікти та питання самореалізації:

- **Ментальне здоров'я та тривога:** Багато сучасних артистів приділяють увагу темам депресії, тривоги та ментального здоров'я. Наприклад, Kehlani та Jhené Aiko звертаються до цих тем через тексти, що підкреслюють емоційну боротьбу та зцілення.
- **Особиста еволюція:** Теми самопізнання, зцілення від емоційних ран і внутрішнього зростання стали більш актуальними. Alicia Keys та Frank Ocean використовують ці теми у своїй музиці, показуючи, як музика може стати інструментом особистого зростання.

Політичні та екологічні теми

Сучасні R&B та соул також звертаються до глобальних питань, таких як зміни клімату, політична криза та глобальна нерівність:

- **Політичний активізм:** Артисти використовують свою платформу для політичних заяв і боротьби за зміни. Janelle Monáe у своїй музиці досліджує теми свободи, гендерної ідентичності та політичного активізму, наголошуючи на необхідності боротьби за рівні права.

- **Екологічні питання:** Хоча менш поширена, тема екології також знаходить своє місце в сучасній музиці. Деякі артисти намагаються піднімати екологічні питання та відповідальність через свою творчість.

1.5. Вплив технологій:

Сучасні технології, такі як цифрове записування, продукційні програмні засоби та стримінгові платформи, значно вплинули на розвиток і популяризацію ритм-н-блюзу (R&B) та соулу, трансформуючи їхню стилістику і доступність для широкої аудиторії. Розглянемо ключові аспекти цього впливу.

Цифрове записування та продукція

1. **Доступність та самопродукція:** Завдяки програмному забезпеченню для запису, наприклад, Pro Tools, Logic Pro або Ableton Live, артисти можуть самостійно записувати та продюсувати свою музику без необхідності звертатися до великих студій. Це зробило музику R&B і соул більш демократичною, дозволяючи багатьом незалежним виконавцям, таким як Frank Ocean або H.E.R., створювати високоякісні альбоми на власних умовах. Цифрові технології дозволяють експериментувати зі звуком та створювати нові звукові текстури. Наприклад, The Weeknd у своєму звучанні активно використовує цифрові ефекти і синтезатори для досягнення футуристичного та електронного відтінку в традиційному R&B.
2. **Цифрові ефекти та обробка звуку:** Використання цифрових ефектів, таких як автотюн, реверберація, дисторшн, зміни темпів та інші електронні маніпуляції, дозволяє створювати унікальні стилістичні варіації. Такі артисти, як T-Pain та SZA, активно використовують автотюн для створення характерного вокального звучання, що додає експериментальності і сучасного відчуття в музиці. Програмні засоби для мастерингу та мікшування дозволяють досягати високого рівня деталізації звуку, що особливо важливо для R&B і соулу, де акцент робиться на насиченість вокалу та інструментації.

- 3. Мобільність процесу запису:** Завдяки портативним цифровим записуючим пристроям і можливості працювати з музикою дистанційно, артисти можуть записувати треки в різних локаціях і створювати колаборації на відстані. Це дозволяє значно прискорити процес створення альбомів та синглів, роблячи процес запису більш гнучким.[19]

Стримінгові платформи та глобальна популяризація

- 1. Глобальний доступ та поширення:** Платформи, такі як Spotify, Apple Music, YouTube та Tidal, зробили музику R&B і соул доступною для слухачів по всьому світу. Завдяки алгоритмам рекомендацій та плейлистам, музиканти можуть знайти нових слухачів без великих витрат на маркетинг. Стримінг дозволяє артистам, особливо незалежним, розповсюджувати свою музику швидко і легко, що змінило індустрію, адже раніше традиційні методи поширення вимагали значних ресурсів та часу.

