

**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

Лю ЮЙСЮАНЬ,

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

Наталія АШИХМІНА,

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

КИТАЙСЬКА «ЧАЙНА» ОПЕРА ХУАНМЕЙСІ

Музичне мистецтво Китаю є одним із найсамобутніших явищ світової культури. У ньому гармонійно поєднуються релігійно-філософські уявлення, естетичні ідеали та художні традиції, що формували духовний образ китайської цивілізації протягом тисячоліть. Музика в китайській культурі завжди розглядалася не лише як вид мистецтва, а як засіб пізнання світу і внутрішньої гармонії людини.

Як свідчать численні історичні джерела, китайці здавна надавали звукові глибокого космічного й духовного значення. Усвідомлення природи звуку, його властивостей і впливу на людину та Всесвіт пройшло довгий історичний шлях розвитку, який, за різними дослідженнями, налічує близько восьми тисяч років. Музика розглядалася як частина світобудови, як сила, здатна впорядковувати енергію природи та душевний стан людини, і саме тому цей вид мистецтва посідає особливе місце в китайській культурі, а його окремі жанрові різновиди, у тому числі й китайську оперу, не розглядають як суто музичне явище.

В основі китайської опери знаходиться ідея синтезу мистецтв, де «музика нерозривно поєднана з поезією, літературою, танцем, акробатикою, бойовими мистецтвами [1, с. 232]. Саме через таке поєднання опера в Китаї стала особливою моделлю духовного та художньо-естетичного світобачення народу.

Серед численних регіональних форм китайської опери особливе місце посідає хуанмейська опера, або «чайна» опера, що вирізняється своєю ліричністю, простотою та глибоким зв'язком із народними традиціями. Вона не тяжіє до зовнішньої театральності, а звертається передусім до внутрішнього світу людини, її почуттів і повсякденного життя. Саме ця камерність і щирість роблять «чайну» оперу неповторним явищем серед інших видів китайського музичного театру.

Назва «чайна опера» з'явилася не випадково. Хуанмейсі виникла в окрузі Хуанмей провінції Хубей, який відомий своїми чайними піснями –

піснями, які люди наспівували під час збору чаю. Саме з цих народних мелодій поступово сформувалася оперна традиція.

У своєму первісному варіанті ця опера навіть називалася «опера Каїча», що означає «опера збору чаю», або «чайна» опера.

Головна особливість хуанмейської опери – спів. Тут менше театральних жестів, костюми прості й природні, а головне – це мелодія, голос і почуття. Хуанмейська манера співу, або хуанмейська інтонація, бере початок із сільських народних пісень, які існують уже понад двісті років, а можливо, й довше.

Манера співу має широкий діапазон голосу, просту, але естетичну мелодію, і супроводжується побутовими сценками з життя звичайних людей. Виконання відзначається тим, що голос досягає певної висоти і залишається на ній протягом усієї пісні, створюючи особливу гармонію та спокій.

Ще одна унікальна риса – вільність у метроритмічному відношенні. Якщо в інших видах китайської опери ритм є заданим, то в хуанмейській виконавець може співати більш природно, вільно, підкреслюючи емоції.

Отже, «чайна» опера Хуанмейсі – це живе втілення народної культури, музичної традиції та естетичних цінностей Китаю, яке через свою ліричність, простоту і щирість передає атмосферу повсякденного життя китайського народу, зберігає мелодійність і ритмічну свободу сільських пісень, а також несе у собі духовну теплоту й емоційну глибину минулих поколінь, дозволяючи сучасним глядачам відчувати неповторну гармонію між музикою, словом і людськими почуттями.

ЛІТЕРАТУРА

1. Хуан, Шаобо (2023). Еволюційні процеси у китайському оперному мистецтві: традиції та сучасність. *Музичне мистецтво і культура*, 37, 230-242.

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