

**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

2. Ревенчук, В. В. (2017). Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики. *Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя*, 1, 163-167. Відновлено з <https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-163-167>.

3. Сінь, Лу. (2021). *Основи інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики: методичні рекомендації*. Київ.

4. Шип, С. В. (2023). *Музична герменевтика: монографія*. Суми: ФОП Цьома С.П.

Ciao ZHI,

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

Цяо ЧЖИ,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Н. К. Білова

NONVERBAL MECHANISMS OF COMMUNICATION BETWEEN THE CONDUCTOR AND THE CHOIR IN THE PROCESS OF MUSICAL INTERPRETATION

Невербальні механізми комунікації між диригентом і хором у процесі інтерпретації музичного твору

Effective interaction between a conductor and a choir is impossible without a clear understanding and shared use of unified “language” and “symbolic” codes by all participants, as well as readiness for reciprocal feedback. According to O. Lesnyk, the complex of artistic and speech skills of a conductor includes the ability to communicate and express ideas, persuade, use nonverbal means of transmitting artistic information (manual-technological, compensatory), engage in dialogue or polylogue within an interpretive context, and convey artistic performance through one’s own embodiment, applying pedagogical acting potential, character, expressiveness, and emotional energy (Лесник, 2019, с. 193–194).

Thus, professional communication of a conductor involves the synchronized use of verbal and nonverbal means that together form an integrated process of artistic performance interaction. Nonverbal communication encompasses gestures, facial expressions, and body language. Gestures - involving the movement of hands, wrists, and elbows - may be both coordinated and independent, extending beyond

simple tempo beating or dynamic indication to convey the conductor's intentions and establish emotional contact with the choir. Facial expressions complement gestures, forming an additional channel for transmitting interpretive intentions and emotional states. Eye, eyebrow, and mouth movements, as well as facial muscle activity, contribute to trust, engagement, and the precise realization of artistic ideas. Body language, including posture and breath coordination, ensures openness of communication and maintains the singers' concentration, while excessive or uncontrolled movements may distract performers and hinder accurate interpretation (Claraco, 2015).

Communication in choral and instrumental music is a two-stage process involving the transmission of musical information by the conductor through verbal, visual, or auditory signs and its adequate perception by the choir. Research on African conductors shows that meaningful interpretation depends on the conductor's ability to sense musical mood, dynamic forms, and timbre, manage rhythm, and express the work's structure through inner feeling and nonverbal signals (Odusanya, 2024).

Based on this analysis, several conclusions can be drawn regarding conductor training. First, understanding and controlling nonverbal communication is as important as technical proficiency, since it is through gestures, facial expressions, and body language that a conductor conveys artistic intent and motivates the ensemble. Second, the ability to establish effective contact with the choir directly influences performance quality and mutual understanding within the collective. Third, integrating verbal and nonverbal signals enables the conductor to model performance situations, anticipate singers' reactions, and maintain emotional balance.

Therefore, the professional mastery of a conductor today is determined not only by knowledge of the score and technical skills but also by the ability to consciously and accurately use nonverbal means of communication. Only the combination of these aspects ensures a high level of artistic interaction, precise musical interpretation, and a positive ensemble atmosphere (Claraco, 2015; Odusanya, 2024).

Based on the conducted research, several functions of professional communication in conducting can be distinguished. Visual communication establishes interaction between the conductor and choir, ensures continuous information exchange, elicits feedback from the singers, and maintains collective focus and performance tone. Verbal communication performs organizational and managerial functions, allows rhetorical influence, facilitates methodological guidance, and enables evaluation of rehearsal results. Manual signals ensure creative interaction, organization of the performance process, transmission of musical information, and control of choral sound elements. Pantomimic communication affects the choir's emotional state and maintains collective tone, while volitional communication supports active performance energy and stabilizes emotional condition. Auditory communication ensures the circulation of analytical listening

feedback, and musical-expressive communication conveys artistic intent, regulates performers' emotional state, and directs creative expression toward a unified goal.

The profession of a choral conductor is inherently multidisciplinary, combining the roles of conductor, musician, teacher, artistic director, and actor - which imposes high demands on professional preparation. Mastery of the full range of professional communication skills enables the conductor to manage both rehearsal and performance processes effectively, sustain the ensemble's creative energy, and maintain multifaceted communication - interpersonal, group, and public - all aimed at achieving shared emotional experience through the choral work.

REFERENCES

1. Лесник, О. С. (2019). Сутність та структура художньо-мовленнєвих умінь у хормейстерській підготовці майбутнього вчителя музики. *Актуальні питання мистецької освіти та виховання*, 1–2 (13–14), 189-200.
2. Чен, Лінь. (2021). *Художньо-невербальна комунікація та її втілення у диригентському виконавстві*. (Дис. ... доктора філософії). Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми.
3. Claraco, A. V. (2015). The process of nonverbal communication between choir and conductor: El proceso de comunicaciГin no verbal entre coro y director. *Revista Electronica De Leeme*, (36), 49-70. Retrieved from <https://leemejournal.com/menuscript/index.php/leeme/article/view/89>.
4. Odusanya, O. S. (2024). Influence of Active Communication in Choral Conducting. *AE-FUNAI journal of music and the arts*, 1, 83-100.

Люй ЦЗЯМІН,

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

Ольга ВОРОНОВСЬКА,

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

TYPOLOGY OF THE IMAGE OF CARMEN FROM G. BIZET'S OPERA

Типологія образу Кармен з однойменної опери Ж. Бізе

The Image of Carmen is one of the most vivid and controversial female types in nineteenth-century European art. Contemporary scholarly interpretations of Carmen reveal the interdisciplinary nature of research approaches — ranging from

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