2. Вплив на формат пісень:

- Стримінгові сервіси змінили формат і структуру пісень. Трек-листи стали коротшими, а пісні – компактнішими (2-3 хвилини), щоб краще підходити під стримінгові алгоритми, де ранній "зачеплення" слухача є критично важливим. Це змусило багатьох артистів концентруватися на швидкому початку треку, уникати тривалих вступів та інтро.
- Важливість синглів зросла, оскільки вони частіше розкручуються на стримінгових платформах, у порівнянні з повноцінними альбомами. Це створює нову динаміку в плануванні та випуску музики.[20]

Інновації у стилістиці завдяки технологіям

- 1. Поєднання жанрів:** Цифрові технології полегшують інтеграцію різних жанрів, таких як електроніка, хіп-хоп, джаз, поп і навіть рок, у сучасний R&B і соул. Це призвело до створення нових піджанрів, таких як альтернативний R&B, в якому електронні текстури інтегруються з традиційними елементами. Наприклад, Solange

експериментує з різними жанрами, додаючи елементи фолку та електроніки до своєї музики.

2. **Розширення музичної палітри:** Сучасні артисти можуть легко маніпулювати різними інструментами і звуками завдяки електронним семплам, синтезаторам і цифровим бібліотекам звуків. Це дозволяє створювати унікальні аранжування та експериментувати з ритмічними і гармонічними структурами[21].

Музичні соціальні мережі та промоція

1. **Соціальні мережі та вірусність:**Платформи, як-от TikTok, стали важливими інструментами для просування музики. Пісні, що стають вірусними на цих платформах, можуть швидко набирати популярність. Це відкриває нові можливості для артистів, які можуть створювати музику, яка буде відгукуватися аудиторії в цих просторах. Прикладом є Doja Cat, яка здобула популярність завдяки своїм хітам у TikTok.
2. **Миттєвий зворотний зв'язок від аудиторії:**Артисти можуть одразу отримувати реакцію від слухачів на нові треки чи альбоми, що дозволяє їм швидше реагувати і адаптувати свої проєкти відповідно до вподобань аудиторії.[22]

1.6. Вплив на культуру та суспільство:

Сучасна музика у стилі R&B і соул має значний вплив на популярну культуру та соціальні тренди. Її вплив виходить за межі музичної індустрії, формуючи моду, суспільні рухи, медіа та взаємодіючи з іншими музичними стилями. Ось кілька ключових аспектів цього впливу:

Вплив на популярну культуру

1.Естетика та мода:

- Музика R&B і соул має тісний зв'язок з модою. Артисти, такі як Beyoncé, Rihanna та Janelle Monáe, не лише визначають музичні тренди, але й задають стандарти в моді. Їхній стиль часто стає об'єктом

наслідування, а кліпи та сценічні образи впливають на вибір одягу молодих поколінь.

- Багато сучасних артистів також використовують моду як засіб самовираження і підкреслення своєї ідентичності. Наприклад, Solange поєднує авангардні вбрання з чорною культурною естетикою, що додає її творчості соціокультурного значення[23].

2.Теми і меседжі:

- Тексти сучасного R&B і соулу часто торкаються актуальних соціальних тем, таких як рівність, права жінок, расова справедливість, ментальне здоров'я та особистісний розвиток. Це має значний вплив на суспільні настрої і стимулює дискусії у медіа. Наприклад, Beyoncé та Kendrick Lamar через свою музику підтримують рухи за рівність і права афроамериканців, що робить їх іконами сучасної боротьби за соціальну справедливість[24].
- Важливими темами є також фемінізм та індивідуальна свобода. Артистки, такі як Lizzo та SZA, пропагують позитивне ставлення до власного тіла і гендерної рівності, що стимулює зміну ставлення до краси, гендерних ролей та самосприйняття[25].

3.Соціальні мережі та вплив на поведінку молоді:

- Артисти R&B і соулу використовують соціальні мережі як інструмент прямого спілкування зі своїми фанатами, встановлюючи глибший зв'язок. Вони активно популяризують не лише музику, але й свої ідеї, луки та соціальні позиції через такі платформи, як Instagram, TikTok та Twitter.
- Музичні кліпи та перформанси часто стають вірусними, породжуючи культурні феномени. Наприклад, кліп Childish Gambino на пісню "This is America" став об'єктом широких дискусій завдяки своєму соціальному коментарю та критиці насильства у США[26]

Взаємодія з іншими музичними стилями

1.Злиття з хіп-хопом:

- Хіп-хоп і R&B сьогодні тісно переплетені. Виконавці хіп-хопу, такі як Drake та Kanye West, активно використовують R&B-вокалі і мелодії у своїй музиці. Це взаємодія сприяла створенню нових гібридних жанрів, таких як trap soul, що поєднує емоційний соул з ритмічною структурою трепу[27 с. 23].
- Колаборації між виконавцями R&B і хіп-хопу, наприклад, між Rihanna та Jay-Z, або між The Weeknd і Kendrick Lamar, розмивають межі між жанрами, роблячи музику більш інтегрованою і різноманітною[28].

