

The article deals with the use of the historical building of the Church of St. Mary Magdalene as a concert hall. Now it is the House of Organ and Chamber Music of the city of L'viv, where the acoustic environment was corrected in the concert hall in order to improve the sound conditions of various genres of music. To establish the results, a more advanced methodology of studying the acoustics of this concert hall was applied, which is based on objective acoustic parameters and subjective evaluation using the criteria of the established sample. Acoustic measurements and evaluation of the sound of musical groups were carried out. For this, an original questionnaire design is proposed. The research period is outlined. Musical material was listened to by visiting concert events of various genres. Participants were selected for subjective assessment. The research results were systematized. An expert assessment of the acoustics of the concert hall before and after reconstruction is given. Recommendations regarding the genre content of the concert repertoire are offered. New directions of research are outlined.

Key words: acoustics, concert hall, objective parameters, subjective criteria, questionnaire.

UDC 785.534.4

IMPROVING THE SOUND CONDITIONS OF MUSICAL GROUPS IN CONCERT HALLS OF HISTORICAL AND RELIGIOUS BUILDINGS (ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE OF ORGAN AND CHAMBER MUSIC OF THE CITY OF LVIV)

Voitovych Oleksandr – Candidate of Arts, associate professor of the Department of jazz and popular music,
Lviv National Music Academy. M. V. Lysenko, Lviv

The aim of the paper is to establish the improvement of the sound conditions of musical groups by applying the complex methodology of acoustic research of concert halls that underwent reconstruction during historical periods.

Research methodology. In this article, the research is based on the study of the achievements of acoustic scientists, as well as the following methods: analytical – in the study of scientific literature; theoretical – to define special terminology, description of phenomena that take place during research, parameters according to which evaluation is carried out; empirical – when listening to musical groups in a concert hall with subsequent expert evaluation of the results. Comparative – in the process of comparing research results; methods of analysis and synthesis – for processing the research results, as well as the interview method – for obtaining information from musicians and active listeners.

Results. As a result of the study of the acoustic properties of the concert hall before and after the reconstruction, we can summarize: the sound of musical groups has changed for the better, but the expert group is inclined to the opinion that the sound of fast, dynamic music is less desirable in this concert hall. Instead, the hall is more suitable for works of sacred music that are performed at more moderate tempos.

Subjective assessment of acoustic quality is mainly confirmed by objective acoustic parameters, so the application of the proposed research methodology for concert halls that have undergone reconstruction can be considered justified. It received a particularly accurate confirmation (almost complete) among specialists. An oral survey, which was conducted among amateurs of symphonic music, showed the one-sidedness of their assessments. They ranged from «good» to «excellent» and therefore less accurate.

Therefore, the evaluation of the sound of musical groups by acoustic experts, sound engineers, composers, conductors, musicians, music critics and regular concertgoers (specialists) in most cases corresponds to real acoustic conditions.

Novelty. Consists in an attempt to propose an original research methodology, which is based on the method of full acoustic research, to concert halls of historical and religious buildings that have undergone reconstruction.

The practical significance. This original methodology can be proposed for the research of all concert halls that have undergone reconstruction.

Key words: acoustics, concert hall, objective parameters, subjective criteria, questionnaire.

Надійшла до редакції 15.11.2024 р.

УДК [378.016:81 243](410)

ВІРТУАЛЬНІ МУЗИЧНІ ПЛАТФОРМИ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТИ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Ірина Стеценко-Єршова – магістр музичного мистецтва,
викладач кафедри співу та хорового диригування, КМАМ ім. Р.М. Глієра, Київ
<https://orcid.org/0009-0007-0255-7282>
<https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi49.850>
stetsenko.yershova@gmail.com

В епоху цифрових технологій віртуальні музичні платформи та інтерактивні онлайн-концерти стали новими формами культурної взаємодії, які пропонують студентам академічного співу унікальні можливості для практики та популяризації камерних і оперних творів. Дослідження присвячено тому як ці платформи сприяють розвитку навичок у вокалістів, зокрема у сфері оперного та камерного співу, та розглядає шляхи подолання обмежень, пов'язаних із фізичною відсутністю слухача. Визначено ключові методи адаптації співаків до цифрового простору та запропоновано огляд популярних платформ, щоб продемонструвати їхній потенціал для створення зв'язків між музикантами й слухачами і популяризації академічного вокального мистецтва.

