

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U005273

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-09-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Цзінь Юйхань ..

2. Yuhan Jin

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 025

Назва наукової спеціальності: Музичне мистецтво

Галузь / галузі знань: культура і мистецтво

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 025 Музичне мистецтво

Дата захисту: 03-10-2026

Спеціальність за освітою: 025 Музичне мистецтво

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 0000000000

Місцезнаходження: 00000, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 17028

Повне найменування юридичної особи: Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Код за ЄДРПОУ: 02214254

Місцезнаходження: вул. Новосельського, Одеса, 65023, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Код за ЄДРПОУ: 02214254

Місцезнаходження: вул. Новосельського, Одеса, 65023, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 18.41, 18.41.45, 18.41.51, 18.41.51.11

Тема дисертації:

1. Нові форми вокального інтонування як чинник звукової організації оперного твору XXI століття
2. New forms of vocal intoning as a factor in the sound organization of the Twenty-First-Century operatic work

Реферат/анотація:

1. Актуальність теми дослідження. Оперне мистецтво XXI століття демонструє значне розширення способів організації вокального звучання, що пов'язане як із внутрішньою трансформацією академічної вокальної традиції, так і з активним включенням до композиційного процесу нових акустичних, електроакустичних і цифрових засобів. При цьому голос не втрачає свого фундаментального значення для оперного жанру, однак істотно змінюються принципи його функціонування, а взаємодія вокального та інструментального начал може приводити до появи нових способів звукової репрезентації персонажа. Поряд із цим запис, підсилення, електронне перетворення, просторовий розподіл звучання, інтерактивні системи й цифрове моделювання створюють ситуації, в яких голос відокремлюється від безпосередньо видимого тіла виконавця, набуває множинного або темпорально розщепленого існування, взаємодіє зі своїми попередньо зафіксованими версіями або приписується цифрово сконструйованому персонажному образу. Такі процеси змінюють не

лише технологічні умови постановки сучасної опери, а й самі принципи музичного мислення про голос. Якщо в історично усталеній оперній моделі між співаком, вокальним голосом і персонажем переважно зберігалася безпосередня функціональна відповідність, то в новітній оперній творчості цей зв'язок стає рухомим і багатокомпонентним. Голос може зберігати природну акустичну основу, але формувати принципово нову персонажну характеристику завдяки радикальному переосмисленню регістру, теситури, тембру або просодії; один вокальний тембр може репрезентувати декілька персонажних масок; функцію голосу здатний перебирати інструмент; живий виконавський акт може перетворюватися технічно та просторово розподілятися в акустичному середовищі; записаний голос – вступати в діалог із живим виконанням; цифрова система – створювати нову форму співвідношення між реальним голосом і віртуальним тілом персонажа. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває осмислення вокального інтонування не лише як способу виконання вокальної партії, а як одного з чинників організації музично-драматургічного цілого. У сучасній опері до цих складових можуть додаватися параметри технічного опосередкування, запису, електронної трансформації, просторової локалізації та цифрової репрезентації, внаслідок чого вокальне інтонування виходить за межі суто мелодичної або виконавсько-технічної категорії та стає одним із визначальних механізмів формування звукової цілісності твору. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та музикознавчому осмисленні нових форм вокального інтонування в опері XXI століття, визначенні критеріїв їх типологізації та виявленні способів їх функціонування в музичній драматургії сучасного оперного твору. Об'єкт дослідження – вокальне інтонування в оперній творчості XXI століття. Предмет дослідження – форми та способи модифікації вокального інтонування і їхні функції в музичній драматургії та звуковій організації оперного твору XXI століття. Матеріалом дослідження є шість оперних творів, створених упродовж перших двох десятиліть XXI століття: «The Tempest» Т. Адеса, «Alice in Wonderland» Унсук Чін, «Death and the Powers» Т. Маховера, «Written on Skin» Дж. Бенджаміна, «Blank Out» та «Upload» М. ван дер Аа. У Висновках зазначається, що у сучасній опері звукова організація дедалі виразніше демонструє свою подвійну природу, адже з одного боку, вона визначається композиторською партитурою, яка фіксує висотні, ритмічні, динамічні, артикуляційні, темброві та просторові параметри, а також, у відповідних творах, способи застосування запису, електронної обробки чи цифрового перетворення. З іншого боку, її завершена форма виникає лише в процесі виконання, де на реальний звуковий результат впливають індивідуальні характеристики голосу, виконавська техніка, фразування, дихання, баланс з інструментальним середовищем, акустика простору та конкретна конфігурація технічної системи. Тому звукова організація не існує виключно в нотному тексті, а постає як взаємодія композиційної заданості та виконавської актуалізації. У цьому зв'язку звукову організацію оперного твору доцільно розуміти як ієрархічно впорядковану систему взаємодії різних типів звучання, конкретна конфігурація яких формує звукову ідентичність твору, його образно-семантичну диференціацію та музично-драматургічну логіку. Саме тому категорія звукової організації виявляється достатньо широкою для аналізу різних типів оперної творчості XXI століття, не зводячи її новизну виключно до технологічного чинника.