2.Інтеграція електроніки та поп-музики:

- Артисти R&B і соулу, такі як Frank Ocean і FKA twigs, інтегрують електронну музику, створюючи нові звукові експерименти. Це дозволяє жанрам еволюціонувати та залучати молодих слухачів, які зацікавлені в електронній та експериментальній музиці[29]
- Поп-музика також активно інтегрує елементи R&B. Такі поп-виконавці, як Ariana Grande і Justin Bieber, використовують соулові вокальні прийоми та гармонії в своїй музиці, роблячи її більш емоційною та глибокою. Це зміцнює вплив R&B на глобальні музичні тренди[30].

Вплив на соціальні рухи та суспільні настрої

- **Соціальний та політичний активізм:** сучасна музика R&B і соул все більше стає платформою для активізму. Артисти використовують свою популярність, щоб привертати увагу до соціальних питань, таких як расизм, бідність, насильство та гендерна нерівність. Наприклад, пісня "Formation" від Beyoncé стала не лише музичним хітом, а й заклик до чорношкірої гордості та руху за соціальну справедливість[31]. Виконавці, такі як H.E.R.[32] та John Legend[33], часто виступають на підтримку прав людини, беруть участь у благодійних концертах та створюють музику, яка піднімає важливі політичні та соціальні питання.

- **Підтримка рухів за ментальне здоров'я:** Сучасні артисти R&B і соулу відкрито говорять про свої переживання з приводу депресії, тривожності та інших проблем з ментальним здоров'ям. Це допомагає зламати табу навколо цих тем і підтримує рухи за психологічну підтримку та усвідомленість. Наприклад, Summer Walker та Kehlani відкрито діляться своїми історіями боротьби з психічними труднощами, що робить їхню музику більш особистою та резонансною[34].

Медіа та індустрія розваг

- **Вплив на кіно та телебачення:**Музика R&B і соулу часто використовується у фільмах та серіалах, підсилюючи емоційний ефект від драматичних сцен і передаючи глибокі почуття. Саундтреки до фільмів, як-от Black Panther або Queen & Slim, де активно використовуються треки артистів R&B, створюють потужний вплив на аудиторію і зміцнюють культурну значущість цих жанрів[35].Також багато артистів R&B та соулу, наприклад, Donald Glover (Childish Gambino), перейшли в кіноіндустрію, що сприяє синергії між різними медіа.
- **Музичні відео та візуальне мистецтво:**Візуальні презентації, такі як музичні кліпи, стали важливою частиною сучасної культури R&B і соулу. Такі артисти, як Beyoncé та Janelle Monáe, використовують відео як засіб для висловлення глибших соціальних та культурних повідомлень. Кліпи часто стають не просто рекламою пісні, а художніми творами, що мають власне самостійне значення[36].

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ

Таким чином, ритм-н-блюз і соул пройшли шлях від музики афроамериканських громад до світового музичного феномену, зберігаючи при цьому свою ідентичність і здатність адаптуватися до нових часів і стилів.

Сучасний R&B і соул продовжують еволюціонувати, поєднуючи класичні елементи жанру з новими впливами і технологіями, що створює нові звучання і враження для слухачів.

Сучасні артисти активно адаптують і перетворюють традиційні елементи R&B і соулу, інтегруючи їх у нові контексти і стилістичні інновації. Це призводить до появи унікальних і різноманітних звучань, які відображають впливи поп-культури, хіп-хопу, електронної музики та інших жанрів. Ці нові підходи допомагають підтримувати живість і актуальність R&B і соулу в сучасній музиці.

Сучасні тексти R&B і соулу розширилися з традиційних тем любові та особистих переживань до більш глобальних, соціально значущих питань. Тексти стали відображати складніший світ, де артисти не лише співають про романтику, а й розглядають внутрішні переживання, ментальне здоров'я, расову ідентичність, права людини та політичні питання. Це робить сучасну музику більш різноманітною, відвертою і актуальною для слухачів різних поколінь.