Ключові слова: віртуальні музичні платформи, онлайн-концерти, академічний спів, камерна музика, популяризація опери, цифрові технології, виконавська практика, культурна взаємодія, музична візуалізація, інтерпретація вокальних творів.

Постановка проблеми. За останнє десятиліття цифрові технології докорінно змінили світ культури й мистецтва, особливо в умовах дистанційної взаємодії. Віртуальні музичні платформи та інтерактивні онлайн-концерти стали ефективними інструментами для поширення музики різних жанрів, але на особливу увагу заслуговує їхній потенціал у популяризації академічного вокалу та класичних камерних творів. Доступність цифрових технологій дає змогу значно розширити коло слухачів і адаптувати жанри, традиційно орієнтовані на камерну атмосферу й живе виконання, для сприйняття широкою аудиторією в новому форматі. Водночас академічний спів ще не повною мірою інтегрований у віртуальний простір через низку об'єктивних викликів, зокрема через специфічні технічні вимоги до звуку та візуального оформлення, обмеження інтерактивності в порівнянні з фізичними концертами, а також специфічну аудиторію, яка традиційно прихильна до офлайн виконання.

Метою статті є дослідження можливостей віртуальних музичних платформ та інтерактивних онлайн-концертів як інноваційних інструментів для популяризації академічного вокального мистецтва серед широкої аудиторії. Стаття спрямована на вивчення того як цифрові технології можуть забезпечити студентам академічного співу необхідну виконавську практику, розширити їхні можливості для самовираження та залучення нових слухачів, а також створити інклюзивне середовище для поширення камерної та оперної музики в онлайн-форматі.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. П. Ділленбург, Д. Шнайдер та П. Синтета у своїй роботі «Віртуальні навчальні середовища» [1] розглядають віртуальне навчальне середовище як інформаційний та соціальний простір, де студенти не лише взаємодіють, а й активно співпрацюють, розширюючи простір для навчання. Віртуальні навчальні середовища вже використовувалися до пандемії, проте лише під час локдаунів вони стали основним засобом навчання. Ці середовища відкрили можливість для створення гібридних платформ, що поєднують віртуальне та фізичне навчання.

М. Пренскі у статті «Цифрові вихідці, цифрові іммігранти» [2] і Н. Селвін у статті «Соціальні медіа у вищій освіті» [3] зазначають, що так звані «цифрові аборигени», народжені після 1982 року, розглядають технологію як невід'ємний компонент свого навчання. Це покоління активно використовує соціальні мережі як неформальний навчальний інструмент, що надає їм доступ до великого обсягу інформації та можливості для взаємодії, необхідні для формування музичних і вокальних навичок.

С. Брітейн та О. Лібер у своїй роботі «Основа для педагогічного оцінювання середовища електронного навчання» [5] підкреслюють значення засобів електронного навчання як інструменту для підвищення якості навчання, тоді як у дослідженні Х. Кавуми «Дослідження поведінки віртуального навчання в курсі біології середньої школи Східної Капської області» йдеться про те, що віртуальне навчання дозволяє створити умови для навчання, відповідні вимогам сучасності. Інші дослідження, такі як дослідження Дж. Баркера та П. Госсмана «Навчальний вплив віртуального навчального середовища: погляди студентів» [6], свідчать, що віртуальні середовища підвищують мотивацію до навчання та якість засвоєння матеріалу. З розвитком онлайн-технологій і зростаючою присутністю молоді в Інтернеті відбувся зсув у використанні цифрових ресурсів для формування знань і навіть створення особистої ідентичності. Мережі стали не лише навчальними платформами, а й цифровими «сусідствами», де молодь навчається й формує свою особистість.

Як зауважує І. Тілден у статті «Гірко-солодка симфонія: найкращі онлайн-оркестри та хори» [7] у перший період пандемії, коли публічні заходи у світі були обмежені або заборонені, музичні колективи активно експериментували з новими формами, зокрема публікації змонтованих домашніх виступів. Суттєвої популярності набули публікації різноманітних «челенджів» у різних соціальних мережах для дітей та дорослих від різних відомих оркестрів для розвитку музичної спільноти та мотивації молодих музикантів, що суттєво пришвидшило адаптацію оркестрів до онлайн форматів, стверджує у своїй публікації «У змаганні за вихід в Інтернет один оркестр вийшов з ладу» Д. Тейлор [8].

