

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/vkr/328062>

Тип работы: ВКР (Выпускная квалификационная работа)

Предмет: Литература

Введение 3

Раздел 1. Тенденции развития современной популярной музыки 6

Глава 1. Характерные особенности вокального исполнения современной поп-музыки 6

1.1. Характеристика стилей R'n'B и электро-поп 17

1.2. Этапы работы над музыкальными произведениями 23

Раздел 2. Теоретический анализ исполняемых произведений 37

Глава 1. Разбор и подготовка песни и т.д. 37

Глава 2. Разбор и подготовка песни 49

Список литературы 58

Современная популярная музыка является одной из ведущих платформ в индустрии развлечений и продолжает расти, превращаясь в масштабное явление. Популярная музыка позволяет людям ощутить связь с самим исполнителем. Через музыку люди могут познавать различные смыслы жизни, такие как грусть, счастье и радость; эти эмоции могут быть отображением того, что человек может переживать. Для многих людей популярная музыка может быть использована как бегство от повседневной жизни. Переживание живого выступления/концерта в обществе людей, разделяющих те же музыкальные интересы, может быть мощной силой, поскольку это позволяет людям общаться друг с другом.

Популярная музыка доступна широким кругам населения, и в этом состоит её преимущество над классической музыкой, которая создаётся культурной элитой, в соответствии с эстетическими критериями, оставленными на усмотрение создателей. Она не предназначена для определённой аудитории, а степень её сложности и культурный уровень различных социальных групп ограничивают аудиторию.

Если говорить о народной музыке (это термин, который охватывает все виды традиционной национальной музыки, которая изначально создавалась не музыкантами и не была записана), то здесь также есть свои ограничения. Народная песня каждого региона отличается по стилю, технике и языку, даже в пределах регионов одной страны. Таким образом, она также не имеет массового распространения, хотя бережно хранится в каждом народе и передаётся из поколения в поколение.

Популярная музыка имеет широчайший охват слушателей. Как вид искусства, она играет важную роль в жизни современного социума. Начинающих музыкантов она привлекает возможностью самовыражения, так как позволяет экспериментировать с различными стилями, звуками и тембрами, создавать яркие художественные образы.

Тем не менее, именно в популярной музыке остро стоит вопрос о профессионализме. Кажущаяся лёгкость этого жанра даёт повод считать, что исполнение поп-музыки не требует большой работы и усилий. Данное заблуждение, распространённое сегодня в среде молодых исполнителей, требует решительного опровержения, поскольку над произведением в жанре поп-музыки необходимо работать так же, как и над любым другим. Это объясняется особенностями популярной музыки – её истоками, которые проистекают из искусства джаза; необходимостью владения различными стилями и приёмами, профессиональной вокальной техникой.

Специфика популярной музыки обуславливает и специфику работы вокалистов данного направления. В связи с востребованностью эстрадно-джазового исполнительства современная наука испытывает потребность в исследованиях подобного рода. Всеми вышеизложенными факторами определяется актуальность данной работы.

Объект исследования: специфика вокальной поп-музыки.

Предмет исследования: музыкально-художественные особенности избранных произведений поп-музыки.

Материал исследования: «Just walk away» муз. Марти Шаррон, сл. Альберт Хэммонд и «Treat her like a lady» сл. и муз. Али-Олли Вудсон и Отис Уильямс.

Цель исследования: произвести теоретический анализ исполняемых произведений: «Just walk away» муз. Марти Шаррон, сл. Альберт Хэммонд и «Treat her like a lady» сл. и муз. Али-Олли Вудсон и Отис Уильямс с выявлением технических, музыкальных, поэтических, художественных особенностей.

Задачи исследования:

- 1) рассмотреть особенности вокального исполнения современной поп-музыки;
- 2) охарактеризовать стили R'n'B и электро-поп;
- 3) выявить этапы работы над эстрадно-джазовым произведением;
- 4) определить основные технические музыкальные и поэтические характеристики в композиции «Just walk away» муз. Марти Шаррон, сл. Альберт Хэммонд;
- 5) определить основные технические музыкальные и поэтические характеристики в композиции «Treat her like a lady» сл. и муз. Али-Олли Вудсон и Отис Уильямс.