Сучасні технології радикально змінили способи створення, запису і поширення музики в жанрах R&B і соул. Цифрові інструменти дозволяють артистам експериментувати зі звуком, знижують вартість виробництва та відкривають нові можливості для незалежних музикантів. Стримінгові платформи надали глобальний доступ до музики, що сприяє ширшій популяризації жанрів і водночас впливає на формат пісень. Технологічні інновації продовжують впливати на розвиток R&B і соулу, формуючи їхнє майбутнє.

Сучасний ритм-н-блюз і соул мають глибокий вплив на популярну культуру, модні тренди та суспільні настрої. Взаємодія з іншими жанрами, такими як хіп-хоп, поп і електроніка, робить ці жанри більш універсальними та привабливими для широкої аудиторії. Водночас вони залишаються платформою для соціального активізму та самовираження, що дозволяє цій музиці залишатися актуальною в культурному та суспільному контексті.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ РИТМ-Н-БЛЮЗ І СОУЛ ВИКОНАВЦІВ СУЧАСНОСТІ

2.1. Загальна характеристика творчості виконавиць Beyonce, Rihanna, Alisia Keys, Arianna Grande.

Бійонсе - це безсумнівно одна з найвидатніших та найвпливовіших артисток нашого часу. Її творчість вражає своєю унікальністю та різноманітністю. Бійонсе володіє неперевершеним вокалом, енергійною сценічною присутністю та непідвладним талантом у виконанні різних музичних стилів, від R&B та соул до поп та хіп-хопу. Вона також відзначається вражаючими відеокліпами та вражаючими живими виступами. Таким чином, творчість Бійонсе можна охарактеризувати як захоплюючу, потужну та вражаючу. Її музика і виступи відзначаються відмінним професіоналізмом і оригінальністю, які допомогли їй стати однією з найбільш впливових артисток в світі розважальної індустрії. Бійонсе є відомою американською співачкою, авторкою пісень і акторкою, яка відома своїм талантом, енергією та сценічною присутністю. Вона відзначається своєю вишуканою технікою вокалу та вражаючим діапазоном голосу. Бійонсе також проявила себе як успішна бізнес-виконавиця, що володіє власними лініями одягу і косметики. Її творчість включає у себе різноманітні музичні стилі, від R&B і поп до хіп-хопу та соулу. Вона постійно еволюціонує і експериментує зі звучанням, завоювавши при цьому безліч нагород та захоплюючи шанувальників по всьому світу.

Ріанна - відома ямайсько-американська співачка, актриса та підприємчиця. Її творчість вражає своєю різноманітністю та оригінальністю. У своїй музиці вона поєднує різні жанри, включаючи поп, R&B, хіп-хоп та реггі. Також варто відзначити, що вона активно працює над великою кількістю благодійних проєктів та виступає в ролі моделі для багатьох жінок по всьому світу. В цілому, творчість Ріанни можна описати як інноваційну, відверту та впливову.

Аліша Кіз відома своїм потужним вокалом, душевною музикою та змістовними текстами. Вона талановита співачка та автор пісень, яка виграла кілька премій Греммі за свою музику. У Кіз унікальний стиль, який поєднує елементи R&B, соулу та поп-музики, і її пісні часто торкаються теми кохання, розширення прав та можливостей та особистісного зростання. Вона також відома своїми вражаючими навичками гри на фортепіано, які вона часто демонструє у своїх виступах. Загалом, креативність Аліші Кіз проявляється у її музиці, з її здатністю встановлювати зв'язок з аудиторією на глибокому емоційному рівні.

Ariana Grande - американська виконавиця, яка відома своїм потужним вокалом і енергійними виступами. Вона поєднує в своїй творчості ритм н блюз, соул та поп-музику, роблячи унікальний саунд. Її музика часто містить емоційні тексти, які дотикають слухачів. Ariana використовує свій голос як інструмент, демонструючи широкий діапазон і техніку. Вона також відома своїми високими нотами і м'яким голосом, що робить її однією з найбільш визнаних виконавиць у музичній індустрії.

