

**Міністерство освіти і науки України
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»**

МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ

Т. 1

**XI Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених та студентів
24-25 жовтня 2025 року, Одеса**

MUSIC AND CHOREOGRAPHY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SOCIETY'S CULTURAL DEVELOPMENT

A collection of scientific works based on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, Odesa, 2025

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»**

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези XI Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(24-25 жовтня 2025 р.)**

1 том

ОДЕСА 2025

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

**Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку
суспільства.** Матеріали і тези XI Міжнародної конференції молодих учених
та студентів (Одеса 24-25 жовтня 2025 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені
К. Д. Ушинського, 2025. — 237 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського». Протокол № 6 від 27.11.2025 р.

Рецензенти:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик
навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Білова Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри теоретичної, музично-інструментальної та вокальної
підготовки, Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ірина ЛЕВИЦЬКА

Luo ZHENWEI,

second (master's) level of education, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»

Liudmyla STEPANOVA,

candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky»

Ло ЧЖЕНВЕЙ,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Людмила СТЕПАНОВА,

кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

CHAMBER AND VOCAL MUSIC IN THE CONCERT REPERTOIRE OF CHINESE SINGERS

Камерно-вокальна музика в концертному репертуарі китайських співаків

Abstract: The article examines the process of formation and development of chamber vocal performance in China in the context of the interaction of national musical traditions and the European vocal school. A retrospective analysis of scientific works devoted to the evolution of the Chinese vocal tradition and the formation of the concert repertoire of Chinese singers has been carried out. The specifics of the interpretation of European vocal works in the creative practice of Chinese performers have been outlined.

Keywords: chamber vocal music, concert repertoire, European singing traditions, Chinese vocal school.

Анотація: У статті розглянуто процес становлення та розвитку камерно-вокального виконавства в Китаї в контексті взаємодії національних музичних традицій і європейської вокальної школи. Здійснено ретроспективний аналіз наукових праць, присвячених еволюції китайської вокальної традиції та формуванню концертного репертуару китайських співаків. Окреслено специфіку інтерпретації європейських вокальних творів у творчій практиці китайських виконавців.

Ключові слова: камерно-вокальна музика, концертний репертуар, європейські традиції співу, вокальна школа Китаю.

Presentation of the main material: The contemporary musical culture of China represents a synthesis of ancient Chinese folk traditions and the achievements of Western music. This process of tradition merging has been most vividly manifested in vocal performance. This is due to the significant differences between traditional Chinese forms of music-making and European concert forms in terms of genres, the use of instruments, and functions. Chinese vocalists adopt techniques from the European vocal school and, using the Western repertoire as a foundation, create a unique new creative product that merits in-depth research.

Despite the fact that traditional Chinese music is well-studied by musicologists worldwide, the peculiarities of the performing activities of contemporary Chinese chamber vocal singers have not yet become a central theme for specialized research, including within Chinese musicology.

A number of general cultural studies exist that are dedicated to the features of concert life in China. For example, the works of Lo Zhihui analyze the creative work of leading performers and concert institutions, and outline the prerequisites and future prospects for the artistic development of the country. The formation and development of the Chinese vocal school is a subject of attention for contemporary researchers. In particular, the dissertation by Song Yanying focuses on the axiological (value) aspects of the influence of European singing traditions on the process of forming the modern Chinese vocal school. Furthermore, Du Si Wei's work, "The Influence of European Traditions on the Development of the Vocal School in China," details the historical and cultural prerequisites that led to the formation of the traditions of Chinese academic vocal performance.

V. Antonyuk examines the concept of the Ukrainian national vocal school as a cultural code of the nation. The scholar analyzes the vocal performance tradition, treating it as a cultural phenomenon, a communicative model, and a historical phenomenon. She also conducts a comparative analysis of various performance styles and modern pedagogical methods of singing, particularly concerning the training of students from China in Ukrainian institutions. In her work, Liu Yuteng emphasizes the importance of the musicological context when studying chamber vocal creativity. The national specifics of Chinese professional art are thoroughly covered in the work of Li Qin (2018).

Folk music serves as the foundation of Chinese musical art, as it reflects and carefully preserves centuries-old traditions. However, in the 20th century, Chinese culture was significantly influenced by European musical models. This influence was most evident in concert practice in general and, specifically, in the field of chamber vocal performance. As Lo Zhihui notes, traditional forms of music-making and the European format of concert life have significant stylistic differences. These differences, in turn, affected genre priorities and repertoire policy, the set of instruments, as well as the specifics of vocal technique. This included the use of

different voice types (the so-called "placed" or "unplaced" voices), the application of different types of breathing, and so on. Furthermore, the changes affected the forms of music-making and the principles of professional training for performers. Thus, across all these parameters, traditional Chinese music and European concert principles emerge as radically different forms of existence for vocal art.