Таким чином, у результаті пандемії традиційні способи навчання й соціалізації в музичній сфері були раптово перервані, що викликало необхідність переходу до віртуальних форматів. Соціальне дистанціювання значно обмежило фізичну присутність, що суттєво вплинуло на музичну активність. Заміна звичних форматів на віртуальні методи взаємодії виявилася необхідною умовою продовження діяльності у світі музики.

Виклад основного матеріалу. Нині важливим стає не лише здатність адаптувати звук до онлайн-трансляцій, але й створення інноваційного, інтерактивного досвіду, який може стати привабливим для сучасних слухачів в будь-якій точці світу.

Гіпотеза цього дослідження полягає в тому, що віртуальні платформи здатні не лише забезпечити необхідну виконавську практику студентам академічного співу, але й виступити дієвим інструментом для популяризації оперних арій, камерних вокальних творів і класичної музики в цілому. Онлайн-простір може стати середовищем для реалізації творчого потенціалу вокалістів і набуття ними нових навичок, зокрема опанування онлайн-виконання та цифрової комунікації з аудиторією.

У цій статті наведені результати наступних досліджень:

- Аналіз сучасних віртуальних музичних платформ, таких як YouTube, TikTok, Instagram Reels та Patreon, і їхнього впливу на академічне виконавське мистецтво.
- Оцінка можливостей онлайн-платформ для розвитку виконавської майстерності студентів академічного співу.
- Визначення специфічних вимог до цифрових інструментів для трансляції оперних і камерних творів.
- Дослідження ефективності використання цифрових платформ для залучення нових слухачів і популяризації академічного вокалу.

Методика експерименту.

1. Етап підготовки:

- Вибір групи учасників:

Здобувачі вищої освіти академічного співу, що активно використовують або мають намір використовувати онлайн-платформи для публікації своїх виконань.

- Підготовка контенту:

Кожен учасник створює або вибирає для виконання оперну арію чи камерний вокальний твір, який буде виконано через одну з платформ (YouTube, Instagram Reels, TikTok тощо).

- Технічне забезпечення:

Визначення специфічних вимог до технічних засобів для онлайн-виступів: звукове та відеообладнання, освітлення, програмне забезпечення для онлайн-виступів та трансляцій, адаптація вокальної техніки для цифрових платформ.

2. Етап виконання:

- Розробка онлайн-виступів:

Учасники проходять тренінг із підготовки до онлайн-виступів, включаючи освоєння цифрових інструментів для запису та трансляції, а також інтерактивної комунікації з аудиторією через коментарі, лайки, прямі ефіри тощо.

- Виступи на цифрових платформах:

Учасники виконують свої вокальні твори на платформі YouTube, TikTok, Instagram Reels або Patreon, вибираючи одну або кілька з них для публікації. Виступи записуються в реальному часі або у форматі відео, а також проводяться прямі ефіри, де учасники взаємодіють з аудиторією через чат або коментарі.

3. Етап оцінки результатів:

- Збір відгуків від аудиторії:

Оцінка ефективності взаємодії з аудиторією через платформи. Важливими критеріями є рівень залучення (перегляди, лайки, коментарі, підписки), а також зворотній зв'язок від глядачів.

- Оцінка розвитку вокальних навичок учасників:

Спостереження за покращенням технічних та артистичних навичок учасників після декількох онлайн-виступів. Це може включати аналіз виконання на основі записів або онлайн-репетицій.

4. Етап аналізу та висновки:

- Аналіз отриманих результатів для перевірки гіпотези. Оцінка того, в якій мірі віртуальні платформи сприяють розвитку вокальних навичок

- Визначення специфічних аспектів, які варто враховувати при використанні віртуальних платформ для академічного вокалу (наприклад, вимоги до технічного забезпечення, вибір контенту та адаптація вокальної техніки).