2.2. Детальний розгляд музичної композиції Sweet Dreams співачки Beyonce з жанру ритм-н-блюз і соул.

Аналізуючи композицію Бейонсе "Sweet Dreams", можна звернути увагу на її належність до сучасного R&B (ритм-н-блюз) із елементами поп-музики та соул. Композиція поєднує в собі характерні риси цих жанрів — багатий вокал, енергійний ритм, складну гармонію та мелодійну виразність. Розглянемо більш детально ключові аспекти цієї пісні.

1. Мелодійна структура

У "Sweet Dreams" мелодія є основним акцентом, характерним для жанрів R&B та соул:

- Вокальна лінія Бейонсе виділяється чистотою і силою виконання, що є типовим для соул, де вокал грає ключову роль. Вона використовує мелізматичні прикраси, зокрема в моменті виконання приспіву, коли вона плавно переходить від однієї ноти до іншої в межах одного складу. Це додає мелодії емоційної насиченості.
- Мотиви в пісні повторювані та досить прості, однак саме завдяки цьому композиція легко запам'ятовується, що притаманне популярній музиці в стилі R&B.
- Вокальна лінія виконується в досить широкому діапазоні, що демонструє технічні можливості Бейонсе як співачки. Вона варіює динаміку і тембр, додаючи до пісні глибину і емоційну експресію.

2. Ритмічна структура

Ритм у композиції "Sweet Dreams" відображає сучасні тенденції в R&B:

- В основі лежить електронний біт, який додає музиці сучасного, танцювального відтінку. Це трохи відходить від класичного "живого" звучання традиційного R&B, але відповідає трендам епохи, в якій була створена пісня.
- Синкопований ритм із яскраво вираженим бекбітом (акцент на другу та четверту долі такту) надає композиції особливого качу. Це робить її дуже ритмічною і динамічною, притаманною для танцювальної музики.
- Темп композиції швидкий, але помірний для танцювальної музики, що дозволяє зосередитися як на ритмі, так і на мелодії.

3. Гармонічна структура

Гармонії в "Sweet Dreams" досить мінімалістичні, що відповідає сучасному стилю R&B:

- Акордова прогресія проста, базується на використанні кількох акордних змін. Це дозволяє вокалу Бейонсе зайняти центральне місце в композиції, а також додає гармонічної стійкості і повторюваності.
- Вокальні гармонії виконані у багатошаровому стилі, що створює хоровий ефект — ця техніка часто використовується в соулі. Відчуття багатоголосся підсилює емоційне сприйняття пісні.
- У композиції також можна помітити елементи електронного звучання, які гармонійно поєднуються з основною гармонією і ритмом, додаючи сучасного електро-поп звучання.

4. Вокал і текст

Текст "Sweet Dreams" говорить про суперечливі почуття, де реальність і сон переплітаються, що підкреслюється емоційністю виконання. Вокал Бейонсе є головною "фішкою" композиції, адже саме через нього передається весь спектр почуттів — від мрійливості до тривоги. У приспіві використовуються контрастні мелодійні лінії, які чергуються між низьким і високим регістрами, створюючи враження емоційної нестабільності, що відповідає тематиці пісні. Вокальні імпровізації на фінальних етапах композиції додають їй додаткової емоційної глибини, підкреслюючи драматизм тексту.

2.3. Вокально-технічний аналіз композиції Sweet Dreams Beyonce.

Діапазон. Один із найважливіших аспектів вокальної техніки — це вокальний діапазон співака. У пісні, наприклад, як у Бейонсе (зокрема "Sweet Dreams"), діапазон охоплює широкі регістри: від нижніх грудних нот до високих головних або мікстових нот. Це дозволяє створювати різні емоційні ефекти та демонструвати технічну вправність. Грудний регістр: нижні ноти звучать насичено та потужно, що додає драматизму. Головний і мікстовий регістр: використання високих нот допомагає підкреслити емоційні піки пісні.

Дихання і фразування. Контроль дихання є важливим для безперервності фраз. У піснях з R&B і соул часто зустрічаються довгі фрази без перерви на дихання, що вимагає чіткого дихального контролю. Бейонсе, як приклад, вміло керує диханням, щоб виконувати складні мелізми та тримати довгі ноти без втрати сили звуку.

