

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 X Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(18-19 жовтня 2024 р.)**

1 том

ОДЕСА 2024

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези X Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 18-19 жовтня 2024 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. — 341 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 31.10. 2024 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 музично-інструментальної підготовки Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ганна РЕБРОВА

©Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського, 2024

вільною манерою сценічного поводження тощо. Адже, як зазначають фахівці, візуальний складник виконавського образу також важливий для створення позитивного враження на публіку й тим самим – для підвищення в артиста почуття впевненості на сцені й прояву натхнення. (Гулько Н.О., 2017)

Не меншої значущості набуває і виховання емоційно-вольової сфери співака, його загальної культури, вміння спрямувати свою енергетику на творчу комунікацію із слухачами і здійснювати на них позитивний художньо-сугестивний вплив. Відтак, вихід співака на сцену відзеркалює всі його властивості, особистісні риси і можливості як творчої особистості.

Це дозволяє стверджувати що зазначені аспекти підготовки майбутніх естрадних співаків до концертної діяльності – виховання художнього смаку, набуття мистецької, зокрема – музичної ерудованості, володіння як фонаційною технікою, так і виконавсько-виразними засобами інтонаційного й візуального характеру, вмінням поєднувати свої співацькі дії з руховою пластикою і хореографічними елементами спрямовувати свої творчо-вольові зусилля на створення переконливих й різноманітних художніх образів мають вирішальне значення для його концертно-виконавської діяльності й професійної успішності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ду, Цзілун. (2018). Особливості методики формування вокально-естрадних навичок у школярів молодших класів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 167, 234–239.
2. Дрожжина Н. (2019). Підручник для здобувачів ступеня магістра закладів вищої освіти культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації. Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків
3. Гулько Н. О. (2017). Інноваційні аспекти вокально-методичної підготовки виконавця до концертної діяльності. *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки*. № 155, 51–55.
4. Ovcharenko, N., Matveieva, O., Chebotarenko, O., & Koehn, N. (2019). Methodological Readiness of Musical Art Master's Degree Students: A Theoretical Research. *Journal of History Culture and Art Research*, 8(4), 166-176. DOI:<http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2285>

Анастасія РЯБОКІНЬ,
здобувач другого рівня освіти,
Державний заклад
«Південноукраїнський національний
університет імені К. Д. Ушинського»
Науковий керівник:
кандидат мистецтвознавства,
доцент
Ольга ВОРОНОВСЬКА

THE SCOPE OF THE LYRICAL SOPRANO IN WESTERN - EUROPEAN OPERAS OF THE NINETEENTH CENTURY

Annotation. *The purpose of the article is to study the specifics of the role of the lyric soprano in the opera genre of the 19th century in the Western European context, studying its musical and dramatic characteristics, as well as revealing images in the most outstanding works of this period. The article analyzes the roles of the lyric soprano in the operas of such composers as Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Jacques Offenbach, and Georges Bizet, focusing on performance requirements, emotional expressiveness, and stylistic features of the voice.*

Мета статті: дослідження специфіки амплуа ліричного сопрано в оперному жанрі XIX століття в західноєвропейському контексті, вивчаючи його музичні та драматичні характеристики, а також розкриття образів у найвизначніших творах цього періоду. Стаття аналізує ролі ліричного сопрано в операх таких композиторів, як Джузеппе Верді, Шарль Гуно, Жак Оффенбах та Жорж Бізе, акцентуючи увагу на виконавських вимогах, емоційній виразності та стилістичних особливостях голосу.

Soprano is a relatively "young" voice in the history of singing. In the Middle Ages, the only sphere where professional music developed was the church, and women's voices were not allowed there. The church choir consisted of men and boys. As a result, the tessitura of the upper voice was about a sixth lower than in a modern mixed choir. The 18th century knows only four types of voices: soprano, alto, tenor and bass, interpreted extremely broadly. The terms "baritone" and "mezzo-soprano" appeared only at the beginning of the 19th century. The 20th century brings the division of votes to "role". Each of the voices can be lyrical, dramatic and lyrical-dramatic. Later, even narrower subdivisions appear in terms of timbre quality, technical features, and repertoire.

Vocal voices, like actors in movies, began to be considered not as material capable of any reincarnation, but as a type that is always used of the same quality. The lyrical soprano removes the burden of the romantic heroine's personality, allowing her to own the sound, personifying it and conveying a childlike clarity and freedom from the lustful vibrato of the cantilena in the middle and low registers. Lyrical soprano is the "deprivation" of the range from the strong notes of the first (especially in the minor) octave with a special kind of "lightness of floating" in the coloratura of the upper register, which is deprived of the heroic loading of the canto in favor of a sublime game detection.

