

**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

майстер художнього образу, оперує комплексом виражальних засобів, наділяючи героїв унікальною танцювальною мовою. Він підпорядковує поліфункціональний зміст образу авторській архітектоніці для досягнення його цілісності та багатозначності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лань, О. (2014). Художнє кредо балетмейстера як наслідок світогляду в контексті створення художнього образу. *Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство*, (14), 137-143.
2. Литвиненко, В. І. (2020). Роль і значення музично-хореографічної драматургії у створенні високохудожніх сценічних творів. *Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, (4), 99-103.
3. Сірякова Г.В. (2009). Сучасний хореограф як майстер художнього образу. *Проблеми мистецької освіти, Збірник науково-методичних статей* (4), 273-279.
4. Фриз, П. (2008). Поліфункціональність художньо-естетичного змісту хореографічного образу. *Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки*, (1), 259-262.

Si HUAKUN,

Postgraduate student (Master's Level),
Ushynsky University

Scientific supervisor:

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Olena Rebrova

THE GENRE OF TRANSCRIPTION IN MUSIC WITHIN THE CONTEXT OF ACADEMIC INTEGRITY

Abstract. This article is devoted to the genre of musical transcription within musical culture, juxtaposing it with the culture of academic integrity. The concept of the creative evolution of a musical image is presented, transitioning from specific sound-intonational and metro-rhythmic means into a different genre-stylistic dimension. Genres of this nature are outlined, examples are provided, and particular focus is placed on Niccolò Paganini's 24 Caprices.

Keywords: academic culture, musical culture, musical transcription, art-historical texts, Variations, Caprices, Niccolò Paganini.

The issue of academic integrity has been recently actualized due to the deployment of modern information technologies in the educational process. In Ukraine, this is governed by the Law on Higher Education (2017). Scholars (Shynkaruk, 2023; Boblovskyi, 2021; Rebrova, Kliuyeva, 2020) emphasize the phenomenon of academic culture and the institution of academic integrity. In the

general sense, researchers stress zero tolerance for all manifestations of malpractice, such as plagiarism, falsification, fabrication, appropriation of others' ideas without attribution, and improper citation. This problem has been exacerbated by the advent of neural networks, which allow for rapid information retrieval often without correct or verifiable sourcing. Empirical evidence suggests that the most significant risk regarding the violation of academic integrity is directly linked to Artificial Intelligence (AI).

Musical art, within the paradigm of academic study, is also subject to the tenets of academic integrity. This applies, firstly, to the composition of academic art-historical texts; secondly, to elements of artistic creation as a process of borrowing creative concepts; and thirdly, to the emerging field of co-creation with artificial intelligence. These aspects are undeniably connected to contemporary technologies. Simultaneously, the issues of co-authorship and the borrowing of creative ideas in musical culture have a considerable historical lineage.

In artistic creation, instances of borrowing a motive or an artistic idea *without referencing the primary source* may also occur. This also evokes the concept of intellectual property rights over a creative output. For example, if a dance choreography is created for a contemporary musical work and subsequently recorded and distributed via YouTube, the platform may flag or block the recording. Occasionally, one can detect a contemporary melody whose intonation is clearly derivative of a popular tune from an earlier period.

A review of the history of musical genres clearly demonstrates that certain elements of academic integrity, when extrapolated to creative practice, have been present across various facets of artistic endeavour. The evolution of musical genres indicates that the compositions of one artist often provided the impetus for the creative works of others. This subsequently led to the emergence of a new work, often in a novel genre or even a different style.

Several such genres exist:

- Variations: In this genre, the author of the theme is explicitly stated. The subsequent variations, however, explore the theme through a highly transformed format, employing diverse expressive means. It is the modification of these means that ensures the invariance of the theme's core identity. The very title of the work typically indicates the source theme (e.g., *Variations on a Gavotte Theme by Corelli* by Tartini).
- Folk Song Arrangements/Variations: For instance, the renowned Ukrainian folk song "Yikhav Kozak za Dunai" has music that is folk in origin, but the lyrics belong to S. Klymovskiy. The melody was notably adopted as the basis for variations by L. Beethoven and other composers.

The second type involves variations on a theme initially composed for a different instrument. For example, variations on a Paganini theme (by J. Brahms, I. Berkovich, W. Lutosławski, etc.). It is essential to note that these variations are written for the piano, while the original source is one of Paganini's famous Caprices for the violin. When a work for a specific instrument is rearranged for another, the

resulting new piece is called a transcription.

However, when a vocal piece is converted into a piano work (Schubert-Liszt Forest King), a distinct composition emerges, having two authors: the composer of the original vocal work and the composer of the instrumental arrangement.

The genre of transcription attained its greatest prominence during the Romantic era, particularly in the output of F. Liszt. His transcriptions, such as Verdi-Liszt *Rigoletto*, are widely recognized. The exact term for such works is frequently paraphrase. This term offers an intriguing parallel to the recommendations for utilizing the APA style in citation, where the "paraphrase" requires separate attention. It refers not to a precise quotation but to the underlying, pivotal idea or *meaning* of a specific statement, which still necessitates proper attribution and sourcing. In musical culture, this type of paraphrase was prevalent in the Romantic period, where individual themes characteristic of various dramatic personae were extracted from a large-scale work (an opera or symphony) to form the foundation of a new composition (Wagner-Liszt *Amtsriedliches Herd*).