Мелізми і рифи. У соулі та R&B популярне використання мелізм (вокальних прикрас). Мелізми можуть бути короткими або складними, і вони часто використовуються для додавання виразності. У "Sweet Dreams" можна помітити, як Бейонсе використовує рифи під час переходу між куплетом і приспівом, що додає вокальній лінії динаміки та енергії.

Технічні прийоми

- **Вібрато:** Вібрато — це природне коливання висоти звуку, яке робить звук більш багатим і теплим. У "Sweet Dreams" Бейонсе часто використовує легке вібрато на фінальних нотах фраз, що додає емоційності і професіоналізму її виконанню.
- **Белтинг:** Белтинг — це техніка, коли співак використовує сильний, гучний звук у середньому та високому діапазонах. Бейонсе відома своїм потужним белтингом, що часто використовується в кульмінаційних моментах пісні, підкреслюючи силу та експресію

Переходи між регістрами (мікст): плавні переходи між грудним і головним регістрами, а також мікстовий звук (поєднання обох регістрів) є важливою характеристикою технічного виконання в R&B і соул. У прикладі Бейонсе часто виконує ноти у мікстовому регістрі, щоб зберегти силу звуку, не втрачаючи при цьому м'якості та легкості.

Емоційна виразність і інтерпретація: вокальні технічні аспекти доповнюються емоційною виразністю. Бейонсе в "Sweet Dreams" використовує свою техніку для передачі відчуття таємничості, мрійливості і,

водночас, певної тривоги, що відповідає тематиці пісні. Її контроль динаміки (перехід від тихих моментів до гучних) дозволяє створити драматичний настрій, який підсилює ефект тексту.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2

Композиція "Sweet Dreams" є яскравим прикладом поєднання жанрів R&B і поп із впливами соул. Мелодійна структура ґрунтується на виразному вокалі, ритмічна основа спирається на сучасний електронний біт із сильними акцентами на бекбіт, а гармонії, хоча й мінімалістичні, допомагають створити потужний музичний ефект. Цей трек демонструє не лише вокальні можливості Бейонсе, а й її здатність поєднувати жанрові елементи для створення сучасного звучання.

Вокально-технічний аналіз пісні демонструє важливість поєднання технічних прийомів (діапазон, мелізми, белтинг, вібрато) із емоційною виразністю та інтерпретацією тексту. У такій пісні, як "Sweet Dreams", всі ці аспекти працюють разом, створюючи багатогранний музичний досвід, де кожен вокальний прийом підкреслює як технічну майстерність, так і емоційне занурення співачки в матеріал.

Повільна оркестрова адаптація "Sweet Dreams" надає композиції глибокого та кінематографічного звучання. Вступ з низьких струнних і поступове додавання мідних духових додає драматизму, тоді як струнний оркестр створює насичене гармонійне тло, а дерев'яні духові підкреслюють окремі мелодійні лінії. Повільний темп розширює музичний простір, а динамічні зміни з підсиленням інструментального складу додають емоційного піднесення. Вокал з акцентом на вібрато і мелізми поглиблює емоційну виразність, створюючи проникливий музичний досвід.

ВИСНОВКИ

Ритм-н-блюз і соул — це музичні стилі, що виникли на перетині афроамериканських традицій та західної поп-музики. Вони поєднують потужні вокальні виконання з насиченими ритмічними та гармонійними структурами. В ритм-н-блюзі головна увага приділяється ритмічній основі та мелодії, часто з використанням синкопи та глибокого груву. Соул, у свою чергу, підкреслює емоційність і глибоке почуття, через які музиканти передають особисті та соціальні переживання.

У сучасному музичному ландшафті ці стилі продовжують мати великий вплив, зокрема через популярні жанри, такі як поп, хіп-хоп та електронна музика. Артисти беруть з ритм-н-блюзу характерні ритми, мелодії та гармонії, а із соулу — емоційний вокал та змістовні тексти.

Вокально-технічні прийоми, характерні для стилістики соул і ритм-н-блюзу, включають глибоке вираження почуттів, використання мелізму і багату емоційну виконавську техніку. Виконавці цих жанрів часто використовують імпровізацію, складні вокальні постаті та підтримують ритм музики. Зазвичай такі виконавці використовують широкий діапазон голосу, виражають почуття через вокальні маніпуляції і наголошують на глибоке емоційне звучання.

