

**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

Hanna DOBROVA,

second (master's) level of education, State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky"

Scientific supervisor Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor L. V. Stepanova

Анна ДОБРОВА,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Степанова

«COMPOSITIONAL CONCEPT OF A CHOREOGRAPHIC PRODUCTION» AS A PHENOMENON AND A SCIENTIFIC NOTION

«Композиційний задум хореографічної постановки» як феномен і наукове поняття

Abstract. The article reveals the essence of the concept of “choreographic composition plan” as a key factor in the process of creating a dance performance. The main stages of forming a stage work are outlined — from the emergence of a creative idea to its embodiment in a complete artistic form. Emphasis is placed on the role of the choreographer as an artist-interpreter who transforms emotions, worldviews, and cultural realities into plastic imagery. The structural elements of composition (exposition, complication, development, climax, and denouement) are analyzed within the framework of choreographic dramaturgy. The interrelation between the composition plan, the musical-choreographic scenario, and the artistic interpretation of vital human problems is examined. It is concluded that the depth of the composition plan determines the artistic integrity and expressiveness of the choreographic work, ensuring its emotional impact and cultural significance in the modern art space.

Keywords: «composition plan», «dance performance», «dance», «choreography», «choreographer-director».

Анотація. У статті розкрито сутність поняття «композиційний задум» як ключового чинника у процесі створення хореографічної постановки. Розглянуто основні етапи формування сценічного твору – від зародження

креативної ідеї до її втілення у завершеній художній формі. Акцентовано увагу на ролі балетмейстера як митця-інтерпретатора, який трансформує власні емоції, світоглядні орієнтири та культурні реалії у пластичний образ. Проаналізовано структурні елементи композиції (експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію, розв'язку) у контексті драматургічних законів. Показано взаємозв'язок задуму з музично-хореографічним сценарієм, драматургією та художнім осмисленням життєвих проблем. Зроблено висновок, що глибина композиційного задуму визначає художню цілісність і виразність хореографічного твору, забезпечує його емоційний вплив і культурно-комунікативну значущість у сучасному мистецькому просторі.

Ключові слова: «композиційний задум», «танцювальна постановка», «танець», «хореографія», «хореограф-постановник».

The process of creating a stage dance is a transformational movement from an indistinct concept to a perfect choreographic form. This cycle always begins with a creative idea, which can be inspired by pressing social problems, historical events, natural phenomena, or the artist's personal experience. The director, acting as an artist, translates these ideas into physical expression, using the body as the main tool for conveying feelings and telling stories. Their imagination forms artistic images which they then realize on stage, creating their own, unique space there. Various fields of art can serve as inspiration for the choreographer: music, painting, literature, as well as their own life path. Thanks to creative insight, the author is capable of embodying even the most abstract ideas in a captivating dance that makes an unforgettable impression on the audience.

O. Enska, A. Maksymenko, I. Tkachenko (2020) asserts that «The compositional concept is the first and most important link in the work of the dance director». The depth of life contemplation in the work and the degree of artistic generalization depends directly on the importance and scale of the initial idea. The foundation of the concept is the main idea and theme of the future choreographic creation. According to N. Lisovska & V. Troshchenko, the formation of a production «...begins with the concept, which is based on vitally important problems» (Lisovska, 2018). Thus, the choreographer is obliged to clearly formulate the problem and present it through the means of dance.

After the author clearly envisions the final result, they proceed to a detailed search for sources. This process includes delving into history, studying ethnic folk traditions, customs, music, folklore, and visual arts. Every detail of the culture – from songs to ornaments on clothing – becomes a valuable knowledge base for them. Such a comprehensive analysis allows for the creation of a work that not only entertains but also lays out the plot and conveys the essence of the people. It often happens that during the deep study of the material, the author's initial concept evolves, becoming more saturated and multi-layered.

Enska (2020) notes that the creation of a new choreographic opus can be presented as a sequence of five closely related elements. Each phase is self-sufficient

and important, but their joint interaction creates a holistic artistic canvas.