1. Платформа TikTok та Instagram Reels: короткі форми для миттєвого залучення

TikTok і Instagram Reels є популярними платформами для коротких відео, що, зазвичай, тривають від 15 до 60 секунд. Ці платформи орієнтовані на швидкий, динамічний контент і здатні привертати значну кількість уваги завдяки віральному поширенню та алгоритмічному відбору популярних відео. Виконавці академічного жанру можуть використовувати TikTok і Reels для представлення яскравих вокальних фрагментів, які швидко зацікавлюють широку аудиторію.

Завдяки швидкому формату, ці платформи ідеально підходять для уривків оперних арій чи популярних камерних творів, що дозволяє залучити нову, молодшу аудиторію, яка, зазвичай, не відвідує традиційні концерти. Однак, використання таких платформ також має свої обмеження –

короткі фрагменти часто можуть мати лише тимчасовий ефект, і утримання постійного інтересу може вимагати регулярного оновлення контенту та пошуку нових ідей для залучення аудиторії.

Назва	Кількість відео (середнє значення)	Перегляди (середнє значення)	Лайки (середнє значення)	Коментарі (середнє значення)	Підписки (середнє значення)	Перегляди (максимальне значення)	Термін активної публікації
TikTok	9	1396	42	10	24	12651	1 міс.
Reels	8	2179	176	11	17	7221	1 міс.

Таблиця 1. Результати дослідження публікацій студентів в TikTok і Reels

2. Платформа YouTube: простір для повнометражних виконань

На відміну від TikTok і Reels, YouTube дозволяє розміщувати довші відео, що дає можливість виконавцям представляти повні версії своїх виступів, включаючи оперні арії, концерти чи камерні композиції. YouTube є однією з найкращих платформ для глибокого занурення в академічний вокал, оскільки вона дозволяє аудиторії повністю оцінити професійне виконання і техніку співу.

Тут важливо забезпечити високу якість запису аудіо та відео, що вимагає належного технічного обладнання та знання основ зйомки. Висока якість контенту допоможе не лише привернути увагу аудиторії, але й надати виконавцю високої репутації у професійних колах. Регулярні публікації також сприяють утриманню аудиторії та підвищують залучення підписників, що в довгостроковій перспективі створює стабільну підтримку для виконавця.

Назва	Кількість відео (середнє значення)	Перегляди (середнє значення)	Лайки (середнє значення)	Коментарі (середнє значення)	Підписки (середнє значення)	Перегляди (максимальне значення)	Термін активної публікації
YouTube	4	183	45	43	145	1003	2 міс.

Таблиця 2. Результати дослідження публікацій студентів в YouTube

3. Платформа Patreon: стабільна підтримка та зв'язок із цільовою аудиторією

Patreon є платформою для підписної підтримки, де користувачі можуть фінансово підтримувати виконавців в обмін на доступ до унікального контенту. Академічним вокалістам ця платформа надає можливість створити постійну фінансову базу, яка може забезпечити довготривалу підтримку творчої діяльності. Зокрема, Patreon дозволяє публікувати закулісні відео підготовки до відеозапису, чи онлайн концерту, корисні матеріали, ексклюзивні виступи чи записи репетицій, що особливо цікаво для вузької аудиторії, яка цінує доступ до закулісних моментів і готова підтримувати виконавця на регулярній основі.

Залучення підписників на Patreon вимагає створення міцного зв'язку з аудиторією, що передбачає постійне спілкування, відповідь на коментарі та створення додаткових цінностей для підписників. Це, в свою чергу, допомагає виконавцям не тільки отримати стабільний дохід, але й зберігати тривалий зв'язок з аудиторією, що підтримує інтерес до їхньої творчості.

Назва	Кількість відео (середнє значення)	Перегляди (середнє значення)	Лайки (середнє значення)	Коментарі (середнє значення)	Підписки (середнє значення)	Перегляди (максимальне значення)	Термін активної публікації
Patreon	4	6		5	7	7	1 міс.

Таблиця 3. Результати дослідження публікацій студентів в Patreon

4. Порівняння форматів: попередньо записані відео та живі виступи

Крім вибору платформи, важливим є рішення щодо формату контенту. Академічні вокалісти можуть створювати як попередньо записані відео, так і живі виступи. Записані відео дозволяють краще підготуватися та забезпечити високу якість звуку й зображення, тоді як живі виступи створюють атмосферу безпосереднього зв'язку з аудиторією та можуть викликати більш емоційний відгук у глядачів.

