

**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

збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян. Фондація ADD. – Варшава, 2020. – С. 125-129..
https://www.iiasc.org/wpcontent/uploads/2020/10/iiasc_academic_integrity_09_2020.pdf

Шинкарук, О. (2023). Академічна доброчесність як складова академічної культури учасників освітнього процесу. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 2023, № 4 (128). С.338-347.

Яропуд, Т. (2021). Новаторство Ніколо Паганіні – композитора-скрипаля – та виконавська інтерпретація його інструментальних творів. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 35, том 6. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-11>

Наталя АГАФОНОВА,

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

Науковий керівник: кандидат
мистецтвознавства, доцент
О. В. Вороновська

ТЕМБРОВА ПАЛІТРА ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ

Тембр є одним із ключових елементів у формуванні музичного образу. Його часто порівнюють із палітрою художника, яка дозволяє передати багатство та різноманітність навколишнього світу. Тембр голосу — це сукупність акустичних і емоційно-психологічних характеристик, що надають звуку індивідуальності. Його визначає не лише основна частота, а й система обертонів: чим багатший обертоновий спектр, тим яскравішим і повнішим є звучання.

Тембр — це не ізольоване явище, а результат комплексної взаємодії елементів голосового апарату та виконавських прийомів (Сбітнева, 2017, 22-24). Основні аспекти, що визначають темброве забарвлення співочого голосу, це - механізм звукоутворення, характер початку звуку (атака), артикуляційна техніка, роль резонаторів, форманта та обертони. Таким чином, тембр формується не лише фізіологічними особливостями голосового апарату, а й активною роботою над технікою співу. Саме узгодженість цих елементів дозволяє створити цілісний, багатий за забарвленням звуковий образ, що є основою художньої виразності хорового мистецтва (Парфентьева, 2022, 28-30).

У сучасному хоровому мистецтві традиційне поняття тембру значно розширюється: поряд із класичним співом з'являються такі нетрадиційні техніки, як шепіт, говоріння, звукоімітація та інтенсивне використання ефектів, які раніше застосовувалися здебільшого в інструментальній музиці.

У виконавській практиці розрізняють два основні типи хорових колективів — однорідні (дитячі, жіночі, чоловічі) та мішані. Кожен тип хору має характерні темброві властивості: наприклад, чоловічі хори вирізняються глибоким, насиченим звуком із широкими динамічними можливостями, тоді як жіночі — багатством барв і світлістю звучання. Дитячі хори демонструють м'який, щирий тембр, який змінюється з віком, поступово набуваючи більшої виразності та сили.

У хоровому унісоні тембр формується як сума фізичних властивостей голосів — передусім співацької форманти (області підвищеної акустичної енергії в спектрі), яка додає звуку специфічного забарвлення. Потужні голоси, як правило, мають виразно окреслену форманту, що суттєво впливає на колективне звучання хору (Сбітнєва, 2017, 19-21).

Стилістична відповідність тембру певному стилістичному періоду в історії музики є обов'язковою умовою для досягнення автентичного звучання. У музиці бароко (XVII–XVIII ст.) пріоритет надавався легкому, прозорому тембру з мінімальним використанням вібрато, що дозволяло підкреслити поліфонічну структуру та чіткість вокальних ліній. Такий підхід забезпечував естетичну відповідність бароковій манері виконавства, де важливу роль відіграє динамічна гнучкість і філігранність фразування. Натомість у романтичній музиці XIX століття спостерігається прагнення до емоційної глибини, драматизму і тембрової насиченості. У творах модернізму й авангарду XX століття з'являються експериментальні підходи до тембру: від прозорого, ефемерного звучання до свідомо «огрублених» або незвичних звукових ефектів.

Окрім стилістичної відповідності, суттєве значення має також національна традиція, яка формує темброву культуру конкретної хорової школи. Кожне середовище накладає свій «печатку» на темброве забарвлення, впливаючи на залучення резонансів, баланс обертонів і ясність звучання. Отже, тембр є не лише акустичним параметром голосу, а повноцінним виконавським інструментом, що дозволяє адаптувати інтерпретацію до вимог стилю, жанру та національної традиції.

Тембр у хоровому виконанні не існує автономно — його сприйняття й ефективність визначаються поєднанням акустичних умов проєктованого простору та адаптації виконавців. Знання параметрів простору та свідомо корекція тембру дозволяють досягти гармонійного звучання, стилістичної відповідності й художньої цілісності виконання.

ЛІТЕРАТУРА

Парфентьєва І.П. (2022). Хорове виконавство. Навч-метод.посібник. Миколаїв. 154 с.

Сбітнєва О. Ф. (2017). Хорознавство : метод. рек. для студ. спец. «Середня освіта (музичне мистецтво)» заочної форми навчання. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 86 с.

Чжао ШУРАН,

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

Сніжана КЛЮЄВА,

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

ЕСТЕТИКА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТЕКСТУ СУЧАСНОГО ТАНЦОВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

У статті досліджується феномен естетики хореографічного тексту в контексті сучасного танцювального мистецтва. Особлива увага приділяється інтерпретації танцю як знакової системи, здатної передавати складні емоційно-сміслові структури, а також ролі глядача у процесі "читання" хореографічного тексту. У дослідженні розглядаються естетичні категорії (гармонія, експресія, автентичність, новизна), які формують ціннісне сприйняття сучасного танцю.

The article explores the phenomenon of the aesthetics of choreographic text in the context of contemporary dance art. Particular attention is given to the interpretation of dance as a sign system capable of conveying complex emotional and semantic structures, as well as to the role of the viewer in the process of "reading" the choreographic text. The study examines aesthetic categories such as harmony, expression, authenticity, and novelty, which shape the value-based perception of contemporary dance.

Сучасне танцювальне мистецтво є динамічним і багатовимірним явищем, яке відображає глибокі культурні, соціальні та філософські зміни. В умовах постмодерної культури танець виходить за межі традиційних форм, перетворюючись на складну знакову систему, де кожен рух стає носієм змісту. Одним із ключових понять для осмислення сучасної хореографії є хореографічний текст - як структурована система виразних засобів, що формують естетичну цілісність танцювального твору (Шариков, 2008).

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