

СОЛДАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

ЛИТВИН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

магістрантка I курсу, спеціальність: 025 Музичне мистецтво, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Анотація

У статті розглянуті сучасні світові тенденції у вокальному виконанні: різноманітність жанрового синтезу, технологічні досягнення та вокальні ефекти, цифрова глобальна співпраця та віддалені виступи, живе вокальне виконання, багатомовність, індивідуальна автентичність, використання соціальних медіа, онлайн навчання вокалу, культурна інклюзивність і репрезентація, DIY, соціальне та політичне вираження, використання штучного інтелекту та голосового синтезу. Автор досліджує поєднання традицій та інновацій, використання технологій і різноманітні впливи, що формують вокальний ландшафт у глобальному масштабі.

Ключові слова: голос, вокальне виконання, жанровий синтез, культурна інклюзивність.

Вокальне виконання це позачасовий вид мистецтва, який захоплював глядачів століттями і постійно розвивається у відповідь на сучасні впливи та технологічний прогрес. У сучасному світі вокалісти живуть у динамічному ландшафті, сформованому різними жанрами, технологічними інноваціями та мінливими очікуваннями аудиторії.

Однією з помітних тенденцій сучасного вокального виконавства є поєднання різноманітних музичних жанрів. Виконавці дедалі більше відходять від традиційних окреслених жанрів, поєднуючи елементи поп-музики, джазу, класики, року, електроніки, R&B та інші, для створення унікальної звукової ідентичності. Вокалісти використовують ряд стилістичних елементів для

створення виступів, що виходять за межі традиційних форм виконання. Пропонуючи яскравий набір вокальних засобів, ця тенденція відображає глобальний запит до музики, що не завжди відповідає очікуванням аудиторії.

У сучасному світі технологічний прогрес значно вплинув на вокальне виконання. Удосконалення технологій, особливо у сфері запису та продюсування, дозволило артистам експериментувати голосом і ефектами. Вокалісти тепер мають доступ до широкого спектру цифрових інструментів і ефектів, що дозволяють творчо маніпулювати їхніми голосами. Автоматичне налаштування, вокальні синтезатори та інші цифрові ефекти не лише коригують висоту звуку, а й часто використовуються творчо і служать художніми елементами. Митці використовують технології, щоб експериментувати з вокальними текстурами, створюючи неземні звуки та розширюючи межі традиційного вокального вираження.

Доступність до глобальної мережі Інтернет та соціальних мереж спричинили сплеск цифрової співпраці та дистанційних виступів митців з різних куточків світу. Вокалісти створюють музику, яка долає географічні кордони. Це призвело до перехресного міксування вокальних стилів і технік, сприяючи більш різноманітному та глобалізованому музичному ландшафту. Перехід до дистанційних виступів, спричинений глобальними подіями останніх років, спонукав вокалістів використовувати нові способи спілкування з аудиторією через прямі трансляції, онлайн-концерти та віртуальні події.

Незважаючи на поширеність студійних композицій, знову робиться акцент на живому вокальному виконанні. Вокалісти, які можуть виконувати потужні та захоплюючі живі виступи, часто більш затребувані в музичній індустрії.

В той час, як музика стає все більш глобальною, артисти все частіше використовують кілька мов у своїх піснях. Ця тенденція відображає ширше сприйняття мовного розмаїття у вокальному вираженні.

У сучасному світі зростає акцент на індивідуальній автентичності вокального виконання. Глядачі позитивно реагують на вокальні виступи, які

передають автентичність та харизматичність іміджу виконавця. Їх приваблюють вокалісти, які виставляють природній і унікальний голос на перший план. Митців заохочують відзначати свою індивідуальність, враховуючи недоліки та примхи, які роблять їхні голоси унікальними та легко впізнаваними. Ця тенденція відображає суспільне зміщення у бік цінування автентичності та особистих наративів у мистецькій сфері, більшого визнання нефільтрованих голосів і емоційного вираження виконання.

Домінування потокових платформ вплинуло на підхід артистів до вокального виконання. Платформи соціальних мереж, зокрема TikTok та Instagram, стали каталізаторами для відкриття нових вокальних талантів. Короткий контент, як-от відео TikTok, став потужним інструментом для демонстрації вокального таланту та його оприлюднення. Короткі відео, що демонструють уривки вокальних виступів, можуть швидко набрати популярності, забезпечуючи платформу для нових артистів, щоб продемонструвати свої навички та отримати визнання. Демократизація створення контенту на цих платформах породила нову хвилю вокалістів, які використовують силу соціальних мереж для самореклами та залучення аудиторії.