Попередньо записані відео ідеально підходять для YouTube та Patreon, оскільки ці платформи дозволяють опублікувати тривалий та якісний матеріал, який може привабити серйозну аудиторію. Натомість живі виступи на YouTube чи Patreon можуть забезпечити відчуття особистої присутності для глядачів, що створює ефект більшої інтерактивності та залучення.

Здобувачі вищої освіти отримали доступ до багатотисячної аудиторії в форматі онлайн, водночас

підготовка до живого виступу з аудиторію 100-500 людей зазвичай займає не менше місяця. Охоплення аудиторії в онлайн форматі навіть для нових виконавців значно вище, ніж у форматі офлайн концертів.

5. Технічні аспекти та підготовка до цифрових виступів

Використання цифрових платформ вимагає відповідної технічної підготовки. Для забезпечення якісного контенту необхідно мати відповідне аудіо- та відеообладнання, включно з професійними мікрофонами, камерами, світлом та програмами для обробки записів. Важливо також враховувати візуальну естетику виступів: підбір костюмів, дизайн приміщення або фону, що сприяє створенню потрібної атмосфери та відповідає жанровій специфіці академічного вокалу.

Щодо репертуару, виконавці мають підбирати твори, що не лише відображають їхній стиль і майстерність, але й відповідають форматам конкретних платформ. Наприклад, для коротких фрагментів варто обирати найефектніші моменти творів, які здатні привернути увагу глядачів протягом кількох секунд, тоді як для YouTube можна підготувати цілісний виконання, що дозволяє глибше розкрити художні аспекти вокалу.

6. Значення розвитку цифрової ідентичності та особистого бренду

Один із важливих аспектів роботи на цифрових платформах – це формування власної унікальної ідентичності та побудова особистого бренду. В умовах високої конкуренції серед музикантів і виконавців важливо вирізнитися, створюючи впізнаваний стиль і образ. Це стосується не лише репертуару, але й загальної презентації: стильного оформлення відео, взаємодії з аудиторією, особистих розповідей про досвід підготовки до виступів, закулісні моменти репетицій, що робить виконавця ближчим і більш доступним для своїх слухачів.

На YouTube та Patreon розвиток особистого бренду стає довгостроковим вкладенням у професійну кар'єру виконавця, оскільки дозволяє будувати відносини з лояльною аудиторією, яка підтримуватиме його не тільки в рамках певного проєкту, але й упродовж усієї кар'єри. Наприклад, у Patreon аудиторія може бути зацікавлена в підтримці виконавця через доступ до ексклюзивного контенту, отримання спеціальних привілеїв та навіть персональних уроків, якщо це пропонується у вигляді підписки. Таким чином, Patreon надає академічним вокалістам можливість забезпечити стабільний дохід та підтримку для розвитку своєї кар'єри.

7. Вплив цифрових платформ на розвиток виконавської майстерності та професійної підготовки

Використання цифрових платформ як YouTube, TikTok, Instagram Reels дозволяє студентам-вокалістам відточувати свої навички в умовах, близьких до реальних виступів, оскільки необхідність постійно створювати новий контент стимулює їх до вдосконалення техніки та артистизму. Крім того, виконання для аудиторії, навіть онлайн, додає додаткової мотивації для більш старанної підготовки, пошуку нових інтерпретацій і креативних підходів до виконання. Платформи дозволяють аналізувати свою роботу через коментарі, реакції аудиторії, статистику переглядів, що дає важливий зворотний зв'язок і стимулює до саморозвитку.

У випадку живих трансляцій на YouTube, виконавці можуть вивчити та вдосконалити свої комунікативні навички, зокрема реагування на коментарі в режимі реального часу, взаємодію з аудиторією через запитання та відповіді. Це формує корисні вміння, які знадобляться під час проведення живих концертів, дозволяючи будувати ближчий зв'язок із публікою та відчувати її настрій.

8. Академічний репертуар і його адаптація для цифрових платформ

Для цифрових платформ важливо не лише вибрати відповідний формат і обладнання, але й адаптувати репертуар відповідно до особливостей кожної з них. Наприклад, у TikTok та Instagram Reels акцент доцільно робити на емоційно насичені, яскраві фрагменти оперних арій або камерних творів, які захоплюють увагу глядача з перших секунд. Короткий формат цих платформ вимагає концентрації на естетичних моментах, що можуть привернути увагу масової аудиторії.

