

**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

Wu CHENXI,

second (master's) level of education, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»

Liudmyla STEPANOVA,

candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»

У ЧЕНЬСІ,

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

Людмила СТЕПАНОВА,

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

THE PROBLEM OF PERFORMING INTERPRETATION OF VOCAL CYCLES

До проблеми виконавської інтерпретації вокальних циклів

Abstract. The article examines the issue of performance interpretation of vocal cycles as one of the least explored areas in musicology. Attention is focused on the phenomenon of musical cycle formation as an integrative form that unites intentional (composer's), receptive (listener's), and performative dimensions. It is shown that the vocal cycle, as a leading chamber genre of the 19th century, is based on the categories of chamber character and cyclicity, which determine its semantic structure. It is found that successful interpretation of vocal cycles is possible only through deep comprehension of the composer's intent and consideration of the stylistic features of the era.

Keywords: vocal cycle, performance interpretation, chamber character, cyclicity, musical cycle formation, concert-chamber performance.

Анотація. У статті розглянуто проблематику виконавської інтерпретації вокальних циклів як однієї з найменш досліджених у музикознавстві. Акцентовано увагу на феномені музичного циклоутворення як інтегративній формі, що поєднує інтенціональний (композиторський), рецептивний (слухацький) та виконавський вектори. Показано, що вокальний цикл, як

провідний камерний жанр XIX століття, базується на категоріях камерності та циклічності, які визначають його змістову структуру. З'ясовано, що успішна інтерпретація циклів можлива лише за умови глибокого осягнення композиторського задуму й урахування стильових особливостей доби.

Ключові слова: вокальний цикл, виконавська інтерпретація, камерність, циклічність, музичне циклоутворення, концертно-камерне виконавство.

Presentation of the main material: In the field of scientific research and performance practice, the topic of creating and interpreting cyclical works has always remained relevant. In the history of compositional art, numerous musical cycles have emerged and developed: instrumental, vocal, symphonic, chamber, concert, suite, and others. The main subject of musicological analysis of cycles is traditionally the figure of the author, i.e., the composer. At the same time, the issue of performing interpretation of such forms, especially vocal ones, has been studied significantly less in musicology. The material accumulated to date on vocal music makes it possible to study the evolution of the vocal cycle, as well as the patterns of its formation process. The principles of cyclization are recognized as a fundamental basis of artistic thinking, including musical thinking.

N. Hovorukhina examined vocal cycles as «a certain sequence of hyper-communicative events, a polylogue between the parts and the whole, bearing in mind that artistic cyclicity is realized in the ‘terms of the language’ of a particular art form – in this case, music» (Hovorukhina, 2009, p. 3). According to the musicologist, the successful realization of a cycle in music requires a programmed alignment of three vectors: intentional (composer's), receptive (listener's), and performative. In her view, this alignment creates «a special type of integration of the musical form – musical cycle formation, which is not limited to the sequence of parts but is rather superimposed over them, either in a real or virtual dimension, through logic or reception» (Ibid.).

As a result of integration processes in musical form, a special type of it emerges – the phenomenon of musical cycle formation (cyclization). Its functionality goes beyond the ordinary sequence of constituent parts, as it represents a certain superstructure that is formed above them, existing both in real (through logic) and virtual (through reception) dimensions. Despite this, the problems of cyclization remain among the least illuminated in musicological research. This lack of attention applies both to questions of evolution and to the patterns of cycle formation, particularly in the vocal output of representatives of the Austro-German compositional school.

The vocal cycle occupies a prominent place among the leading genres of European musical art of the 19-th century. Its chamber nature determines the formation of a communicative core focused on the performing duo – the accompanist and the singer. The authoritative interpreter of the Austro-German vocal repertoire, D. Fischer-Dieskau, emphasized the critical need for a modern vocalist's deep

theoretical knowledge regarding the genre's specifics and individual style features. Thus, the fundamental categories of chamber quality and cyclicity are decisive for the substantive content of the performing interpretation of these works. The basis of the performing interpretation of vocal cycles is composed of the categories of cyclicity and chamber quality. Interpretation can be successful only on the condition of a complete grasp of the compositional intent. Performers are obliged to mentally walk part of the author's creative path, deeply immersing themselves in his worldview, aesthetic directions, and the atmosphere of his era. The study of the vocal cycle and its formation principles directly relates to repertoire issues in contemporary concert-chamber performance. Moreover, repertoire formation is interconnected with the change in listener attitudes. From now on, importance lies not only in the emblem of a great name but also in the need to consider the shift in the perception focus of the contemporary audience: it has moved from the perception of the work itself to the perception of its language, i.e., to stylistic interpretation.

The vocal cycle, functioning as a «large form» of chamber-vocal music-making, is a unique quintessence of performance experience. On this creative platform, a revival of relatively rarely performed collections of vocal works (cycles) from the second half of the 19th and early 20th centuries is taking place. This includes, in particular, musical works from the late creative period of early A. Schoenberg, H. Wolf, and R. Schumann.

Conclusions. Thus, the conducted research confirms that a significant imbalance exists in academic circles between the study of the compositional aspect of cyclical works and the insufficient development of questions regarding their performing interpretation, especially in the sphere of the vocal cycle. A central place in this context is occupied by the phenomenon of musical cycle formation (cyclyzation), which is a special integrative type of form – a kind of superstructure over the sequence of parts, and whose successful realization requires the coordination of three vectors: intentional (composer's), receptive (listener's), and performative (executive). The vocal cycle, as a leading chamber genre of the 19-th century, is defined by the categories of chamber quality and cyclicity, which form its essential basis. Achieving successful interpretation directly depends on grasping the compositional intent and the ability of the performers (the duo of singer and accompanist) to deeply immerse themselves in the aesthetics, worldview, and atmosphere of the author's era. On a practical level, the study of the patterns of cyclyzation has a direct impact on the formation of the contemporary concert-chamber repertoire. This is especially relevant given the changing listener attitudes, where the focus of perception shifts from the work itself to its «language».

REFERENCES

1. Hovorukhina N.O. (2009). *Evolutsiya vokal'noho tsyklu ta zakonimosti tsykloutvorennia*. Avtoref. dys. na zd. ...mystetstvoznavstva. Kharkiv.

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