The lyric soprano was one of the most sought-after roles in the operatic world of the 19th century. This type of voice, distinguished by the beauty of timbre, flexibility and mobility, allowed to perform a wide range of roles, from young and gentle heroines to mature and passionate women. Lyrical soprano has its own feature such as a wide range. Due to its flexibility, it is used in all musical styles and genres. To successfully perform the repertoire of a lyric soprano, it is

necessary to have good technique and the ability to convey emotions through the voice. A lyric soprano should be able to sing beautifully and expressively both quietly and gently, and loudly and emotionally, emphasizing the features of the text and musical line.

Features of the lyric soprano:

- Soft and gentle timbre
- Good breath control, which conveys the flexibility of performing works
- Lyrical soprano manifests itself more in the low register, later expands on the upper notes.

A. Landgraf notes that the lyric soprano is one of the most common types of women's voices. The voice is exclusively female and has a characteristic romantic timbre.

From here it follows:

- flexible expressive attack - the opportunity to embody emotionality, multifacetedness of the human soul;
- sophistication and sensuality of sound tone;
- saturated overtones.

The repertoire of this voice type includes both classical opera arias and vocal works from other genres. The opera repertoire of the lyric soprano is quite large and includes works of different eras and styles. The classical opera repertoire includes arias and roles from the operas of G. Verdi, V. A. Mozart, G. Puccini, R. Strauss and other composers.

Characteristic roles of a lyric soprano:

- young girls in love. Often, the lyric soprano performed the roles of young heroines, full of dreams and feelings. For example, Lucia di Lammermoor in Donizetti's opera of the same name or Violetta in Verdi's "La Traviata".
- heroines with a strong character. Despite the tender nature of the voice, the lyric soprano could also perform the roles of women with strong character, capable of deep feelings and suffering. Such, for example, is the role of Leonora in Verdi's Troubadour.
- dramatic roles. In some cases, the lyric soprano could perform more dramatic roles, especially in bel canto operas, where virtuoso voice control was required.
- coquettes and temptresses. The lyrical soprano was ideal for creating images of coquettes and seductresses, such as Zerlina in Mozart's "Don Giovanni".
- women from high society. Many lyric sopranos performed the parts of aristocratic women who lived in luxury and suffered from love disappointments.

The lyric soprano's vocal repertoire is not limited to opera works. They also perform songs, romances and song cycles. The repertoire includes works by composers of different eras, such as F. Schubert, R. Schuman, S. Rachmaninov and many others. The lyric soprano can perform baroque music, including arias by HF Handel and C. Monteverdi.

During the 19th century, the role of the lyric soprano gradually evolved. At the beginning of the century, the emphasis was on the virtuosity and technical

capabilities of the voice, and by the end of the century, dramatic expressiveness and the ability to convey the depth of characters became increasingly important.

Why was the lyric soprano so popular in the 19th century? Romanticism: The Romantic era, with its emphasis on feelings, emotions and individuality, created ideal conditions for the development of the lyric soprano.

Social changes: The expansion of the middle class and the growing interest in opera contributed to the popularization of this voice.

Development of the Opera Genre: Nineteenth-century operas often focused on love stories and dramatic situations, which were ideally suited to the capabilities of the lyric soprano.

The most famous lyric soprano singers who had a successful career in their time: • Angela Georgiou - Romanian singer, performed various parts in theater performances. Bright roles of Mimi from the opera "Bohème" by G. Puccini and Violetta from the opera "La Traviata" by G. Verdi.

• Renata Tebaldi is an Italian opera singer, one of the greatest lyric soprano performers of her time. Her voice was tender and sensual, thanks to the roles of Mimi from the opera "Bohème" by G. Puccini and Violetta from the opera "La Traviata" by G. Verdi, she became a recognized opera singer.

Conclusions. The lyric soprano in the operas of the 19th century often embodies the images of young, sensitive and dramatic heroines. This role is distinguished by expressiveness and the ability to convey deep emotional states of the characters. Composers used the lyric soprano voice to create images that combine vocal grace with dramatic intensity.

LIST OF REFERENCES

Ван Мінцзе (2018). Партії сопрано в ліричних операх Р. Вагнера, Дж. Верді і П. Чайковського. *Музичне мистецтво і культура*, (26).