Методы исследования:

- 1) метод описания;
- 2) метод систематизации;
- 3) метод анализа;
- 3) метод синтеза.

Раздел 1. Тенденции развития современной популярной музыки

Глава 1. Характерные особенности вокального исполнения современной поп-музыки

Уникальным явлением является вокальная музыка афроамериканцев. Будучи неотъемлемой и органичной частью джаза, она положила начало феномену этого искусства – и далее – всей современной популярной музыки. Можно с уверенностью утверждать, что джаз начинался именно с вокальной музыки афроамериканцев. По мнению М. Стернса, джаз – это «полумимпровизационная музыка», которая появилась «в результате трёхвекового смешивания на земле Северной Америки двух великих музыкальных традиций – западноевропейской и западноафриканской, т.е. фактического слияния белой и чёрной культуры» . Все особенности джаза – ритмические, мелодические, гармонические и т.д. – сложились под влиянием африканских традиций и воплотились и в вокальном джазе, благодаря воздействию ряда жанров, среди которых блюз (светские песни африканцев), рабочие песни (work songs, field hollers), западноафриканские ритмы, религиозные песни (spiritual songs). Также важным было влияние американской народной музыки и музыки менестрельных шоу и уличных духовых оркестров .

Таким образом, можно говорить о джазе как об искусстве, основанном на интеграции элементов иммигрантских музыкальных культур европейских народов и африканского фольклора. Однако если посмотреть на музыкальные характеристики этих культур, то можно заметить, что они кардинально отличаются.

Во-первых, африканская музыка импровизационна по своей природе и характеризуется формой коллективного музицирования, которая является полиритмичной, полиметричной и линейной . В-третьих, доминирующим средством музыкальной выразительности в ней является ритм, а точнее ритмическая полифония, создающая кросс-ритмический эффект при исполнении. В то же время мелодические и гармонические компоненты африканского музицирования развиты гораздо меньше, чем в европейской музыкальной традиции, особенно те, которые связаны с профессиональной композицией. Когда мы говорим об африканских народных музыкальных традициях, мы должны говорить об их прикладном значении, т.е. об их тесной связи с трудовыми процессами, ритуалами и культурами. В. Дж. Конен считает, что синкретизм различных видов искусства, характерный для фольклорной традиции, отражается и на характере музицирования. Это также синкретизм, который объединяет – песню, танец, пластику, молитву, инструментальную музыку и декламацию .

Заметный эмоциональный тон в африканском музыкальном творчестве породил особый и возбужденный интонационный метод, с гораздо более свободной мелодико-ритмико-гармонической структурой, чем у европейцев.

Этот импровизационный метод в сочетании с гомофонно-гармонической структурой, мажорно-минорными тональными критериями и гармоническими оборотами европейской музыки породил весьма специфическое музыкальное явление, известное как «джаз».

Новые вокальные жанры, привнесенные афроамериканской культурой, включали спиричуэлс, ринг-шаут,

госпел и блюз. Эти жанры помогли сформировать специфику вокального джазового исполнения, которая впоследствии в той или иной степени перешла в эстрадное пение, в популярную музыку.

Если говорить о специфике джазового вокального исполнения, то она во многом определяется его связью с афроамериканским фольклором, в первую очередь с блюзом. Из блюза в джазовое пение пришли такие вокальные приёмы, как глиссандо, фальцет, вибрация, носовые гортанные звуки, шёпот или резкое форсирование звуков.

В джазовом вокале, более чем в других жанрах и стилях, ведущую роль играет личность певца, включая джазовую манеру исполнения, характерный голос, своеобразный тембр, джазовую фразировку и джазовую атаку. Совокупность этих качеств определяет художественную и образную выразительность джазового вокала. В той или иной степени они были заимствованы и популярной музыкой.

