

**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

Liudmyla STEPANOVA,

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

Natali TOLSTOVA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, South Ukrainian K. D. Ushynsky National Pedagogical University State Institution,

Людмила СТЕПАНОВА,

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

Наталія ТОЛСТОВА,

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

MUSICAL AND POETIC INTERACTION AS THE BASIS FOR THE PERFORMANCE INTERPRETATION OF J. BRAHMS' SONGS

Abstract. The article is devoted to the interpretative aspects of the musical and poetic content in the chamber vocal works of J. Brahms. The relevance of the topic is due to the urgent need for the modernization of the theoretical foundations of cognition and the conscious, emotionally balanced performing embodiment of the artistic content of his lyrical vocal works.

The article substantiates that the composer's work is marked by the indivisible integrity of the poetic material and the musical structure. Scientific investigations exploring stylistic features, genre classification, and the principles of the correlation between poetic text and musical texture are analyzed. It is emphasized that Brahms strived for a universal reproduction of poetry, focusing on the emotional state and the expressive-intonational construction of the verse text.

In the process of presenting the main ideas, it is confirmed that chamber vocal music served Brahms as one of the best opportunities for revealing the inner essence of human feelings. The study of songs (specifically, Opus 107 "Mädchenlied") proves the composer's masterful work with the phonetic properties of the German language. It is highlighted that the piano part is not only an accompaniment but also acts as a unifying and connecting component that ensures the continuity of the artistic process.

The article substantiates that the successful performance of Brahms' lyrical works requires systematic work on the creative synthesis of word and music, a deep understanding of the semantic and intonational aspects, and a focus on the harmonious combination of the vocal line with the piano accompaniment.

Keywords: *J. Brahms, chamber vocal work, musical and poetic content, performance interpretation, German Romanticism, future vocal teachers.*

МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ВИКОНАВСЬКОГО ПРОЧИТАННЯ ПІСЕНЬ Й. БРАМСА

Анотація. Стаття присвячена інтерпретаційним аспектам музично-поетичного змісту камерно-вокальної творчості Й. Брамса. Актуальність теми зумовлена нагальною потребою у модернізації теоретичних основ пізнання та свідомого, емоційно зваженого виконавського втілення мистецького змісту його ліричних вокальних творів. У статті обґрунтовується, що творчість композитора відзначається неподільною цілісністю поетичного матеріалу та музичної структури.

Проаналізовано наукові розвідки, що досліджують стилеві особливості, жанрову класифікацію та засади співвідношення поетичного тексту і музичної фактури. Підкреслюється, що Брамс прагнув до універсального відтворення поезії, акцентуючи увагу на емоційному стані та виразно-інтонаційній побудові віршованого тексту. У процесі викладу головних ідей підтверджено, що вокально-камерна музика слугувала Брамсу однією з найкращих можливостей для розкриття внутрішньої сутності людських почуттів. Вивчення пісень (зокрема, опусу 107 «Mädchenlied») доводить віртуозну роботу композитора з фонетичними властивостями німецької мови. Підкреслюється, що партія фортепіано є не тільки супроводом, але й виступає як об'єднуючий і сполучний компонент, який забезпечує неперервність художнього процесу.

У статті обґрунтовується, що успішне виконання лірики Брамса потребує систематичної роботи над творчим синтезом слова та музики, глибокого усвідомлення семантико-інтонаційних аспектів і зосередженості на гармонійному поєднанні вокальної лінії із фортепіанним супроводом.

Ключові слова: *Й. Брамс, камерно-вокальна творчість, музично-поетичний зміст, виконавська інтерпретація, німецький романтизм, майбутні викладачі вокалу.*

Problem Statement. The comprehension of the achievements of world music culture is a continuous process that necessitates the emergence of new approaches to the interpretation of recognized artistic phenomena. In the context of the contemporary cultural and communicative space, the need to re-evaluate the musical heritage of past eras is actualized. This is manifested in the deepening of theoretical foundations for studying musical and poetic interaction and the renewal of practical

approaches to the stage interpretation of vocal works. These trends are related to the need for harmonizing tradition and innovation, which opens up the possibility for the modern performer to comprehend J. Brahms' chamber vocal works not only as cultural and historical artifacts but as living artistic structures capable of a new semantic and emotional reading.

