

**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

6. Усова, Г., & Пенфей, Я. (2023). Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців до вокально-професійної діяльності. *Південноукраїнські мистецькі студії: Актуальні проблеми мистецької педагогіки*, 11, 11-16. journals.pdpu.od.ua
7. Олексюк О. М., Теряєва Л. А. (2020). Integration of Vocal and Choral Disciplines in Spiritual Development of Future Musical Art Specialists. *Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky*, 3(128), 148–153.
8. Thompson, W. F., & Orkibi, H. (2019). The power of music in drama therapy: Harmonizing the inner and outer world. *The Arts in Psychotherapy*, 64, 23–30. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.04.002>
9. Олексюк О. М., Теряєва Л. А. (2020). Integration of Vocal and Choral Disciplines in Spiritual Development of Future Musical Art Specialists. *Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky*, 3(128), 148–153.
10. Thompson, W. F., & Orkibi, H. (2019). The power of music in drama therapy: Harmonizing the inner and outer world. *The Arts in Psychotherapy*, 64, 23–30. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.04.002>

Тетяна ОСАДЧА,

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

Анастасія ШУЛЬГА,

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

КРЕАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ХОРМЕЙСТЕРА

Анотація. У статті розкрито сутність феномену креативної взаємодії, як важливої складової професійної підготовки майбутніх хормейстерів у контексті сучасної мистецької освіти. Автор доводить, що креативна взаємодія є динамічним процесом співтворчості між педагогом і студентом, диригентом і колективом, спрямованим на формування здатності до художнього мислення, рефлексії, самовираження й інтерпретаційної свободи. Обґрунтовано педагогічні умови формування культури творчого спілкування, зокрема гуманістичну спрямованість, інтеграцію мистецьких і психологічних підходів, розвиток емпатії та рефлексивності. Особливу увагу автор приділяє ролі

невербальної комунікації диригента, як складової художнього діалогу, та акцентує на ролі викладача-фасилітатора у створенні атмосфери довіри, партнерства та співтворчості.

Ключові слова: креативна взаємодія, професійна підготовка, майбутній хормейстер, культура творчого спілкування, фасилітатор, комунікативна компетентність, невербальна комунікація, художня співтворчість.

Сучасна мистецька освіта орієнтується на підготовку фахівців, здатних не лише володіти професійними знаннями та виконавськими навичками, а й виявляти високий рівень комунікативної, емоційної та креативної культури. У цьому контексті особливого значення набуває феномен креативної взаємодії, що розглядається як динамічний процес співтворчості між педагогом і студентом, диригентом і хором, особистістю та колективом. Саме через активну взаємодію в освітньому середовищі формується здатність до творчого мислення, художнього самовираження, рефлексії та інтерпретаційної свободи.

Для майбутнього хормейстера креативна взаємодія є не лише професійною потребою, а й необхідною умовою ефективної комунікації з колективом. Вона виявляється у здатності ініціювати творчий діалог, об'єднувати учасників хору навколо спільної художньої мети, створювати атмосферу довіри, партнерства та духовного єднання. Таке спілкування передбачає гармонійне поєднання емоційного та раціонального начал, інтелектуального аналізу й художньої інтуїції, технічної точності та психологічної чуйності.

Відтак, проблема креативної взаємодії у процесі професійної підготовки майбутнього хормейстера постає як міждисциплінарна і багатовимірна, що охоплює аспекти педагогіки, психології творчості, музичної інтерпретації та соціальної комунікації. Її дослідження є важливим чинником удосконалення змісту мистецької освіти, спрямованої на формування особистості сучасного хормейстера – лідера, комунікатора і натхненника творчої співпраці (Юй, Цютун, 2024).

Культура творчого спілкування визначається як інтегративна якість особистості, що поєднує здатність до емпатії, рефлексії, емоційного резонансу і духовної взаємодії. Її структура включає мотиваційний, емоційно-ціннісний, когнітивний та діяльнісний компоненти. При цьому, мотиваційний компонент зумовлює внутрішнє прагнення до художньої взаємодії; емоційно-ціннісний – формує етичну та духовну культуру; когнітивний передбачає знання законів комунікації в мистецькому колективі; діяльнісний забезпечує реалізацію на практиці.

Педагогічні умови формування культури творчого спілкування охоплюють гуманістичну спрямованість освітнього процесу, міждисциплінарну інтеграцію знань, розвиток рефлексивності, використання інтерактивних технологій. Особливе значення мають феноменологічний та герменевтично-комунікативний підходи, що орієнтують на осмислення

музичного спілкування як діалогу смислів і цінностей. Вони забезпечують створення суб'єктно-суб'єктної взаємодії, де педагог і студент співіснують у полі спільної творчості, духовного об'єднання (Білова, 2022).

Серед провідних методів виокремлюються діалогічне навчання, колективне інтонування, метод творчої імпровізації, рефлексивні дискусії та інтерактивні майстер-класи. Вони сприяють розвитку комунікативних умінь, здатності до емоційної взаємодії й художньої співтворчості. Застосування інтерактивних методів допомагає студентам оволодіти навичками партнерського діалогу, усвідомити власну роль у колективному музичному процесі. У такий спосіб виховується повага до думки іншого, толерантність та довіра (Білова, 2022).

