

**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

Твори Дж. Верді залишаються джерелом натхнення для музикознавців, композиторів та виконавців, а також об'єктом пильного інтересу з боку гуманітарних наук, зокрема культурології, філософії та історії мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

1. Budden, J. (1992) *The Operas of Verdi*. Oxford University Press.
2. Parker, R. (2007) *Verdi and His Operas*. Cambridge University Press.
3. Taruskin, R. (2010) *Music in the Nineteenth Century*. Oxford University Press.
4. Rosselli, J. (2000). *The Life of Verdi*. Cambridge University Press.
5. Gossett, P. (2006) *Divas and Scholars: Performing Italian Opera*. University of Chicago Press.

Іван ЧЕБАН,

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

Науковий керівник: кандидат
мистецтвознавства, викладач
В. П. Клещук

ІДЕЯ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ

Ідея в хореографічному мистецтві є центральним елементом, що визначає зміст і форму танцювальної композиції. Вона не лише надає твору емоційного та концептуального навантаження, але й відображає культурні, соціальні та особистісні чинники, які впливають на її виникнення й формування. У цьому контексті важливо розглянути, як різноманітні фактори взаємодіють, створюючи унікальні хореографічні твори. Також вона в хореографічному мистецтві може бути визначена як концептуальний зміст, що лежить в основі танцювальної роботи. Вона може бути виражена через рухи, образи, емоції та взаємодію між танцюристами, створюючи цілісний художній образ. Ідея є основою, на якій будується вся композиція, забезпечуючи її логіку і зв'язність.

Культури також мають величезний вплив на хореографічні ідеї. Хореографи можуть черпати натхнення з традиційних танців, звичаїв та ритуалів, адаптуючи їх до сучасних умов. Це взаємодія між традицією і сучасністю дозволяє створювати інноваційні роботи, які зберігають елементи культури, але при цьому є актуальними для сучасного суспільства.

Формування ідеї в хореографії часто відбувається через дослідження та експерименти. Хореографи активно досліджують нові техніки, стилі та форми вираження, що дозволяє їм розширити свої художні кордони. Інноваційність і креативність стають основою для створення нових концепцій. Наприклад, використання нестандартних рухів, нових технологій або інтеграція різних мистецьких форм можуть кардинально змінити сприйняття танцю.

Експериментування з формою, структурою та змістом також є важливими аспектами процесу формування ідеї. Хореографи можуть використовувати різні підходи, такі як імпровізація, робота в групах або соло, щоб дослідити нові можливості вираження. Це дозволяє їм не лише знайти нові ідеї, але й розвивати свої навички та стилі.

Взаємодія з іншими формами мистецтва, такими як музика, живопис, театр і література, збагачує ідеї в хореографії. Музика, як невід'ємна частина танцю, визначає ритм, настрій і атмосферу, а візуальні елементи можуть створювати контекст для руху. Творче спілкування між різними мистецькими дисциплінами призводить до нових форм вираження, де ідея стає багатогранною та складною. Наприклад, візуальні художники можуть співпрацювати з хореографами, створюючи сценографію, яка підкреслює концепцію роботи. А композитори можуть писати музику, що відображає емоційний зміст хореографії. Така інтеграція дозволяє створювати комплексні мистецькі твори, які глибше резонують з аудиторією.

Ідея в хореографічному мистецтві також відіграє важливу роль у розвитку нових стилів і напрямків танцю. Вона може стати основою для створення оригінальних творів, що сприяють соціальним змінам і емоційним переживанням глядачів. Наприклад, робота Піни Бауш демонструє як ідея може трансформувати танець, вводячи нові соціальні концепти та естетичні підходи.

Крім того, сучасні технології, такі як відео-арт та інтерактивні елементи, відкривають нові горизонти для хореографів. Вони можуть використовувати нові медіа для створення інтерактивних вистав, що залучають глядачів у процес творчості, роблячи їх активними учасниками.

Ідея не лише визначає зміст хореографії, але й формує наше сприйняття світу, пропонуючи нові перспективи та можливості для самовираження. Хореографія сьогодення – це не просто послідовність рухів. Це складний процес, що включає в себе глибоке осмислення соціальних, культурних і особистісних тем, які стають основою для створення нових ідей.