In the newest educational, artistic, and academic environment, increased attention is noted regarding the detailed study and new interpretation of J. Brahms' song lyricism. Despite the large volume of research, certain aspects, particularly the synthesis of sound and verbal material during stage embodiment, have not yet received exhaustive coverage. The urgency of the topic is determined by the requirement of current vocal art for a detailed understanding of the aesthetic essence of Brahms' song work and the desire of artists to ensure a conscious, intonationally literate, and mentally mature reproduction of the artistic content of his works. This requires the formation of new theoretical approaches that can encompass the complex combination of verbal and musical expression characteristic of Brahms' style.

The song heritage of J. Brahms has attracted the interest of researchers and singers throughout the last century and retains its importance to this day. Scientific works discuss aspects of the stylistic differences in the composer's vocabulary, the peculiarities of classifying his song collections, and approaches to the stage interpretation of romantic vocal material.

Analysis of Scientific Research. The theme of Brahms' vocal lyricism has been addressed by Ya. Kotenko, O. Petrova, O. Stanishevskaya, and other specialists. Researchers and vocal teachers study the multifaceted elements of the author's creative manner—from the genre and plot features of his song collections to the specifics of combining the verbal basis and sound content. However, according to the study conducted, the majority of works are focused on formal-structural analysis, while the stage embodiment of the artistic integrity of text and sound as a systemic task still requires detailed consideration.

The aim of the article is to define the methods for interpreting the semantic content of vocal-poetic material in the chamber works of J. Brahms through a systemic analysis of the combination of the verbal basis and the sound sequence, as well as to establish the compositional mechanisms that ensure a conscious, intonationally accurate, and emotionally balanced stage embodiment.

J. Brahms' artistic output holds a place among the most outstanding achievements of 19th-century European culture. Chamber music for voice became the most perfect means for the artist to demonstrate his inner essence, thoughts, and feelings. It is in songs that he has the opportunity to open his soul, conveying the depth of personal emotions and subtle nuances of human feelings. His song works are saturated with psychological depth and intimate lyricism. Through the artistic and semantic combination of poetry and melody, Brahms embodies the images of his lyrical characters with exceptional emotional veracity. The melody of the solo

part and the piano accompaniment masterfully reflect the trembling of anticipation, the pain of unrequited love, the suffering of a grieving heart, or anxious doubts.

The unique style of this composer's chamber vocal music is based on the pursuit of simultaneous philosophical generalization and detailed intonational transmission during the interpretation of poetic material. Creating an individual concept of the synthesis of sound and word, the composer strived for the fullest universal reflection of the poetic text in the musical texture, which is a consequence of his adherence to the strophic principle of folk song. In contrast to the approaches characteristic of H. Wolf or R. Schumann, Brahms avoided excessive attention to purely declamatory elements, instead focusing on the reproduction of the emotional state, the general tonality, and the expressive-melodic structure of the poem. In this regard, he is a direct successor to the song heritage of F. Schubert.

The primary task for the composer was the embodiment of the central idea of the work, while the elaboration of subtle psychological or refined figurative nuances was relegated to the background. His creative focus was concentrated on creating a universal lyrical mood, which he achieved through the use of a masterful harmonic foundation, timbral techniques, and expressive rhythmic constructions.

The analysis of the composition «Mädchenlied» op. 107 (based on folklore material) proves that the author carefully coordinates the textual matter with the sound structure. Brahms systematically places vowels that are comfortable for singing (a, e, o, i) on all significant beats of the measure. This thoughtful principle is critically important for the artist, as it contributes to achieving an even vocal line and a cohesive melodic flow (cantilena). Despite the inherent difficulties of the German language (a large cluster of consonants that can disrupt the melody), these challenges are neutralized by the presence of sounds in the phonetics that are best suited for correct vocal formation.

Successful stage embodiment of J. Brahms' vocal works requires a systematic approach to the integration of the verbal text and the musical sequence, a detailed understanding of the semantic and intonational features, and effort toward a balanced correlation of the vocal line with the piano accompaniment. The performer's primary duty is to maintain the continuity of the sound sequence—vocal smoothness. At the same time, the pauses between individual musical phrases must not allow for the disruption of either the purity of the voice leading or the key poetic content.