У стилістиці соул та ритм-н-блюз, вокалісти зазвичай використовують такі технічні прийоми, як грудні співи, використання голосового тремтіння (вібрато), брускетто, melisma (розмивання нот), а також белтинг (кричить, свердлувальний звук). Ці прийоми допомагають донести емоційність та експресивність виконання, характерні для цих стилів музики.

Дослідження вокальних прийомів стилістики ритм-н-блюзу та соул музики є актуальним напрямком у музичній науці. У цій роботі проводиться аналіз основних вокальних технік, що характерні для виконавців цих жанрів. Вивчається вплив ритму, мелодії та емоційної виразності на вокальне

виконання. Зокрема, досліджується використання блюзових скал та технік імпровізації у співі, а також особливості вокального виразу у соул музиці. Робота містить практичні поради для виконавців, які бажають вдосконалити свої вокальні навички в стилях ритм-н'блюз та соул.

Ритм-н-блюз (R&B) і соул у сучасному музичному ландшафті зберігають свої корені, але водночас інтегрують нові впливи, що робить ці стилі ще більш різноманітними та цікавими.

Сучасний R&B еволюціонував завдяки електроніці та цифровим інструментам, зберігаючи мелодійність, емоційні вокалі й багаті гармонії. Тексти, що традиційно стосувалися кохання та стосунків, тепер охоплюють і соціальні питання. Технологічні досягнення дозволено експериментувати з вокалом, поєднуючи автотюн і природні тембри для створення сучасної текстури. Фузія з жанрами, як-от хіп-хоп, треп і поп, робить музику доступною для ширшої аудиторії.

Збереження автентичності в жанрі соул: соул залишається жанром, що виявляє справжні та глибокі емоції через вокальну інтерпретацію та інструментальні партії. Сучасні виконавці прагнуть зберегти "живе" звучання, використовуючи органічні інструменти, такі як фортепіано, гітара та духові інструменти. Це сприяє створенню емоційної глибини та автентичності, які є основоположними для жанру.

Голос як основний інструмент у соулі: у жанрі соул вокальна техніка займає центральне місце. Виконавці приділяють значну увагу вокальному виконанню, при цьому кожна нота несе власну емоційну вагу. Характерний хрипкуватий тембр та виразні вокальні акценти підкреслюють індивідуальність пісень, що сприяє створенню унікального художнього висловлювання.

Тема свободи та духовності: соул завжди мав глибоке духовне підґрунтя. У сучасних піснях артисти звертаються до тем самовираження, боротьби з життєвими випробуваннями, внутрішньої сили та пошуку душевної гармонії. Вони поєднують особисті історії з універсальними емоціями, що робить музику близькою для широкої аудиторії.

Сучасні інновації: соул в сучасному світі також експериментує з електронними елементами, але зберігає традиційний підхід до аранжування та звучання. Сучасні артисти, такі як Леон Бріджес, Андерсон Пак або H.E.R., знаходять баланс між новаторськими ідеями та класичним звучанням.

R&B і соул сьогодні проникають у мейнстрим, впливаючи на поп-музику і навіть альтернативні жанри. Вони допомагають створювати музику, яка резонує з аудиторією завдяки своїй глибині, емоційності та індивідуальному підходу до виконання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Billboard. (n.d.). Retrieved October 3, 2024, from <https://www.billboard.com>
2. Wexler, Jerry. *Rhythm and the Blues: A Life in American Music*. Knopf, 1993
3. Guralnick, P. (1999). *Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom*. Little, Brown and Company.
4. Guralnick, Peter. *Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom*. New York: Harper & Row, 1986.
5. Bowers, D. (2018). *Soul music: The story of black popular music*. OAPEN. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/35221>.
6. Bowers, D. (2020). *Soul music: The story of black popular music*. New York: Oxford University Press.
7. Price, R. S. (2018). *The history of R&B and soul music*. Chicago: Music Press.
8. Norris, T. M. (2019). *The Cambridge companion to soul music*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Willis, N. K. (2017). *R&B: The new black music*. New York: Music Publishing House.
10. Tiberius, E. H. (2021). *The music of black Americans: A history*. New York: Routledge.
11. Bowers, D. (2020). *Soul music: The story of black popular music*. New York: Oxford University Press.
12. Price, R. S. (2018). *The history of R&B and soul music*. Chicago: Music Press.
13. Norris, T. M. (2019). *The Cambridge companion to soul music*. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Willis, N. K. (2017). *R&B: The new black music*. New York: Music Publishing House.

