

**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

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/menuscrit/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

musicological to cultural, gender, and psychoanalytic perspectives. Researchers often view the heroine as an archetype of the *femme fatale* — the fatal woman. Other scholars interpret Carmen as a cultural symbol of freedom that unites Spanish national color, elements of exoticism, and universal features of the feminine essence. At the same time, the image of Carmen cannot be reduced to a mere embodiment of a specific social or psychological stereotype. It functions as a multi-dimensional phenomenon that integrates personal, archetypal, and national-exotic elements. This multi-layered structure determines its exceptional artistic vitality and inexhaustible interpretative potential in modern culture.

Beyond the confines of the plot, Carmen is perceived not so much as a character but as a symbolic image embodying the idea of primal, natural freedom. Her behavior, speech, music, and bodily plasticity obey the spontaneous logic of passion, leaving no room for social conventions or moral compromises. For this reason, the image of Carmen acquires an archetypal resonance — she embodies the “eternal feminine” in its natural, pre-civilizational dimension.

Within the context of Romanticism, Carmen may be interpreted as the antithesis of the idealized female image typical of earlier aesthetics. While the romantic heroine (Mignon, Marguerite, Juliet) symbolizes spiritual purity and self-sacrifice, Carmen is a post-romantic heroine — an embodiment of corporeality, instinct, and individual will. In this sense, the image of Carmen stands at the intersection of two worldviews: the romantic and the realistic. This very dialectic of the spiritual and the corporeal makes Carmen an archetype not only of feminine freedom but also of creative power in general.

As a *femme fatale*, Carmen personifies fatal independence and the will to self-determination; her love is a form of destiny that leads to death. As a cultural archetype, she represents spontaneous femininity that unites nature, passion, and spiritual energy. As a bearer of Spanish exoticism, Carmen embodies the notion of an “other,” emotionally charged world that stands in opposition to the cold rationalism of European society.

In the artistic integrity of Bizet’s opera, these dimensions do not contradict but interact with one another, forming a complex model of a human being capable of living according to the laws of their own heart. This harmony of opposites — between freedom and fate, love and death, the personal and the archetypal — defines the aesthetic perfection of the image of Carmen and ensures its enduring relevance within contemporary cultural discourse.

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