

**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

to leave a certain impression. The denouement not only concludes the action but also summarizes all the ideas and themes laid down by the author.

Conclusions. The compositional concept of the choreographer is the unwavering foundation upon which the entire production is built. The completeness and multifaceted nature with which the artist can reflect reality in their work depend on its depth and scale. The creative idea in modern choreography finds harmonious embodiment thanks to a specific compositional plan. This makes it possible to highlight urgent problems and world-view trends of modernity, as well as to present new ideals and aspirations of people. The desire to realize this through plasticity prompts the choreographer to continuously search for new means of expression. Thus, the concept and the rules of composition become key factors in creating captivating performances, where every movement and element allows the expression of the full depth and originality of the initial concept.

REFERENCES

Енська, О. Ю., Максименко, А. І., Ткаченко, І.О. (2020). *Композиція танцю та мистецтво балетмейстера*. Навчальний посібник для педагогічних університетів, закладів вищої освіти культури і мистецтв. Суми: ФОП Цьома С.П.

Лісовська, Н. Ю., Трощенко, В. М. (2018). Втілення музично-хореографічного образу в сюжетному танці. *Актуальні питання мистецької освіти та виховання*, Вип. 2 (12), С. 217-225.

Михальчук, І. А. (2016). Закони драматургії та їх використання в хореографічному мистецтві. *Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон: МПП «Видавництво «ІТ», 101-111.

У МЕНЦЗИ,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О. Р. Новська

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ КАМЕРНИХ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ КИТАЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Камерна вокальна музика китайських композиторів є явищем, що поєднує національну поетичну традицію, глибинну філософію і західноєвропейські засоби музичного мислення. Вона несе у собі тонку

рівновагу між звуковою природою китайської мови та універсальною вокальною виразністю. Сучасні дослідники відзначають, що камерний вокальний жанр у Китаї пройшов тривалий шлях від наслідування європейських зразків до формування власної школи інтерпретації, у якій головну роль відіграє поетичне слово і його музична інтонація (Feng, 2020).

Значний внесок у розвиток жанру зробили композитори, які поєднали стародавні поетичні тексти з новими засобами звукового вираження. У творах, написаних на вірші поетів епох Тан і Сун, розкривається складний світ емоцій і філософських роздумів, що потребує від виконавця не лише технічної точності, а й культурної чутливості. На думку Чен Хондо (Chen Hongduo, 2021), у 1980-х роках розпочалося переосмислення камерного стилю, коли інтерес композиторів і виконавців змістився до мікроінтонацій, психологічної нюансованості звучання, співвідношення тембрів і темпів.

Виконання китайських камерно-вокальних творів вимагає виняткової уваги до інтонації. Кожен звуковий відтінок мови визначає смислову структуру поетичного тексту. Вокаліст повинен відчувати ритм і дихання мови, її природну мелодійність, щоб передати зміст через звукову пластику. Фонетичні особливості китайської поезії створюють певні труднощі для співаків інших культур. Лі Дешун (Li Deshun, 2025) підкреслює, що українським виконавцям важливо навчитися поєднувати принципи європейської вокальної школи з інтонаційною специфікою китайського мовлення, уникаючи втрати поетичного сенсу.

Фортепіанна партія у таких творах має автономне значення. Вона не обмежується гармонічною підтримкою, а вибудовує образний простір звуку, який нагадує тембри традиційних китайських інструментів, таких як гуцинь чи ерху. Спів і фортепіано утворюють єдине дихання, що народжується у процесі взаємодії. Цей звуковий обмін формує поліфонію культур і відображає філософію внутрішньої гармонії (Chen, 2021).

Камерна вокальна музика китайських авторів розкриває духовний ландшафт народу, для якого тиша і звук мають однакову вагу. Успішна інтерпретація потребує розуміння культурної символіки, інтуїції та емоційної зосередженості. Сучасна китайська камерна вокальна творчість дедалі більше орієнтується на психологічну глибину та індивідуальне переживання митця. Вона поєднує технічну складність і поетичну простоту, що спонукає виконавця до пошуку власної виразності (Feng, 2020).

Отже, інтерпретаційно-виконавські аспекти камерної вокальної музики китайських композиторів базуються на поєднанні технічної точності з внутрішньою чуттєвістю. Вони формують нову парадигму художнього спілкування, у якій техніка стає інструментом змісту. Через такі твори музика відкриває людині шлях до пізнання іншої культури, що відзначається мовною мелодикою, символічним мисленням і духовною глибиною, але водночас залишається близькою у своїх емоційних інтонаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лі, Д. (2025). Фонетика і стиль: виконавські виклики при інтерпретації китайських камерних вокальних творів українськими співаками. *Слобожанські мистецькі студії*, 2(08), 45–52.
2. Feng, D. (2020). *Problems of performing modern chamber vocal music on the example of works of Chinese composers*. *Journal of Modern Music Performance Studies*, 5(2), 45–52.
3. Chen, H. [陈鸿铎]. (2021). 论 20 世纪 80 年代以来中国室内乐创作之演变 [On the evolution of chamber music composition in China since the 1980s]. *中央音乐学院学报 – Journal of the Central Conservatory of Music*, (2), 3–17.

Liang ZIWEN,

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

Scientific supervisor Doctor of Art History professor S. V. Shyp

Лян ЦЗИВЕНЬ,

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

Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор С. В. Шип

INTERPRETIVE SPECIFICITY OF CHAMBER AND VOCAL LYRICS BY A. KOS-ANATOLSKY IN THE EXECUTIVE DIMENSION

Інтерпретаційна специфіка камерно-вокальної лірики

А. Кос-Анатольського у виконавському вимірі

Abstract. The article is devoted to the problem of performing Ukrainian romances of the 20th century (with a special emphasis on the chamber-vocal lyrics of A. Kos-Anatolsky). The article substantiates the unchanging artistic value of the composer's works. The research maintains that the Ukrainian romance is more than just repertoire; it is a significant, high-quality contribution to the composer's legacy and overall Ukrainian music. Therefore, it is presented as a key element in the vocalists' training program.

Key words: romance, vocal performance, chamber and vocal lyrics, Ukrainian romance.

Анотація. Стаття присвячена проблемі виконання українських романсів 20-го століття (з особливим акцентом на камерно-вокальній ліриці А. Кос-

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