Есть и другие характерные черты, касающиеся популярной музыки. Так, очевидно, что современное вокальное требует не только наличия таланта и хорошей профессиональной подготовки, но и яркой индивидуальности. Дать точную характеристику этому качеству непросто, но в целом можно сказать, что индивидуальностью можно назвать неповторимые черты, присущие конкретному человеку. Зачастую индивидуальность артиста бывает неуловимой, необъяснимой и в то же время главным фактором его успеха. В данном контексте речь идёт о голосе и личности вокалиста.

Далее будет уместно привести высказывание Д. Хортон, который в своём фундаментальном исследовании текстов любовных песен 1950-х годов сделал вывод о том, что музыкальные произведения этого жанра дают возможность поэкспериментировать в воображении с ролями, которые придется играть в будущем, и ответными ролями, которые будут или должны быть сыграны пока еще неизвестными другими участниками драмы. Функцией же поп-исполнителя в драматизации этих песен может быть демонстрация соответствующих жестов, тона голоса, эмоционального выражения для превращения простого текста в личное выражение. Певец в то же время доступен как объект викарной идентификации или как воображаемый партнер, с которым в воображении можно предвидеть отношения и эмоции будущего. То, что Д. Хортон пишет о любовных песнях и о том, как подростки используют их для поиска своей роли в гендерных отношениях, может быть обобщено на большинство жанров популярной музыки. Для многих слушателей не столько содержание текста, сколько его выражение соответствующим тоном, звуком и жестом стоит в центре внимания – или, как выразился С. Фрит: «Слова песни – это не идеи (содержание), а их выражение». Вокальное выражение осмысливается и понимается в вокальных высказываниях других людей независимо от языкового содержания. Поэтому голоса занимают центральное место в популярной музыке: «Голоса, а не песни, держат ключ к нашим удовольствиям от поп-музыки».

Чтобы найти объяснение такому значению голоса, сначала нужно рассмотреть голос как часть человеческого тела. Голос относится к физическому выражению чувствительности, аффектов, потребностей и желаний. Будучи телесными существами, слушатели способны сразу понять эмоциональное выражение голоса и даже представить себе личность певца. Во многих отношениях человеческая вокальная экспрессия сохранила характер эмоционального сигнала, которым она обладает у животных. Примером может быть вой и гавканье как выражение агрессивности, крик как выражение страха, вопль как выражение тревоги и боли, дружеское похрюкивание и смех как выражение благополучия или плач и рыдания как выражение печали. Кроме того, гортань и нижняя челюсть являются своего рода эмоциональным клапаном, который сдерживает инкриминирующие и пугающие эмоции – например, сжимая зубы и губы для выражения досады и печали, или задерживая дыхание для выражения страха. Другой основой вокальной экспрессии является долингвистическое общение между родителями и маленькими детьми. Подражая речевому выражению своих родителей, маленькие дети учатся выражать настроение и эмоции. Более того, крик и лепет являются двумя полюсами отношения младенца к собственному голосу – крик как экстравертное поведение, посылающее жизненно важные импульсы. Как и в повседневной речи, вокалисты могут сознательно выбирать вокальные средства, чтобы выразить определённые эмоции и характеры. Таким образом, они могут опираться на типичные культурные образцы вокального выражения. Согласно К. Клакхону, культурные образцы – это образцы, явные или неявные, поведения, приобретённые и передаваемые с помощью символов», например, определенных вокальных сигналов [С, р. 73]. Опираясь на такие паттерны и сигналы, певцы способны не только выразить то или иное настроение и эмоции, но и создать своим голосом определённую личность или образ, например, вокальный образ или тип (роковая женщина, смешная девчонка и т.д.). Однако во многих популярных музыкальных жанрах слушатели ценят не стереотипы и условности, а «неразбавленное», непосредственное личное выражение, индивидуальный голос певца, его манеру.

