

**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



Shi DAI,

Postgraduate student (Master's Level),
Ushynsky University

Scientific supervisor:

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Olena Rebrova

ARTISTIC AND PERFORMING ASPECTS OF PIANO WORKS INTERPRETATION

Abstract

This article examines the phenomenon of piano work interpretation through the lens of mastering artistic and expressive means. This process is accompanied by the formation of artistic-imaginative representations that accumulate in memory and become a factor in the development of artistic-imaginative thinking.

It is noted that the acquired mastery of artistic expressive means must be flexible in nature and applied in accordance with the composer's artistic method and style.

Keywords: interpretation, artistic image, artistic-imaginative representations, artistic memory, means of artistic expression, piano training.

The performing training of future piano teachers is the main type of professional training, permeating the entire cycle of study from the first to the fourth year. It is comprehensive and includes both individual performance of works and ensemble playing and accompanist activities. This is indicated by both the educational-professional programs for specialty 025 Musical Art (by type of activity – piano) and the dissertation research of A. Hrinchenko (2021), Yu Yan (2022), Li Yue (2020), He Yin (2023), and others.

The dominant task of performing training, particularly piano playing, is the higher music education student's, the musician-pianist's, ability to artistically and imaginatively interpret piano works.

The interpretation of piano works is the process of objectification or materialization of a work's sound based on understanding its image, main idea, and mastering the means of its realization using the resources of the pianist's artistic technique.

The concept of the pianist's artistic technique is recognized by world and Ukrainian piano pedagogy. It is not just the ability to execute articulation, strokes, agogics, intonation, and pedaling – it is the skill to apply them in accordance with the composer's style, image, and concept.

Every performer delves into the work's image and spends many hours mastering its performance. In this process, performance skills are also polished. Gradually, the performer achieves mastery of touch (*tuše*) and the sound-creating will. This process is impossible without developed artistic-imaginative thinking.



That is, thinking not in concepts, but in images and artistic means of their embodiment in performance. In this context, means of musical expression become attributes of artistic thinking. Therefore, in our study, we proceed from the fact that artistic-performing interpretation requires not only stage-by-stage analysis according to the rules of the hermeneutic circle, but also artistic-imaginative thinking, the attributes of which are operational cognitive actions with the artistic and technical attributes of piano performance. For example, work on the pedal is accompanied by the search for the timbral colouring of the executed element of a complete phrase, or a texture that emphasizes the artistry of the image being performed. Other means of expression in piano performance are considered similarly.

We have noted some studies devoted to specific types of these means, and the corresponding skills for their application in the process of working on the artistic-imaginative interpretation of piano works.

Specifically, the research by Li Yue (2018) examines the phenomenon of artistic-semantic conceptions (artistic-semantic representations). The researcher focuses exclusively on piano training. Regarding the interpretation of works, she emphasizes the exclusively individual aspect of interpretation, pointing out that while certain mandatory knowledge is important in interpretation, "...the tasks performed in each creative case are different, generally individual" (Li Yue, p. 50). We agree with the researcher's opinion and emphasize that it is precisely the artistic aspect of interpretation that determines the performer's individuality. This can manifest through such means of expression as agogics, expressiveness of intonation, and articulation.

According to Li Yue, a crucial factor in quality interpretation is artistic-semantic conceptions which "...are associated with cognitive-emotional acts of artistic consciousness, apperception..." (Ibid., p. 75).

The foundation of such interpretation is artistic-imaginative thinking. It develops gradually, but under the influence of certain factors, among which are artistic-imaginative representations. The latter are "moulds" of experience that accumulate in consciousness due to a special type of memory – memory for images, which are accumulated and then influence consciousness during the interpretation of a work similar in meaning, intonation, etc.

Li Yue writes that the formation of conceptions that arise based on formed representations (manifestations of experience) is significantly influenced by the process of artistic cognition itself, particularly regarding "...the composer's intent, the idea, the artistic image, and the meaning of the work of art through semiotic and hermeneutic analysis..." (Ibid., p. 78). This enables the student-performer to realize conceptions regarding the traditional and authentic treatment of the work's image, i.e., one that should be reflected in the performing interpretation, meaning "...stable subjectively-significant conceptions about the standard sounding of a musical work" (Ibid.).



Yu Yan (2023) investigates the phenomenon of artistic-imaginative representations specifically in relation to the process of performing interpretation of piano works. The researcher took programmatic works with a title as a basis. Thus, the process of memorizing the image is supported by the concrete image fixed in the work's title. Its performance then allows the mastery of the means of expression through which this image is revealed during interpretation.

Yu Yan points to the regulatory role of different perception modalities: visual, mental, and even kinesthetic. It is through these that a diverse artistic-imaginative conception of the work is created; that is, artistic-imaginative representations usually accumulate and arise precisely in the projection of poly-artistry.