Ідея в хореографічному мистецтві є динамічною та багатогранною, вона продовжує еволюціонувати, реагуючи на зміни в суспільстві та культурі. Розуміння чинників її виникнення та формування дозволяє глибше усвідомити танець як мистецтво та його значення в сучасному світі.

Таким чином, ідея в хореографічному мистецтві є не лише основою для творчого вираження, але й важливим інструментом для дослідження та комунікації в суспільстві. Вона підкреслює значення танцю як мистецтва, яке

може впливати на свідомість та емоції глядачів, пропонуючи нові шляхи для розуміння світу навколо нас.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дункан А. Танець майбутнього. Моє життя / А. Дункан-К.: Наука 1986
2. <https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/N.-SHutiak-S.Markevych-Formuvannia-literaturno-stsenichnykh-obraziv-personazhiv-u-maliy-formi-tantsiu.pdf>
3. <https://vseosvita.ua/library/embed/0100d79o-82bf.docx.html>
4. <https://md-eksperiment.org/post/20230211-tancteatr-pini-baush-mistectvo-perekladu>

Павло ТКАЧЕНКО,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач
М. О. Федорець

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ БАЯНІСТА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ТА СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ ТЕНДЕНЦІЙ

У дослідженні розглянуто процес становлення української баянної школи як унікального культурного явища, що поєднує народні інтонаційні джерела, академічні виконавські принципи та сучасні стильові тенденції. Акцент зроблено на педагогічних, етичних і художніх засадах формування виконавської культури баяніста, на важливості раннього музичного виховання та розвитку технічної і духовної свідомості виконавця. Окреслено роль українських композиторів і педагогів у розвитку репертуару, формуванні сценічної виразності й інтеграції баяна у сучасний культурний простір.

Попри відносно коротку історію, баянне мистецтво України пройшло шлях від народного музикування до академічної сцени. Сьогодні воно стоїть перед необхідністю поєднання традиційної спадщини з новітніми виконавськими тенденціями, що вимагає переосмислення педагогічних принципів і визначення ролі баяніста як носія культурного коду. Проблемним залишається питання інтеграції фольклорних і сучасних елементів у виконавську практику, а також формування етичної позиції митця в контексті національної музичної ідентичності.

На відміну від фортепіанної чи скрипкової педагогіки з давніми традиціями, баянна школа почала формуватися лише наприкінці ХХ століття. Попри відносно недавню історію, баян зайняв важливе місце в українській

Мілодська Д.	
Імагінація в музичному виконавстві: феномен сценічного образу.....	101
Дорош М., Кьон Н.	
Специфіка художньо-комунікативної діяльності хорового диригента.....	103
Цзі Міңці	
Драматургія та виконавська специфіка жіночих вокальних партій в операх В. А. Моцарта.....	107
Лапіна В., Ключова С.	
Вокальні цикли українських композиторів.....	110
Батюк Н., Ян Кунь	
Символічна образність пісенного фольклору як чинник активізації інтерпретаційних умінь вокаліста.....	114
Ісов Р.	
Жанрове розмаїття та стилістичні особливості баянної музики в мистецтві України.....	118
Чепканич Олег	
Семантична мозаїка оперних образів у творчості Дж. Верді.....	120
Чебан І.	
Ідея в хореографічному мистецтві та чинники її виникнення та формування.....	123
Ткаченко П.	
Формування виконавської культури баяніста в контексті національних традицій та сучасних художніх тенденцій.....	125
Москаленко Р., Клещуков В.	
Синтез інноваційних технологій та руху як основа нової естетики сценічної комунікації.....	129
Кожем'яка І.	
Музичний чинник як акустична основа передачі сенсу хореографічного задуму.....	133
Батюк Н., Ван Цзижуй	
Роль вокально-виконавської майстерності у подоланні сценічних бар'єрів майбутніх співаків.....	137
Лу Цзяї, Ашихміна Н.	
Виконавська майстерність вокаліста як прояв творчої індивідуальності.....	141
Руденко А.	
Індивідуальність балетмейстера у процесі формування художнього образу хореографічного твору.....	142