The interaction between traditional and European cultures led to the gradual transformation of chamber vocal performance in China. The European model was taken as the basis for all its elements, including repertoire, performance technique, and other components. According to Lo Zhihui, the beginning of concert practice following the European model dates back to 1904 and is associated with the opening of a public access theater in Harbin, where concerts began to be held. Further development in this area was stimulated by two key factors: Chinese performers receiving professional musical education abroad, and the opening of the first European-style higher music educational institution – the Shanghai Conservatory of Music – in Shanghai in 1927.

Conclusions. The Chinese school of chamber vocal performance, in summary, is a direct successor to European traditions of academic singing, where the manner of performance and the repertoire priorities of singers are shaped by a dual influence: on the one hand, they depend on the traditions of a specific vocal school, and on the other hand, on an orientation toward the listener, which often requires the translation of song texts into Chinese. While this translation enriches the works with new meanings, it can, in some cases, disrupt the original phrasing and phonemic profile of the vocal miniatures.

Studying how Chinese soloists interpret chamber vocal works by European composers opens prospects for further scientific research, as this analysis allows for a deeper understanding of the principles of musical work functioning in a globalized cultural space and clearly identifies the nationally determined elements, both mobile and stable, in musical interpretation, which forms the main direction for future scholarly explorations in this field.

REFERENCES

1. Antonyuk V. (2018). Etnokulturnyy dialoh u konteksti navchannya vokalistiv iz KNR u NMAU im. P. I. Chaykovs'koho. Ukrayina. Yevropa. Svit. Istoryia ta imena v kulturno-mystetskykh refleksiyakh : tezy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Nats. muz. akad. Ukrayiny im. P. I. Chaykovs'koho. Kyiv. 2018. S. 6-8.
2. Lyu Yuyten. (2018). Yavyshe stylovoyi intehratsiyi u kamerno-vokalnyi tvorchosti yevropeyskykh i kytays'kykh kompozytoriv: vid KHIKH do KHKH stolittya: dys. ...kand. mystv. : Odes'k. nats. muz. akad. im. A. V. Nezhdanovoyi. Odesa, 2018. 200 s.
3. Sun Yanyin. (2016). Intehratsiya yevropeys'kykh tradytsiy spivu do vokal'noyi shkoly Kytayu: dys. ... kand. mystetstv.: L'viv. nats. muz. akad. im. M. Lysenka. L'viv, 2016. 182 s.

Si Huakun	
The genre of transcription in music within the context of academic integrity.....	146
Агафонова Н.	
Темброва палітра як засіб художньої виразності у хоровому мистецтві.....	149
Чжао Шуран, Ключєва С.	
Естетика хореографічного тексту сучасного танцювального мистецтва.....	151
Ткачук О.	
Сучасний балет як засіб емоційного відгуку на актуальні світові події (на прикладі балету «Flight Pattern» Кристал Пайт).....	153
Luo Zhenwei, Stepanova L.	
Chamber and vocal music in the concert repertoire of Chinese singers.....	158
Лю Юйсюань, Ашихміна Н.	
Китайська «чайна» опера Хуанмейсі.....	161
Wu Chenxi, Stepanova L.	
The problem of performing interpretation of vocal cycles.....	163
Hu Yi, Gorozhankina O.	
The genre of piano miniature in the works of Zhang Shuai.....	166
Чжан Цзицін, Вороновська О.	
The interrelationship between melody and word in Chinese vocal art.....	170
Dobrova H.	
«Compositional concept of a choreographic production» as a phenomenon and a scientific notion.....	172
У Менцзи	
Інтерпретаційно-виконавські аспекти камерних вокальних творів китайських композиторів.....	175
Liang Ziwen	
Interpretive specificity of chamber and vocal lyrics by A. Kos-Anatolsky in the executive dimension.....	177
Farmahei M.	
Creation of a visual (stage) concept for the choreographic production "The artist" with the involvement of artificial intelligence.....	181
Лещенко І.	
Художні засоби вираження страху у хореографії.....	183
Zhou Zhijie	
Declamatoriness as a means of vocal-performance expressiveness.....	187
Ян Шо, Ключєва С.	
Роль народно-пісенних традицій у становленні професійної вокальної школи України та Китаю.....	191