Ван М.інцзе(2018). Лірика й аріозність у вибудові жанру ліричної опери. *Музичне мистецтво і культура*, (4)30.

Даунінг А. (1997). Вокальна типологія та розвиток амплуа сопрано в європейській опері XIX ст. *The Music Review*, 56(4), 347-365.

ЧЖАН ЮЕЯН,

здобувач другого рівня освіти, Університет Ушинського;

Ольга ВОРОНОВСЬКА,

кандидат мистецтвознавства, доцент

中国当代作曲家为两架钢琴创作的作品作为钢琴合奏发展的原创方向
(ТВОРИ СУЧАСНИХ КИТАЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
ДЛЯ ДВОХ ФОРТЕПІАНО ЯК САМОБУТНІЙ НАПРЯМОК
У РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО АНСАМБЛЮ)

Специфічні риси прояву артистизму виконавця-співака.....	47
Ху Сяоя	
Розвиток артистизму студентів музично-педагогічних спеціальностей у фаховій підготовці.....	50
Горбатюк О.	
Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки викладача бандури.....	53
Клещуков В.	
Специфіка мовленнєвої компетентності фахівців та її формування в межах професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії.....	55
Лін Цзюань, Демидова М.	
Developing the perception of music by romantic composers in future piano teachers.....	58
Янь Веньмей, Горожанкіна О.	
Особливості виконавської інтерпретації творів композиторів-романтиків у творчості китайської піаністки Ван Юйцзя.....	59
Бондар В.	
Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання хоровому співу.....	61
Лі Кайцзянь	
Хореографічний образ як художньо-ментальний ресурс композиційно-постановочної творчості.....	64
Ван Цзялун	
Своєрідність підготовки майбутніх учителів мистецтва до застосування проєктних технологій.....	66
Александрова Н.	
Жанрово-стильова стратегія підготовки майбутніх музикознавців до педагогічної діяльності в закладах музичної освіти.....	68
Ван Бінь, Вороновська О.	
Художньо-естетичний потенціал хореографічного мистецтва.....	69
Ван Юньцзе, Демидова М.	
Content and structure of future vocal teachers' self improvement.....	73
Дун Цзінлі, Кьон Н.	
Інноваційні технології розвитку музичних здібностей школярів на уроках музичного мистецтва.....	74
Жао Хуей	
The structure of musical and auditory imagination of a future teacher of on the saxophone.....	76
Ло Шуї, Демидова М.	
The structure of technical skills of the future bachelor of musical art as a psychological procedural category.....	77
Чжуан Цзіньї	
Conceptual foundations of improvisation in scientific research.....	79
Карпов, А., Кьон Н.	

Підготовка естрадних співаків до концертної діяльності.....	80
Рябокін А.	
The scope of the lyrical soprano in Western-European operas of the nineteenth century.....	82
Чжан Юеян, Вороновська О.	
Твори сучасних китайських композиторів для двох фортепіано як самобутній напрямок у розвитку китайського фортепіанного ансамблю.....	85
Чжоу Лісі, Вороновська О.	
Особливості виконавської вокальної культури епохи бароко.....	88
Xie Zhouxiang	
Improving the performance skills of future bachelors in the process of learning to play the flute.....	91
Osadcha T., Wu Mengzi	
Methods of developing creative abilities of future music teachers in the process of conducting and choral training.....	94
Sun Yulai	
Formation of vocal competence of future bachelors using multimedia technologies.....	97
Ni Yuanxi	
Formation of vocal speech culture of future art school teachers.....	101
Liang Weihong	
Formation of stage and picture culture of future bachelors in the process of vocal training.....	104
Liu Zihan	
Artistic and creative potential of future bachelors in the process of vocal training: the essence of the concept.....	108
Levytska I., Li Dongjie	
Features of executive training of higher education acquires in the process of learning to play the saxophone.....	112
Іригіна С., Вишня О.	
Диригентсько-хорова підготовка майбутніх бакалаврів у закладах вищої освіти України та Китаю.....	116
Лі Цзяньцзюнь	
Актуальні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до впровадження компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу.....	119
Федорець М., Чень Ханлей,	
Особливості залучення учнів мистецьких шкіл до музично-естетичної культури в нових соціально-культурних умовах.....	123
Фань Сіньюй, Федорець М.	
Формування художнього смаку як компонента музично-естетичної культури учнів мистецьких шкіл.....	126
Корнієнко М.	