1. In the initial phase, the primary idea and main theme are formed. This concept is detailed in a literary program, which functions as a kind of script, fixing events, characters, and locations. The program must be structured according to the laws of dramaturgy, which guarantees the logical-compositional development of the plot.

2. Based on the literary program, the choreographer develops the musical-choreographic script. This is an in-depth plan that integrates not only plot vectors but also musical-figurative characteristics of each scene. This script serves as a mediator between the literary basis and the musical score.

3. The composer, receiving the script documentation, begins to create the music. The musical material must correlate with the dramaturgy, emphasize the emotional state of the characters, and generate the necessary atmosphere.

4. In this phase, the choreography is formed, and all dances and *mise-en-scènes* are developed. A complete vision of the performance emerges: from solo performances to large mass scenes. Simultaneously, the development of costume sketches, decorations, and lighting design is carried out.

5. The entire work is thoroughly practiced in the rehearsal hall. The final step is the dress rehearsal on stage, where all components of the show are united. The artists perform in costumes, makeup, against the backdrop of decorations and with music. This rehearsal is the final check before meeting the audience.

The choreographer's idea is realized according to a clear compositional plan. Composition is «the structure of an artistic work determined by its content, which reflects the objective interaction of the events taking place in it» (Mykhalchuk, 2016, p. 102).

1. Exposition is the introductory section of the work that presents the characters to the audience. With the help of stage means (decor, costumes, manner of performance), we receive initial information about the characters' personalities, mood, and historical time of the action.
2. Inciting Incident is the section where the narrative development gains activity. It is here that the conflict between the characters or between them and external circumstances is generated.
3. Rising Action is the central part of the plot, where the conflict that arose in the inciting incident reaches its peak tension. Temporal dynamics increase, and emotional tension grows with each new episode. This section, like stairs, leads to the highest point – the climax.
4. Climax is the highest peak of emotional tension in choreography. This is the moment when all plot lines merge, and the contradiction reaches its maximum. Regardless of the genre, the climax is always accompanied by the maximum intensity of emotional engagement of the performers.
5. Denouement is the final section of the dance work that summarizes all events. The choice of its form depends on the general concept and the authors' desire

to leave a certain impression. The denouement not only concludes the action but also summarizes all the ideas and themes laid down by the author.

Conclusions. The compositional concept of the choreographer is the unwavering foundation upon which the entire production is built. The completeness and multifaceted nature with which the artist can reflect reality in their work depend on its depth and scale. The creative idea in modern choreography finds harmonious embodiment thanks to a specific compositional plan. This makes it possible to highlight urgent problems and world-view trends of modernity, as well as to present new ideals and aspirations of people. The desire to realize this through plasticity prompts the choreographer to continuously search for new means of expression. Thus, the concept and the rules of composition become key factors in creating captivating performances, where every movement and element allows the expression of the full depth and originality of the initial concept.

REFERENCES

Енська, О. Ю., Максименко, А. І., Ткаченко, І.О. (2020). *Композиція танцю та мистецтво балетмейстера*. Навчальний посібник для педагогічних університетів, закладів вищої освіти культури і мистецтв. Суми: ФОП Цьома С.П.

Лісовська, Н. Ю., Трощенко, В. М. (2018). Втілення музично-хореографічного образу в сюжетному танці. *Актуальні питання мистецької освіти та виховання*, Вип. 2 (12), С. 217-225.

Михальчук, І. А. (2016). Закони драматургії та їх використання в хореографічному мистецтві. *Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон: МПП «Видавництво «ІТ», 101-111.

У МЕНЦЗИ,

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

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О. Р. Новська

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ КАМЕРНИХ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ КИТАЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Камерна вокальна музика китайських композиторів є явищем, що поєднує національну поетичну традицію, глибинну філософію і західноєвропейські засоби музичного мислення. Вона несе у собі тонку

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