Само слово «вокал» происходит от итальянского слова «voce», что означает «голос». Эстрадный вокал

часто ассоциируется с музыкой, которая легко доступна широкой публике. Однако это не означает, что эстрадный вокал не требует подготовки, аранжировки или огранки. Эстрадным вокалистам необходим такой же уровень специализированной подготовки, как и оперным, джазовым и народным певцам. Более того, поп-музыка может сочетать в себе различные мелодии, такие как хип-хоп, соул, рок и R&B. Этот факт ещё раз подчеркивает необходимость для эстрадных вокалистов постоянно развиваться и приобретать гибкость и способность быстро переключаться с одного стиля на другой, как объясняет А.А. Виславская: «Эстрадный вокал характеризуется тем, что он отличается от академического вокала, будучи более открытым и более естественно звучащим. Любое вокальное исполнение только выиграет, если вокалист уверен в себе и обладает чувством индивидуальности» .

Основой хорошего вокала является правильное дыхание. В эстрадном вокале большое внимание уделяется отработке артикуляции наряду с дыханием, так как тексты песен в эстрадной музыке очень важны. Важность хорошей артикуляции в эстрадном вокале также обусловлена его положением в иерархии вокальных школ.

Эстрадный вокал занимает среднее положение между народным и академическим вокалом. Отсюда и специфика эстрадного вокала, его цели и задачи: поиск оригинального голоса, оригинальной песни, специфической манеры поведения и определённого сценического образа. В отличие от академического и народного певцов, эстрадные вокалисты не скованы вековыми правилами.

В эстрадном и джазовом пении существует множество техник, которых нет в академическом вокале, опере. К таким приёмам относятся: расщепление, субтон, драйв, глиссандо, йодль, фальцет, штробас, обертоновое пение, вибрато, тванг, бэлтинг. Освоить эти приемы можно путём постоянной практики и прослушивания записей мастеров популярной музыки и джаза. Качество владения этими техниками, в зависимости от индивидуальности певца, позволяет добиться уникального характера и неповторимой манеры.

Охарактеризуем каждый из них. Расщепление – это техника, при которой к чистому звуку (который является основным) добавляются дополнительные звуки или шум. В этом случае процесс звукообразования происходит из двух потоков дыхания, которые разделяются. По сути, все вышеперечисленные приёмы – это тоже виды расщепления, которые вы дополняются различными призвуками. Все они требуют качественного и осмысленного исполнения.

Субтон – это вид расщепления, который создаёт придыхание. Драйв позволяет избавиться от хрипоты, а также облегчает пение в верхнем регистре. Последовательная работа диафрагмы приводит к ровному звучанию. Исчезает напряжение гортани. На громкость влияют резонаторы и их правильное использование. Здесь также пригодится техника субтонов.

Свист (скримминг) также относится к группе техник расщепления. Она выполняется с использованием свистка-регистра. В это время связки не вибрируют. Звук распадается на две части, как бы производя основной звук и довольно шумный крик.

Гроулинг в переводе с английского буквально означает "рычать". Это довольно экстремальная техника. Производство звука начинается с активно резонирующей гортани.

Глиссандо, часто используемое в R&B, поп-балладах, исполняется путём перемещения голоса вверх или вниз по диапазону высоты тона. И если глиссандо использовали поп-певцы романтической школы, то вибрато пришло из академической школы оперных певцов. Его суть заключается в вибрации звука, которая создается движением диафрагмы. При правильном исполнении вибрато позволяет эффектно закончить фразу и приукрасить ноту.

Йодль основан на быстром переключении регистров. Это сложная техника и не часто используется в эстрадном и джазовом пении. Фальцет – это безопорное пение, позволяющее попасть в высокую ноту тому, для кого это нехарактерно.

