

**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

Чжан ЦЗИЦІН,

здобувач 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»

THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN MELODY AND WORD IN CHINESE VOCAL ART

Взаємозв'язок мелодії та слова в китайському вокальному мистецтві

The aesthetics of Chinese music are inseparable from traditional culture, at the core of which lie moral and philosophical concepts based on the harmonious interconnection between humanity, nature, and the cosmos. In ancient Chinese culture, poetry and music were inseparable. Music not only had a profound influence on the formation of the content, themes, forms, and styles of Chinese poetry but also played a crucial role in the emergence, dissemination, and development of poetic art throughout the history of different dynasties.

The very term “poetry” (詩 *shi*) in the Chinese language consists of two characters meaning “verse” and “song.” This indicates the inseparable bond between word and music. The emergence of ancient Chinese poetry inspired the creation of many musical works of both the past and the present — poetry and music have always accompanied each other. Poetry is considered the oldest form of literature, and like music, it reflects the emotional and spiritual world of humankind. Poetry and music can be compared to twin sisters, inseparably connected from birth.

Each work from *The Book of Songs* (*Shijing*, 诗经) — the first poetic anthology of Ancient China — could be performed as a song. The collection is divided into three sections: *Airs of the States*, *Odes*, and *Hymns*, which are classified according to the musical character of the texts. Thus, already in the early stages of Chinese civilization, a tradition of synthesizing poetic and musical principles had taken shape.

Among ancient Chinese poets, a special place belongs to Li Qingzhao (1084–1155), a distinguished poetess of the Song dynasty. She regarded the *ci* (lyrics for singing) genre as a form of musical literature and believed that once the text loses its connection with music, its artistic value diminishes. The poetess attached great importance to the musicality of language, rhythm, and intonation, emphasizing that a poetic text must exist in unity with melody. Her aesthetic ideas have remained

relevant for centuries and exerted a significant influence on the development of Chinese poetics.

The musical beauty of Chinese poetry manifests itself primarily in rhythm and rhyme. Rhythm in poetry performs the same function as in music — it creates rises and falls, determines emotional movement, and evokes a psychological response in the listener. Without rhythm, a song loses its emotional expressiveness. As an example of the harmonious combination of musicality and poetics, one may cite Li Qingzhao's poem "*Sheng Sheng Man*" (*Slow Dripping Drops of Rain*), recognized as a masterpiece of musical and poetic beauty.

Chinese vocal art, both traditional and modern, possesses its unique characteristics. Its foundation lies in a monophonic melody with a smooth, ribbon-like development, devoid of polyphonic or harmonic structures. The melodic line is enriched with melismatic, improvisational ornamentation, lending the performance flexibility and expressiveness. In the traditional vocal style, falsetto is often employed as an expressive device, creating a distinctive artistic effect.

In Chinese culture, the theme of music in poetry has always been popular. Vocal art represents an eternal form of creativity that originated in antiquity and continues to develop to this day. The spread of poetic singing contributed not only to the development of ancient culture but also ensured its continuity in contemporary art. The study of the cultural origins of poetry and music is an exceptionally promising field in the exploration of Chinese art. It allows for a deeper understanding of the patterns underlying the evolution of the musical-poetic tradition, the identification of internal connections between word and melody, and the comprehension of the significance of this interrelation in shaping the aesthetic ideals of Chinese culture.

The fusion of poetry and music constitutes the fundamental essence of Chinese art, reflecting the harmony of the spiritual and natural principles. This synthesis defined the development of China's vocal tradition, contributed to the formation of the national musical style, and continues to hold profound significance in contemporary artistic practice.

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