Особливе значення має невербальна комунікація диригента – міміка, жести, погляд, позиція тіла. Вони утворюють особливу «мову рухів», що виражає задум диригента і є посередником між його внутрішнім чуттям та звучанням хору. Точність і емоційність диригентського жесту формують художню єдність колективу, його психологічну злагодженість і духовну атмосферу спільного переживання. Саме невербальні засоби виступають елементом творчого діалогу між керівником і колективом, сприяючи глибшому розкриттю змісту музичного твору (Козій, 2024).

Важливою умовою успішної підготовки є позиція викладача, який повинен бути фасилітатором процесу творчого розвитку студентів. Його завдання полягає у створенні довірливої атмосфери, стимулюванні ініціативи, підтримці самовираження і саморефлексії майбутніх хормейстерів. Особистісна відкритість, педагогічна етика, здатність до діалогу і співпереживання є запорукою розвитку культури партнерського спілкування.

Отже, формування культури творчого спілкування у процесі диригентсько-хорової підготовки є комплексним педагогічним завданням, яке поєднує професійну, емоційно-етичну та духовно-естетичну складові. Гармонійне поєднання рефлексії, емпатії, художнього мислення і комунікативної майстерності забезпечує високий рівень взаєморозуміння у хорі, сприяє створенню творчої атмосфери співробітництва й формуванню особистості майбутнього диригента, як носія культури спілкування, здатного об'єднувати людей через музику.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білова, Н. К. (2022). Методи формування художньо-комунікативної компетентності майбутніх викладачів-хормейстерів. *Наукові записки ЦДПУ імені В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки*, (206), 90–97.
2. Ваврик, Р. В. (2019). Розвиток комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів. *Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності*, (19), 133–138.
3. Козій, О. М. (2024). Розвиток комунікативних навичок майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні диригентсько-хорових дисциплін

в умовах змішаного навчання. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 71 (2), 264–268.

4. Юй, Цютун (2024). Методологічні засади формування полікомунікативної компетентності здобувачів вищої мистецько-педагогічної освіти в процесі хормейстерської підготовки. *Наука і техніка сьогодні*, 7(35), 460–475.

Chen CHUNYANG,

student of the second (master's) level of higher education of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

Alla LYNENKO,

doctor of Pedagogy, Professor of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

Чень ЧУНЬЯН,

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

Алла ЛИНЕНКО,

доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

INTERPRETATIVE CULTURE AS THE BASIS OF PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE PIANO TEACHERS

Інтерпретаційна культура як основа професійного становлення майбутніх викладачів фортепіано

The problem of interpretation in musical art is one of the central issues in contemporary music-pedagogical discourse. Its comprehension requires the integration of philosophical, aesthetic, and practical approaches, since interpretation encompasses not only the analytical understanding of a musical text but also its creative realization.

V. Rehrut reveals the phenomenon of interpretation “as an element of everyday language that denotes subjective ways of considering problematic statements or facts”; “as a form of artistic presentation of meaning, similar to musical performance, which presupposes a high degree of individuality”; and “as a procedure of correlating symbols with certain spheres of meaning within a formal system” (Регрут, 2024, p. 182).

питання популярності твору.....	59
Бянь Наньнань	
Діагностичний інструментарій експериментальної перевірки якості формування здатності майбутніх магістрів музичного мистецтва до вокально- виконавської саморегуляції.....	62
Анісіфорова А.	
Моральні цінності як об'єкт художнього осмислення у хореографічному мистецтві.....	64
Жосан О.	
Еволюція виконавських традицій ролі Одарки з опери С. Гулака- Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у XX–XXI століттях.....	67
Цзоу Ін, Кьон Н.	
Сучасне вокальне мистецтво в контексті комунікативних стратегій.....	70
Осадча Т., Шульга А.	
Креативна взаємодія як складова професійної підготовки майбутнього хормейстера.....	74
Chen Chunyang, Lynenko A.	
Interpretative culture as the basis of professional formation of future piano teachers.....	77
Ciao Zhi	
Nonverbal mechanisms of communication between the conductor and the choir in the process of musical interpretation.....	79
Люй Цзямін, Вороновська О.	
Typology of the image of Carmen from G. Bizet's opera.....	81
Гурченко К.	
Українська сакральна музика в історії культури та виконавському вимірі.....	83
Чень Сяоюй, Кьон Н.	
Специфіка опанування вокального репертуару німецьких композиторів- романтиків.....	85
Левицька І., Лю Ян	
Інтерпретаційні аспекти романтичного lied: взаємодія техніки й виразності.....	89
Ін Шужу, Білова Н.	
Мелодико-інтонаційний чинник як засіб досягнення авторського задуму у піаністичній інтерпретації.....	91
Ван Ченчен, Кьон Н.	
Сутність поняття «виконавська синергія» та її прояв у вокально- сценічній діяльності.....	94
Гоу Юйхань, Толстова Н.	
Сутність поняття «солоспів» та його жанрово-стильові особливості в українській вокальній культурі.....	98