1. Берендт Й.Э. Всё о джазе: От рэга до рока. Пер. Д. Подберёзовского // Jazz-квадрат. – 2006. – № 5 (65). – С. 22-24.
2. Бержеро Ф. История джаза со времен бопа. – М.: АСТ-Астрель, 2010. – 160 с.
3. Будницкая Т.А. Принципы работы над джазовым репертуаром// Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического применения. Сборник материалов IX-й международной научно-практической конференции, 2015. – С.58-64.
4. Виславская А.А. Вокальный метод Сегга Риггса. Пение в речевой позиции. – Нарва: Нарвская Хоровая школа, 2012. – 107 с.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Наука, 1965. – 416 с.
6. Гарина З.Г. Полный курс эстрадного мастерства. – М.: АСТ, 2015. – 130 с.

7. Зайцева А.С. Содержание и структура образовательной модели обучения джазовой импровизации вокалистов эстрадно-джазового пения // Вестник МГУКИ. – 2012. – № 1. – С.176-179.
8. Карягина А.В. Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 48 с.
9. Кинус Ю.Г. Джаз: истоки и развитие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 491с.
10. Коллиер Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк. – М.: Радуга, 2006. – 392 с.
11. Конен В. Дж. Блюзы и XX век. – М.: Советский композитор, 1980. – 80 с.
12. Королёв О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.
13. Кузнецов В. Г. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях. – М.: Музыка, 2000. – 246 с.
14. Кузнецов В. Г. Работа с эстрадными оркестрами и ансамблями. – М.: Музыка, 1986. – 150 с.
15. Мохонько А. П. Джазовый вокал // Научное периодическое издание «IN SITU». – 2015. – №1. – С.101-106.
16. Петрушин В. И. Музыкальная психология. – М.: Наука, 1988. – 303 с.
17. Пономарёва Н.Ю. Техника белтинга в современном мюзикле: содержание и подходы к обучению// Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2016. – №. 4 (29). – С. 178-181.
18. Риггс С. Как стать звездой. – М.: Guitar College, 2000. – 104 с.
19. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань, 2007. – 40 с.
20. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 1999. – 720 с.
21. Семенченко Е.В. Стилистические особенности интерпретации джазового стандарта (на примере джаз-вокалистов)// Музыка в пространстве медиакультуры Сборник статей по материалам Второй Международной научно-практической конференции, 2015. – С. 110-112.
22. Степурко О. М. Скэт-импровизация. Орнаментика стиля соул. – М.: Камертон, 2007. – 110 с.
23. Стернс М. История джаза / Пер. с англ. Ю. Верменича. – Воронеж «ГИД», 1968. – 388 с.
24. Федорцова А.А. Вокально-технические приёмы в эстрадном исполнительстве. – Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусства, 2013. – С. 412-417.
25. Чернова И.С. Подготовка начинающего эстрадного вокалиста к концертно-исполнительской деятельности // Педагогическое образование в России. – Екатеринбург, 2014. – № 12. – С. 27-231.
26. Щёткин Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие. – Пенза: Эмузин, 2012. – 40 с.
27. Frith S. Performing Rites: On the Value of Popular Music. – Harvard University Press, 1996. – 352 p
28. Gass G. A History of Rock Music: The Rock-and-Roll Eras. – Indiana University Press, 2017. – 264 p.
29. Hall K. So You Want to Sing Music Theatre – A Guide for Professionals. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014. – 180 p.
30. Hills M.D. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. – Online Readings in Psychology and Culture. – 2002. – № 4(4). – P. 3-12.
31. Horton D. The Dialogue of Courtship in Popular Songs. – Lomdon: Ardent Media, 2004. – 537 p.
32. Inglis I. Popular music history on screen: the pop/rock biopic // Popular Music History. – 2007. – № 2(1). – P. 77-93.
33. Nicholls D. The Cambridge History of American Music. – Cambridge University Press, 1998. – 654 p.
34. Pina A. The Story of African American Music. – Greenhaven Publishing LLC. – 2018. – 104 p.
35. Sundberg J. The Acoustics of the Singing Voice. – Scientific American, 1977. – P. 82-91

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/vkr/328062>