

**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

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).

Поняття "текст" в мистецтвознавстві давно вийшло за межі суто літературного аналізу. У хореографії текстом називають послідовність рухів, композиційних побудов, взаємодію з простором, музикою, тілом і навіть контекстом виконання. Хореографічний текст є поліфонічним - він водночас звертається до зорового, тілесного, емоційного та інтелектуального сприйняття глядача. На відміну від класичного балету, де панують усталені канони й кодовані жести, сучасний танець тяжіє до індивідуалізації пластичної мови. Рухи стають більш вільними, імпровізаційними, часто навіть нелогічними з точки зору традиційної естетики, але саме це створює новий художній зміст.

Основу естетики хореографічного тексту складають такі категорії:

- гармонія - не завжди класична, але завжди внутрішньо виправдана цілісність елементів. У сучасному танці це може бути дисгармонійна гармонія, що викликає напругу, але залишає естетичне враження завершеності;
- експресія - здатність руху передавати емоцію. В умовах сучасного танцю експресія часто має не лише зовнішній, але й концептуальний характер - рух передає не почуття, а ідеї;
- автентичність - важлива категорія в сучасному мистецтві. Танцюрист не "грає", а проживає. Це справжність руху, який не імітує, а виражає;
- новизна - пошук унікальних форм, несподіваних композицій, інноваційних підходів. У цьому проявляється дух часу, відкритість до експерименту (Горбачук, 2009).

Сучасний танець дедалі більше розглядається як знакова система, яка має свою граматику, синтаксис і семантику. Жести, паузи, ритмічні акценти — все це утворює своєрідну мову, якою хореограф і виконавець спілкуються з глядачем. У цьому сенсі танець подібний до поезії: не все піддається точному перекладу, але смисл формується на рівні емоційної і сенсорної резонансності.

Значення хореографічного тексту не завжди є однозначним. Постмодерна естетика передбачає відкритість інтерпретацій: один і той самий танцювальний твір може викликати різні асоціації у різних глядачів. Важливо не лише те, що говорить танець, але і як його "читають". Сучасний танець часто апелює до активного глядача. Глядач не просто споживає візуальну інформацію, а включається в процес співпереживання, дешифрування і осмислення. У цьому полягає важливий аспект естетики хореографічного тексту - взаємодія з публікою як частина художнього акту. Танцювальний текст, таким чином, є не лише результатом хореографічного задуму, а й результатом комунікації між автором, виконавцем і глядачем (Омельяненко, 2023).

Естетика хореографічного тексту сучасного танцювального мистецтва є багатогранною системою, що поєднує в собі тілесність, рух, ідею і глядацьке сприйняття. Сучасний танець вимагає нових підходів до аналізу - міждисциплінарних, відкритих до різноманіття форм і змістів. Саме через

гнучкість, експресивність і багатозначність хореографічного тексту танець перетворюється на потужний інструмент художнього висловлення, здатний відображати складність сучасного світу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Волкова Ю., Коропатова О. Методичний аспект модерн-джаз танцю у роботі з виконавцями хореографічного мистецтва / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції // Ю. Волкова, О. Коропатова. - Умань ВПЦ «Візаві», – 2022. – С. 25-28.
2. Драч Т. Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні / Т. Драч // Молодий вчений. – 2018. - № 5 (57). – С. 151-154.
3. Горбачук Р. Становлення танцю модерн у європейському культурно-мистецькому просторі / Р. Горбачук // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології. – 2009. - № 2 (5). – С. 18-20.
4. Омеляненко З. Види, жанри, лексичні засоби сучасного танцю: теоретичний аспект. № 2 (2023): Слобожанські мистецькі студії, <https://journals.spu.sumy.ua/index.php/art/article/view/96/84>
5. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Вісник КНУ ім. Карпенко-Карого: зб. наук. праць. – 2013. - № 12. – С. 179-186.
6. Погребняк М. Танець «модерн» та неокласичний танець в українському балеті ХХІ ст.: шляхи асиміляції та форми презентації / М. Погребняк // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 30 (1). – С. 195-204.
7. Шариков Д. Класифікація сучасної хореографії: напрями, стилі, види: Автореф. дис... канд. мистец.: 26.00.01 / Київ, 2008. – 23 с.

Ольга ТКАЧУК,

здобувачка другого (магістерського)
рівня вищої освіти, Вінницький
державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент О. П. Бурська

СУЧАСНИЙ БАЛЕТ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО ВІДГУКУ НА АКТУАЛЬНІ СВІТОВІ ПОДІЇ (НА ПРИКЛАДІ БАЛЕТУ «FLIGHT PATTERN» КРІСТАЛ ПАЙТ)

Сучасний балет давно вийшов за межі естетики «чистої краси» та технічної досконалості. Сьогодні він став засобом художньої комунікації, що реагує на виклики часу, простором **суспільного** діалогу про найгостріші соціальні, політичні, екологічні та культурні проблеми. Поєднуючи не лише

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