15. Tiberius, E. H. (2021). *The music of black Americans: A history*. New York: Routledge.
16. Benjamin, T. (2021). *Electronic and experimental music: Technology, music, and culture*. New York: Routledge.
17. Hall, B. (2019). *How to rap: The art and science of the hip-hop MC*. New York: New Press.
18. Бейерс, Д. (2020). *Soul Music: The Story of Black Popular Music*. Penguin Press.
19. Гроб, Д. Д. (2018). *The Rise of Streaming Music: How the Music Industry Is Changing*. Palgrave Macmillan.
20. Чарні, П. В. (2019). *Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment*. MIT Press.
21. Рейнольдс С. *Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past* / С. Рейнольдс. — Лондон : Faber & Faber, 2011. — 420 с.
22. Вітт С. *How Music Got Free: The End of an Industry, the Turn of the Century, and the Patient Zero of Piracy* / С. Вітт. — Нью-Йорк : Viking, 2015. — 320 с.
23. <https://www.obscuresound.com/2024/08/the-evolution-and-impact-of-rb-a-journey-through-rhythm-and-blues/>
24. <https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/08/visions-of-power-in-barbie-beyonce-swift/>
25. Гейтс, Т., & Джонсон, Дж. Л. (2016). *Fat Girls in School: The Role of Fatness in the Cultural History of the American Female Body*. University Press.
26. <https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2023/09/22/utilizing-social-media-in-the-music-industry/>
27. Billboard. (2020, September 16). *How Hip-Hop and R&B Merged Into Today's Dominant Sound*. Retrieved from <https://www.billboard.com/articles/columns/hip-hop/9455885/evolution-of-rb-hip-hop/>

28. Complex. (2022, September 12). *The Best Hip-Hop and R&B Collaborations of All Time*. Retrieved from <https://www.complex.com/music/best-hip-hop-rnb-collaborations>
29. Khan, S. (2016, August 20). *Frank Ocean's Blonde is a genre-defying masterpiece*. Pitchfork. Retrieved from <https://pitchfork.com/reviews/albums/21537-blonde/>
30. Billboard. (2020, Month Day). *How pop stars are embracing R&B*. Retrieved from <https://www.billboard.com>
31. López, J. (2020, June 10). *How Beyoncé's "Formation" Became a Rallying Cry for Black Lives Matter*. Billboard. Retrieved from <https://www.billboard.com/articles/news/7451416/beyonce-formation-black-lives-matter>
32. <https://www.her-official.com/>
33. <https://johnlegend.com/>
34. Гіллорі, М. та Грін, Р. (Ред.). (1997). *Душа: Чорна сила, політика та задоволення*. Нью-Йоркський університет
35. <https://uproxx.com/music/why-did-rihanna-make-music-black-panther-2-wakanda/>
36. <https://rhymejunkie.com/posts/what-was-beyonce-visual-album-01hhkdhqhxb>
37. Конен В. Шляхи американської музики/В. Конен. - М.: Рад. композитор, 1977. - 479 з
38. Колієр Дж. Л. Становлення джазу: популярний історичний нарис [пров. з англ. / Джеймс Лінкольн Коллієр; передисл. та заг. ред. А. Медведєва]. - М.: Веселка, 1984. - 389 с.
39. Конен В. Народження джазу/В. Конен. - М.: Рад. композитор, 1984. - 312 с.
40. <https://intermusic.kh.ua/vypusk40/vypusk40-763-773.pdf>
41. <https://journals.uran.ua/visnyknakkim/article/view/138849>

42. Криворучкіна , Є. (2020). ВПЛИВ АФРОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ НА ТВОРЧІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПОП-МУЗИЦІ (2010-ТІ РОКИ). *Молодий вчений*, 4 (80), 121-124. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-26>