Thus, every instance of a musical work created by borrowing a recognized melody, image, or a piece from another genre that served as an inspirational source for another composer required the correct formalization of both the genre and the authorship.

Our research primarily focuses on the various transcriptive variations based on the celebrated 24 Caprices, Op. 1, by Niccolò Paganini. We specifically examine his work, comparing the stylistic features of the *reimagining* (translation/arrangement) and the characteristics of performance practice.

It is well-known that in Paganini's time, many teachers wrote exercises and études for their pupils, occasionally labeling them "caprices." Paganini, conversely, elevated this genre to a masterpiece. The 24th Caprice was particularly brilliant, becoming a powerful source of inspiration for composers across subsequent eras and styles. Notably, not only Liszt's famous études but also two volumes by J. Brahms demonstrated the capacity to unfold the simple caprice melody across manifold dimensions of its meaning and expressiveness.

In our study, we consider the genre of transcription in musical culture to be an exemplary model of the appropriate creative utilization of one composer's idea or musical thought for its subsequent elaboration and reinterpretation. This approach is precisely what should align with the culture of academic integrity, both in artistic creation and scholarly research.

REFERENCES

Бобловський О. Ю. (2021) Академічна доброчесність – запорука підготовки висококваліфікованих фахівців. Український журнал прикладної економіки. Том 6. № 1. С. 44-50.

Закон України «Про освіту»: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

Рєброва, О.Є., Ключєва, С.Д. (2020). Чинники розвитку інституту академічної доброчесності. *Академічна доброчесність: виклики сучасності* :

збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян. Фондація ADD. – Варшава, 2020. – С. 125-129..
https://www.iiasc.org/wpcontent/uploads/2020/10/iiasc_academic_integrity_09_2020.pdf

Шинкарук, О. (2023). Академічна доброчесність як складова академічної культури учасників освітнього процесу. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 2023, № 4 (128). С.338-347.

Яропуд, Т. (2021). Новаторство Ніколо Паганіні – композитора-скрипаля – та виконавська інтерпретація його інструментальних творів. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 35, том 6. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-11>

Наталя АГАФОНОВА,

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

Науковий керівник: кандидат
мистецтвознавства, доцент
О. В. Вороновська

ТЕМБРОВА ПАЛІТРА ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ

Тембр є одним із ключових елементів у формуванні музичного образу. Його часто порівнюють із палітрою художника, яка дозволяє передати багатство та різноманітність навколишнього світу. Тембр голосу — це сукупність акустичних і емоційно-психологічних характеристик, що надають звуку індивідуальності. Його визначає не лише основна частота, а й система обертонів: чим багатший обертоновий спектр, тим яскравішим і повнішим є звучання.

Тембр — це не ізольоване явище, а результат комплексної взаємодії елементів голосового апарату та виконавських прийомів (Сбітнева, 2017, 22-24). Основні аспекти, що визначають темброве забарвлення співочого голосу, це - механізм звукоутворення, характер початку звуку (атака), артикуляційна техніка, роль резонаторів, форманта та обертони. Таким чином, тембр формується не лише фізіологічними особливостями голосового апарату, а й активною роботою над технікою співу. Саме узгодженість цих елементів дозволяє створити цілісний, багатий за забарвленням звуковий образ, що є основою художньої виразності хорового мистецтва (Парфентьева, 2022, 28-30).

Si Huakun	
The genre of transcription in music within the context of academic integrity.....	146
Агафонова Н.	
Темброва палітра як засіб художньої виразності у хоровому мистецтві.....	149
Чжао Шуран, Ключєва С.	
Естетика хореографічного тексту сучасного танцювального мистецтва.....	151
Ткачук О.	
Сучасний балет як засіб емоційного відгуку на актуальні світові події (на прикладі балету «Flight Pattern» Кристал Пайт).....	153
Luo Zhenwei, Stepanova L.	
Chamber and vocal music in the concert repertoire of Chinese singers.....	158
Лю Юйсюань, Ашихміна Н.	
Китайська «чайна» опера Хуанмейсі.....	161
Wu Chenxi, Stepanova L.	
The problem of performing interpretation of vocal cycles.....	163
Hu Yi, Gorozhankina O.	
The genre of piano miniature in the works of Zhang Shuai.....	166
Чжан Цзицін, Вороновська О.	
The interrelationship between melody and word in Chinese vocal art.....	170
Dobrova H.	
«Compositional concept of a choreographic production» as a phenomenon and a scientific notion.....	172
У Менцзи	
Інтерпретаційно-виконавські аспекти камерних вокальних творів китайських композиторів.....	175
Liang Ziwen	
Interpretive specificity of chamber and vocal lyrics by A. Kos-Anatolsky in the executive dimension.....	177
Farmahei M.	
Creation of a visual (stage) concept for the choreographic production "The artist" with the involvement of artificial intelligence.....	181
Лещенко І.	
Художні засоби вираження страху у хореографії.....	183
Zhou Zhijie	
Declamatoriness as a means of vocal-performance expressiveness.....	187
Ян Шо, Ключєва С.	
Роль народно-пісенних традицій у становленні професійної вокальної школи України та Китаю.....	191