Доступність онлайн-платформ призвела до збільшення онлайн-ресурсів для навчання вокалу. Співаки можуть використовувати онлайн-уроки, навчальні посібники та платформи, щоб покращити свої вокальні навички. Наприклад:

- Singwise – надає онлайн-уроки з вокалу з фокусом на техніці, стилі та здоров'ї голосу [1];
- Berklee Online – пропонує курси з вокалу, аранжування та музичної теорії, створені досвідченими викладачами з музичного коледжу Берклі [2].
- The Voice Club – онлайн-платформа для навчання вокалу з уроками, ресурсами та підтримкою спільноти [3].
- MasterClass – надає курси від професіоналів у різних галузях, включаючи вокал. Наприклад, уроки від Христини Агілери [4].

- UdeMy – пропонує широкий спектр курсів з вокалу різного рівня складності та стилів [5].
- На YouTube можна знайти безліч безкоштовних уроків з вокалу від професійних педагогів та співаків. Наприклад, канали Singing Success, Eric Arceneaux або Felicia Ricci.

Перш ніж вибрати конкретний ресурс, вокалісти ознайомлюються з відгуками, описом курсів, а також використовують пробні версії або безкоштовні матеріали для оцінки ефективності навчання.

Сучасні тенденції вокального виконання також відображають зростаючий акцент на культурній інклюзивності та репрезентативності. Виконавці різного походження та культури отримують визнання за свій унікальний внесок і стають все більш відомими. Існує підвищений інтерес до стилів співу та вокальних традицій різних культур. Музична індустрія спостерігає зміщення у бік визнання та презентації багатства глобального вокального розмаїття, сприяючи більш інклюзивному та взаємопов'язаному музичному ландшафту.

Багато виконавців обирають запис власного вокалу в домашніх студіях. Наявність доступного звукозаписувального обладнання та програмного забезпечення дозволяє співакам створювати записи професійної якості без необхідності тривалого часу в студії.

Деякі вокальні виступи несуть соціальні та політичні меседжі. Вокалісти використовують свої голоси для вирішення важливих питань, відображаючи бажання зробити внесок у змістовні дискусії через своє мистецтво.

Удосконалення технологій штучного інтелекту та синтезу вокалу впливає на вокальне виконання. Вокалісти можуть використовувати інструменти штучного інтелекту для творчих вокальних ефектів або навіть співпрацювати з голосами, створеними штучним інтелектом.

Вокалісти в усьому світі дедалі більше надають пріоритет збереженню здоров'я голосу та загальному самопочуттю. Техніки підтримки вокального здоров'я, як фізичного, так і психічного, можуть стати важливими аспектами вокального навчання.

Підсумовуючи можна констатувати, що сучасними тенденціями вокального виконання є: різноманітність жанрового синтезу, технологічні досягнення та вокальні ефекти, цифрова глобальна співпраця та віддалені виступи, акцент на живому вокальному виконанні, багатомовність, акцент на індивідуальній автентичності, соціальні медіа як каталізатор для відкриття нових вокальних талантів, онлайн навчання вокалу, культурна інклюзивність і репрезентація, DIY, соціальне та політичне вираження, використання штучного інтелекту та голосового синтезу, пріоритет здоров'я голосу. На них впливають різноманітні фактори, зокрема культурні зміни, технологічний прогрес і розвиток музичних жанрів. Сучасний світ вокального виконавства характеризується динамічною взаємодією традицій та інновацій, тому вокалісти орієнтуються в музичному ландшафті, де межі жанрів стираються, технології відкривають нові творчі шляхи, а індивідуальна автентичність схвалюється. Оскільки світова музична сцена продовжує розвиватися, вокальні виступи відображають різноманітні впливи, що формують наш взаємопов'язаний світ. Від співробітництва, що змінює жанр, до використання передових технологій, тенденції у вокальному виконанні підкреслюють здатність до адаптації та креативність артистів, які прагнуть знайти відгук у аудиторії в сучасну епоху.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. SingWise. About Karyn. URL: <https://www.singwise.com/about> (дата звернення: 23.01.2024).
2. Berklee Online. About Berklee Online. URL: <https://online.berklee.edu/about/berklee-online> (дата звернення: 23.01.2024).
3. The Voice Club. Main. URL: <https://thevoiceclub.com/> (дата звернення: 23.01.2024).
4. MasterClass. Christina Aguilera Teaches Singing. URL: <https://www.masterclass.com/classes/christina-aguilera-teaches-singing> (дата звернення: 23.01.2024).
5. Udemy. Voice Training Courses. URL: <https://www.udemy.com/topic/voice-training/> (дата звернення: 23.01.2024).