To achieve such integrity, the accompanying instrument plays a decisive role. The piano accompaniment in Brahms' works functions not just as a simple accompaniment but as a unifying and connecting component that maintains the continuity of the artistic action throughout the vocal stops. Consequently, the instrumental sequence not only creates a harmonic basis but also ensures a unanimous flow of artistic time. The correlation between the vocal and keyboard parts often takes the form of a dialogue, where the voice conveys the poetic content, and the instrument serves as its emotional and mental background.

In modern practice of stage singing, great attention is paid to the conscious comprehension of the content and poetic basis, the search for the best methods of

vocal expression, and the achievement of harmonious cooperation between the verbal and musical spheres. J. Brahms' vocal heritage, distinguished by its outstanding artistic concept, requires an especially delicate and profound performing approach. Such performing interpretation must take into account the phonetic and articulatory features of German pronunciation, which the composer masterfully neutralized in his works, the melodic and intonational characteristics with the involvement of folklore motifs, and the emotional essence of the musical composition and its philosophical universality.

Conclusions. J. Brahms' song output requires an especially delicate, sensitive, and profound approach to performance. The semantic content of music and poetry in his works is formed through the use of main verbal images and the internal cyclical organization of the sound material. This necessitates achieving a detailed understanding of the content and intonational nuances and striving for a balanced combination of the singing melody with the piano accompaniment. For successful stage embodiment, systematic work by the artist on the artistic synthesis of verbal and sound material is necessary, where the role of the keyboard instrument is to create a universal instrumental background that guarantees the integrity of the musical structure. The singer must strive for continuous smoothness (cantilena), using Brahms' authorial techniques (e.g., placing vowels comfortable for singing on rhythmically accented beats) to overcome articulatory challenges. Only such a multi-faceted approach, which encompasses a deep comprehension of the poetic basis and harmonious cooperation with the instrument, allows for the full disclosure of the depth and lyricism of Brahms' vocal works.

REFERENCES

- Kotenko. Y. (2014). J. Brahms as a successor to the ideas of musical Romanticism.
- Stanishevskaya, O. (2019). The interaction of poetic text and music in J. Brahms' opus 49.
- Petrova, O. (2020). Brahms' Songs OP. 57 (to the question of the compositional and dramaturgical integrity of the cycle).
- Finscher L. (2009). Lieder von Brahms. Springer-Verlag GmbH Deutschland.

Сяо Юйфень	
Музична інтонація в творах композиторів класиків.....	195
Shao Qi	
Interpretative strategies in contemporary choral conducting: the experience of the PRC.....	197
Shi Dai	
Artistic and performing aspects of piano works interpretation.....	201
Цао Кунь	
Концепт тілесності в семантичній картині китайського танцю.....	204
Буймович М.	
Особливості акторсько-сценічної інтерпретації естрадних вокальних творів.....	207
Ходот А.	
Результати впровадження методики формування індивідуального сценічного іміджу школярів у процес навчання естрадного співу.....	209
Ян Цзяншен, Наталя Кьон	
Становлення жанру художньої пісні в мистецькому просторі Китаю.....	211
Han Luo, Hrinchenko A.	
Folklore intonations in the choral works of Ukrainian composers.....	215
Чжан Сайсін	
Регіональні контексти розвитку саксофонових шкіл в Україні.....	217
Сунь Жуй	
Феномен поліхудожньої обізнаності у категоріальному полі мистецької педагогіки.....	219
Чжу Сійн	
Транскультурна візія трансформації вищої вокальної освіти в Україні та Китаї.....	221
Ван Вейін	
Підготовка майбутніх бакалаврів музичного мистецтва до інтерпретації вокальних творів у науковому дискурсі.....	222
Чжоу Тайю	
Підготовка здобувачів-інструменталістів до дидактично-виконавської діяльності в Україні, Китаї та Польщі як наукова проблема.....	224
Калюжна О.	
Імпровізація як педагогічний інструмент у процесі музичного навчання.....	225
Степанова Л., Толстова Н.	
Musical and Poetic Interaction as the Basis for the Performance Interpretation of J. Brahms' Songs.....	228