2. Relevance of the research topic. Opera in the twenty-first century demonstrates a significant expansion of the ways in which vocal sound is organized, a development associated both with the internal transformation of the academic vocal tradition and with the active incorporation of new acoustic, electroacoustic, and digital means into the compositional process. At the same time, the voice does not lose its fundamental importance for the operatic genre; however, the principles of its functioning change substantially, while the interaction between vocal and instrumental elements may lead to the emergence of new modes of sonic representation of a character. Alongside this, recording, amplification, electronic transformation, the spatial distribution of sound, interactive systems, and digital modelling create situations in which the voice becomes detached from the directly visible body of the performer, acquires a multiple or temporally split mode of existence, interacts with its previously recorded versions, or is attributed to a digitally constructed character image. Such processes transform not only the technological conditions of contemporary opera production, but also the very principles of musical thinking about the voice. Whereas in the historically established operatic model a direct functional correspondence was generally maintained between singer, vocal voice, and character, in contemporary opera this relationship becomes mobile

and multicomponent. The voice may preserve its natural acoustic basis while forming a fundamentally new character profile through a radical rethinking of register, tessitura, timbre, or prosody; a single vocal timbre may represent several character masks; an instrument may assume the function of the voice; a live performative act may be technologically transformed and spatially distributed within an acoustic environment; a recorded voice may enter into dialogue with live performance; and a digital system may create a new form of relationship between the real voice and the virtual body of a character. In this regard, it becomes particularly relevant to understand vocal intoning not merely as a means of performing a vocal part, but as one of the factors organizing the musical-dramaturgical whole. In contemporary opera, these components may be supplemented by parameters of technological mediation, recording, electronic transformation, spatial localization, and digital representation; as a result, vocal intoning extends beyond a purely melodic or performance-technical category and becomes one of the defining mechanisms through which the sonic integrity of a work is formed. The aim of the research is to provide a theoretical substantiation and musicological interpretation of new forms of vocal intoning in twenty-first-century opera, to determine the criteria for their typologization, and to identify the ways in which they function within the musical dramaturgy of the contemporary operatic work. The object of the research is vocal intoning in twenty-first-century operatic composition. The subject of the research is the forms and modes of modification of vocal intoning and their functions in the musical dramaturgy and sound organization of the twenty-first-century operatic work. The research material comprises six operas created during the first two decades of the twenty-first century: Thomas Adès's *The Tempest*, Unsuk Chin's *Alice in Wonderland*, Tod Machover's *Death and the Powers*, George Benjamin's *Written on Skin*, and Michel van der Aa's *Blank Out and Upload*.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Цзінь Юйхань. (2025) Вокальна автентичність та нові форми вокального інтонування в опері ххї століття. Музичне мистецтво і культура. Одеса, 2025. Вип. 43. С. 222-232
- Цзінь Юйхань. (2025) Сучасний оперний жанр в контексті культурної модернізації: від канонічної форми до експериментальних рішень. Музичне мистецтво і культура. Одеса, 2025. Вип. 44. С. 43-159.
- Samoilenko, O; Bai Xiaonan; Sun Xiran; Jin Yuhang; Chen Xiaopai. Aesthetic foundations and value criteria of modern music studies // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023. Vol. 13, Issue 1, Special Issue 32, pp. 84-86.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впровадження не планується

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

- Осадча Світлана Вікторівна
- Svitlana Osadcha

Кваліфікація: д.мист., професор, 17.00.03**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-0037-0787**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової**Код за ЄДРПОУ:** 02214254**Місцезнаходження:** вул. Новосельського, Одеса, 65023, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство культури та стратегічних комунікацій України**Ідентифікатор ROR:****VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів****Офіційні опоненти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

- Новакович Мирослава Олександрівна
- Myroslava O. Novakovich

Кваліфікація: д. мист., професор, 17.00.03**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5750-7940**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка**Код за ЄДРПОУ:** 02214225**Місцезнаходження:** Вул.Нижанківського, Львів, 79005, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство культури України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

- Артем'єва Віра Борисівна
- Vira Artemieva

Кваліфікація: к. мист., 17.00.03**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-7576-3609**Додаткова інформація:**

Повне найменування юридичної особи: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Код за ЄДРПОУ: 02214188

Місцезнаходження: вул. Архітектора Городецького 1-3/11, Київ, 01001, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство культури та інформаційної політики України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лобода Лариса Миколаївна

2. Larysa Loboda

Кваліфікація: к. мист., доц., 17.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5446-2380

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Код за ЄДРПОУ: 02214254

Місцезнаходження: вул. Новосельського, Одеса, 65023, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Носуля Анатолій Валентинович

2. Anatolii V. Nosulia

Кваліфікація: к. мист., доцент, 17.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Код за ЄДРПОУ: 02214254

Місцезнаходження: вул. Новосельського, Одеса, 65023, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Бондар Євгенія Миколаївна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Бондар Євгенія Миколаївна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Черноіваненко Алла

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Тетяна Анатоліївна