

**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

vital; the singer must literally re-embody the required image, connect with it emotionally, analyze every nuance, and «live» the experience. This complex process demands intense mental activity, allowing the performer to deeply understand the stage persona and translate that understanding through their command of dynamic range, vocal technique, physical gestures and facial expression.

Conclusions. The establishment of a compelling stage image is dependent on the performance's authenticity, which is achieved by respecting the author's interpretive vision, managing the voice timbre, and paying close attention to the artist's inner state, physical presence, and non-verbal communication (posture and facial expressions). Through the mastery of this extensive professional training, the student vocalist will not only be able to meet the challenges of preparing A. Kos-Anatolskyi's romances but will also successfully build and enhance their skills for a career in vocal and stage performance.

REFERENCES

1. Filts B. M. (1970). Ukrainian Romance. Kyiv. P. 88
2. Gordiychuk M.M. (1973). On musical roads: articles and reviews. Kyiv: Musical Ukraine, p. 344

Mariia FARMAHEI,

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

Scientific supervisor Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor L. V. Stepanova

Марія ФАРМАГЕЙ,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Степанова

CREATION OF A VISUAL (STAGE) CONCEPT FOR THE CHOREOGRAPHIC PRODUCTION "THE ARTIST" WITH THE INVOLVEMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Створення візуальної (сценічної) концепції хореографічної постановки «Артист» із залученням штучного інтелекту

The initial creative impulse for the choreographic production was Auguste Rodin's sculpture "The Thinker." The key goal was a physical exploration of the inner world of a creative personality, a visualization of intellectual tension, the processes of an idea's birth, and creative anguish, embodied in physical form. However, during the project, objective difficulties arose – a lack of a sufficient number of male performers capable of embodying the monolithic, athletic imagery of "The Thinker."

This circumstance did not become a creative obstacle but acted as a catalyst for the artistic transformation of the concept's idea. It was decided to reinterpret the concept, preserving its primary essence – the exploration of sculptural form in motion – but changing the imagery. The new inspiration became Antonio Canova's sculpture "The Three Graces," which embodies femininity, perfect harmony, tenderness, and dynamic balance. This image opened wide possibilities for working with an ensemble, communication between performers, and exploring the theme of unity through diversity.

To deeply research, adapt, and visualize the updated creative vision, generative artificial intelligence tools were engaged, specifically the Midjourney and DALL-E neural networks. The process of building the stage concept with AI involved analyzing a query that proposed hundreds of options for the arrangement of the three figures in space. Images were obtained where the "Graces" formed closed, introspective groups, as well as dynamic, open compositions that directed movement into the surrounding space. A number of non-standard poses and transitions were identified, which might not have emerged through a traditional approach, and a predominance of cool and pastel color shades helped create the image of "living stone."

It is important to note that the AI acted not as a creator, but as a tool in the hands of the choreographer. The generated materials were not copied blindly but underwent careful artistic analysis and selection. The most successful visual ideas – specific angles, groupings, relationships between bodies – were adapted for the stage, transformed into the language of choreography, taking into account the physical capabilities of the performers of stage movement. The final concept for the production "The Artist" became the result of a synergy between the artistic vision and the capabilities of generative AI, which allowed a technical limitation to be transformed into a unique artistic advantage.

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