We are interested in the researcher's view that artistic-imaginative representations appear on two planes: the primary, as a result of "primary perception" of the image and "...individual reaction at the level of feelings, emotions..." (Yu Yan, 2023, p. 77); the subsequent one is conscious, when a conscious attitude towards the work, its means of expression, and the ability to operate them is carried out, which forms "...the foundation of artistic thinking and the corresponding professional intellect of the future specialist in the field of art education, his artistic-mental experience" (Cited after Yu Yan, 2023, p. 7). It is at this stage that the hermeneutic mission of artistic-imaginative representations arises.

It should be noted that the process of accumulating artistic-imaginative representations and the skills to vocalize them, i.e., the mastery of artistic-expressive means, must be carried out under the control of the instructor, but not exclusively. A crucial stage in mastering performing interpretation in the artistic context is self-control. This is thoroughly researched in A. Hrinchenko's dissertation (2021). Similarly, attention should be paid to the ensemble aspect of interpretation, as it becomes the result of the co-creation of all participants in the ensemble performance (He Yin, 2024).

In our study, the artistic-imaginative resource of performing skills was specifically defined and should be applied for the interpretation of W.A. Mozart's sonatas. Among these, we consider: coordination of performance intonation with vocal intonation; portrayal of musical instruments in accompanying parts to the melody; transparency of pedaling; combining classical precision of metro-rhythm with the "live" breathing of the phrase and the pianist's hand; polyphony of texture alternating with transparency; contrast of transitions from light, harmonious to dramatic.

The entire spectrum of the pianist-performer's artistic-imaginative resource must be extrapolated into Mozart's special style, his lightness, pulsation, and contrast of images.

REFERENCES

Грінченко, А. М. (2021). До проблеми інтерпретаційно-виконавського процесу музиканта-піаніста. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*(197), 86-91.



Лі, Юе. (2018). *Методика формування художньо-сміслових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано* (Дис. канд. пед. наук). Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Ю, Янь. (2023). *Формування художньо-образних репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва засобами фортепіанних програмних творів*. (Дис. доктора філософії). Одеса. Університет Ушинського.

Хе, Їн. (2023). *Формування методичної компетентності майбутніх викладачів фортепіано в процесі ансамблевого музикування*. (Дис. доктора філософії). Одеса. Університет Ушинського.

Цао КУНЬ,

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

Науковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор
Г. Ю. Ніколаї

КОНЦЕПТ ТІЛЕСНОСТІ В СЕМАНТИЧНІЙ КАРТИНІ КИТАЙСЬКОГО ТАНЦЮ

Анотація. У статті концептуальне поле тілесності окреслено як багатомірний атрибут людини в танцювальному мистецтві, що ґрунтується на низці наукових підходів, серед яких найважливішими визначено історичний та антропологічний дискурси. Семантику танця охарактеризовано як мистецтво створення смислів за допомогою пластики тіла, коли танцювальні рухи, жести та пози передають повідомлення засобами тілесної виразності. Показано, що семантичну картину китайського танцю створюють значення конкретних тілесних знаків. Зокрема, ніжні ритмічні рухи плечей, талії та стегон, поєднуючись з граціозними рухами віяла, передаючи баланс сили та м'якості, створюють сучасну інтерпретацію семантичної картини стародавньої китайської культури.

Ключові слова: концепт, тілесність, семантична картина, класичний китайський танець, віяло.

中国舞蹈语义图景中的“体性”概念

将“体性”概念领域定义为舞蹈艺术中人的一种多维存在属性，这一概念领域的定义基于多种科学方法，其中我们主要关注历史学和人类学的论述。



Сяо Юйфень	
Музична інтонація в творах композиторів класиків.....	195
Shao Qi	
Interpretative strategies in contemporary choral conducting: the experience of the PRC.....	197
Shi Dai	
Artistic and performing aspects of piano works interpretation.....	201
Цао Кунь	
Концепт тілесності в семантичній картині китайського танцю.....	204
Буймович М.	
Особливості акторсько-сценічної інтерпретації естрадних вокальних творів.....	207
Ходот А.	
Результати впровадження методики формування індивідуального сценічного іміджу школярів у процес навчання естрадного співу.....	209
Ян Цзяншен, Наталя Кьон	
Становлення жанру художньої пісні в мистецькому просторі Китаю.....	211
Han Luo, Hrinchenko A.	
Folklore intonations in the choral works of Ukrainian composers.....	215
Чжан Сайсін	
Регіональні контексти розвитку саксофонових шкіл в Україні.....	217
Сунь Жуй	
Феномен поліхудожньої обізнаності у категоріальному полі мистецької педагогіки.....	219
Чжу Сійн	
Транскультурна візія трансформації вищої вокальної освіти в Україні та Китаї.....	221
Ван Вейін	
Підготовка майбутніх бакалаврів музичного мистецтва до інтерпретації вокальних творів у науковому дискурсі.....	222
Чжоу Тайю	
Підготовка здобувачів-інструменталістів до дидактично-виконавської діяльності в Україні, Китаї та Польщі як наукова проблема.....	224
Калюжна О.	
Імпровізація як педагогічний інструмент у процесі музичного навчання.....	225
Степанова Л., Толстова Н.	
Musical and Poetic Interaction as the Basis for the Performance Interpretation of J. Brahms' Songs.....	228