

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

Дань Чжаоі (2013). Теорія навчання гри на фортепіано. Шанхай: Шанхайське музичне вид-во. – 198 с. 但昭义 但昭义钢琴教育文论 // 上海音乐出版社。上海，2013，198 页。

Лю Сяосі (2022). Дуети для янцяня та фортепіано в сучасній китайській музиці: теоретико-виконавський погляд. *Музикознавча думка Дніпропетровщини*, (22). С. 238-253.

ЧЖОУ ЛІСІ

здобувач другого рівня освіти,

Державний заклад

«Південноукраїнський національний
університет імені К. Д. Ушинського»

Ольга ВОРОНОВСЬКА,

кандидат мистецтвознавства, доцент

聲樂文化表演的特點 巴洛克時期 (ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ БАРОКО)

文章考察了巴洛克時期聲樂文化的表演實踐。歌手聲音理想聽起來的主要標準和因素已經確定。巴洛克聲樂作品表演的藝術和風格方面是從巴洛克時代最重要的成就——一種特殊類型的歷史聲樂形成方法——美聲方法的角度來考慮的。分析了情感理論作為巴洛克音樂語義本質的藝術歷史作用。

У статті розглядається виконавська практика вокальної культури епохи бароко. Виявлено основні критерії та чинники ідеалу звучання голосу співака. Художньо-стилістичний аспект виконання вокальних барокових творів розглянуто в аспекті найважливішого досягнення епохи бароко - особливого типу історичного способу формування вокалу – методу belcanto. Проаналізовано художньо-історичну роль теорії афекту як смислової сутності барокової музики.

巴洛克時代並沒有持續足夠長的時間 - 17世紀末 - 18世紀上半葉。巴洛克時代導致了聲樂藝術空前的繁榮，這在很大程度上是由女高音和閹人歌手決定的。義大利音樂學院過去只是慈善機構，在 17世紀變成了「培養歌劇明星的工廠」。對閹割者的需求非常高。巴洛克的演奏風格要求歌手具有強大的創造力、藝術性和技術性，以及對小細節的精心處理：詳細的力度、節奏、音符中記錄的清晰度。巴洛克時期，花腔技法盛行。

在巴洛克表演實踐中，一個重要的面向是喉部移動和呼吸的協調，所有音域、花腔的掌握。總的來說，聲樂技巧方法的重建相對於器樂技巧來說是相當困難的。主要困難在於，儘管早在16世紀，就出現了記錄學習聲樂技巧的第一次嘗試（其中我們可以列舉Tsarlino、Zacconi、Ganassi、Maffei、Bovicelli、等），學習實踐純粹是個人的正確演唱的技巧是由老師傳授給學生的，而演奏正確與否的標準就是老師的音樂耳朵。

歌手理想的聲音是在巴洛克歌手的工作實踐中形成的。因此，與早期一樣，文本的清晰度和清晰度以及聲音的聲學特性仍然是重要的標準。歌手聲音的聲音理想在很大程度上取決於閤人聲音的生理品質，這種聲音具有女性化的聲音和輕盈感，同時由於肺部的體積而具有男性化的力量，還應該指出的是從音色方面來說，*tessitura*到假聲音域的過渡更加容易和平滑。有聲呼吸的一個特徵是使用主要的胸式呼吸。因此，理想的聲音聽起來部分接近樂器的聲音，而樂器的演奏力求實現理想的聲音。

因此，巴洛克最重要的成就之一就是形成了一種特殊類型的歷史發聲方法——美聲方法。烏克蘭研究員伊琳娜·德拉赫 (Iryna Drach) 將美聲定義為“一種歷史上定義的歌劇語調類型，它是在意大利形成的，是作曲和聲樂表演創造性活動最密切相互作用的結果” (Драч, 2018, с. 107)。所以，美聲唱法涉及作曲家和歌手的創意合作。

表演巴洛克作品的藝術和風格面向包括擁有完整的創作能力的問題。音樂文本應被視為作品創造性的個人風格轉變的基礎。裝飾在演奏實踐中對於展現藝術形象具有重要意義，在巴洛克音樂中大量的旋律重複的情況下，裝飾的使用是強制性的。

藝術和表演問題的核心是情感：情感和激情的真實體現是巴洛克音樂的紋理和有意義的本質。對於眾多修辭格的執行解釋來說，其主要目的是情感的體現，個別旋律的轉折和音程的語調、聲音的音色、重音等手段是非常重要的。對音樂和修辭形象的表演詮釋，作為情感的音樂體現的一種手段，以特殊的風格感和表達手段使用的正確性為前提。

巴洛克時代作曲家的動態指令將音樂家引導到所謂的「露台式」動態，即長時間保持相同的音量水平，並在部分邊界處從強音到鋼琴以及返回的意想不到的過渡。在巴洛克聲樂藝術中，有一些規則決定了這個時代的表演風格。關鍵是動態語音分配的技巧。為了解決這個問題，老師們制定了這樣的規則：在升的過程中，聲音的音量要稍微減小，即低音始終聽起來是全聲強音，而上音則應該是全聲強音。架輕柔的鋼琴。

巴洛克動態的特徵包括“迴聲效果”，它在重複一段音樂的一部分時使用，以傳達聲音空間的對比。迴聲效應不僅用於動態區分，即音量的對比分佈

以改變材料，而且還用於與空間對比度相關的聲音顏色的變化。在聲樂練習中，這種技巧常常透過改變音域來表達 (Бень, 2007)。

對義大利美聲學派的歌手提出的一個非常重要的要求是聲音的靈活性。為了獲得靈活而有彈性的聲音，歌手必須練習 *messa di voce*，這經常與 *mezza voce*（低聲歌唱）相混淆。古代聲樂實踐中的“*messa di voce*”概念意味著對長音符進行圓角或動態著色的藝術。

顫音問題與力度問題直接相關，對於巴洛克的聲樂表演風格同樣重要。相對於文藝復興時期以旋律靈活性和情感表達為主要因素的演奏特點，隨著諧音風格的形成，旋律的表現力凸顯出來。

表演巴洛克音樂的技術、藝術和風格方面的交叉點是裝飾藝術。一方面，它源於透過音樂手段最大限度地細節化作品或其部分內容的願望，另一方面，它實際上是藉助基於技術複雜元素的裝飾手段系統來實現的。

巴洛克作品中裝飾的執行需要高水準的技術準備、輕盈和速度。兩種表演裝飾形式（單獨的、市場化的、聲音分離的和連奏的）需要輕鬆的呼吸和精確的語調。在製定元素時，即使是巴洛克大師也建議避免低聲歌唱，因為這會導致矯揉造作、違反技術性和聲音強度。

在巴洛克作品中，理解和正確選擇節奏佔有重要地位。巴洛克時期的大量音樂作品不包含作者的、有時是社論的速度標記。巴洛克時代的歌手可以輕鬆確定一首音樂的樂章，因為他們將其與舞曲進行比較，舞曲的圖像不僅在器樂中佔有特殊的地位，而且在巴洛克情感的聲樂中也佔有特殊的地位。節奏解釋被認為是傳達一系列圖像和情感的一種方式。

總結巴洛克聲樂旋律的原則，需要指出的是，一般來說，巴洛克音樂對於音樂形式的態度與我們所習慣的有很大不同。與後來的音樂風格相比，作曲家的地位和作用是相當有限且受管制的。相反，表演者的角色極為重要，而作品的藝術價值取決於表演者的藝術，但也受到一套原則和規則的限制。

參考清單

Бень С. (2007). *Bel canto в еволюції оперного вокального мистецтва: розвиток тези та антитеза. Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського*. Луцьк. Вип. 1. С. 111–123.

Драч, І. С. (2018). Опера класического бельканто: парадоксы осмысления. *Ars inter culturas*, (1), 107-120.

XIE ZHOUXIANG
(Се ЧЖОУСЯН)

student of the second (master's) level of higher education of the South Ukrainian
National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Supervisor: Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,

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.	