На YouTube можливість публікації довгих відео дозволяє представляти академічний репертуар у більш традиційному вигляді – з розгорнутим введенням, побудовою музичної драматургії та цілісністю виконання. Це є надзвичайно важливим для шанувальників класичної музики, які цінують повне виконання твору. Така практика корисна для студентів-вокалістів, оскільки допомагає їм краще відчувати драматургію твору та відпрацювати його інтерпретацію.

У результаті аналізу сучасних цифрових платформ можна зробити висновок, що TikTok, Reels, YouTube та Patreon мають великий потенціал для популяризації академічного вокалу та підвищення виконавських навичок студентів. Кожна платформа має свої переваги й обмеження, які слід враховувати залежно від цілей виконавця. Академічні вокалісти можуть ефективно використовувати ці платформи, адаптуючи свій репертуар і технічні можливості до різних форматів контенту, що дозволить їм залучати як широку, так і спеціалізовану аудиторію.

Розширення цифрової присутності та використання різних платформ дозволяють академічним вокалістам не лише підвищити рівень своєї впізнаваності, але й знайти нові можливості для розвитку виконавської практики та професійної діяльності. Цифрові платформи також сприяють тому, щоб студенти-вокалісти адаптувалися до нових вимог ринку, розвивали креативність і вміли взаємодіяти з аудиторією за допомогою різних форматів контенту.

Висновки. Отже, віртуальні музичні платформи та інтерактивні онлайн-концерти виступають новими інструментами в популяризації академічного вокального мистецтва. Вони забезпечують студентам можливість не лише практикувати свої навички, але й розширювати межі сприйняття класичної музики серед нових слухачів. Завдяки цим платформам, академічний спів може адаптуватися до сучасних вимог, знайти своє місце в культурному ландшафті цифрової ери та залишатися актуальним і привабливим для нових поколінь.

У контексті цієї статті підкреслюється, що, незважаючи на виклики, які постають перед виконавцями у цифровому середовищі, можливості, які відкриваються завдяки новим технологіям, мають величезний потенціал для популяризації академічного вокалу та формування нових художніх практик.

Завдяки активному використанню віртуальних платформ, студенти академічного співу можуть стати не лише майстрами своєї професії, а й культурними послами, які популяризують класичну музику у всьому світі, створюючи нові тренди та розвиваючи інтерес до академічного вокалу на глобальному рівні.

Список використаної літератури

1. Dillenbourg P., Schneider D., Synteta P. Virtual learning environments. *Proceedings of the 3rd Hellenic conference «Information & Communication Technologies in Education»*. Kastaniotis Editions, Greece, 2002. P. 3-18.
2. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*. 2001. Vol. 9. No. 5, P. 1-6.
3. Selwyn N. Social Media in Higher Education. *The Europa world of learning*. 2012. Vol. 1. No. 3. P. 1-10.
4. Britain S., Liber O. A Framework for the Pedagogical Evaluation of Elearning Environments. URL: https://www.researchgate.net/publication/30502963_A_Framework_for_the_Pedagogical_Evaluation_of_Elearning_Environments (дата звернення: 01.10.2023).
5. Kavuma H. Investigation of virtual learning behaviour in an Eastern Cape high school biology course: Master of Arts (digital Media) degree thesis: 2003. Centre for Information Technology in Higher Education (ITEd), University of Natal, Durban.
6. Barker J., Gossman P. The Learning Impact of a Virtual Learning Environment: Students' Views. *Teacher education advancement network journal (TEAN)*. 2013. Vol. 5. No. 2. P. 19-38.
7. Tilden I. Bittersweet Symphony: The Best Lockdown Orchestras and Choirs Online. *The Guardian*. 2020. URL: <https://www.theguardian.com/music/2020/apr/15/bittersweet-symphony-the-best-lockdown-orchestras-and-choirs-online> (дата звернення: 01.02.2024).
8. Taylor D. In the race to go online, one orchestra strands out. URL: <https://david-taylor.org/blog/in-the-race-to-go-online-one-orchestra-stands-out> (дата звернення: 20.09.2022).

VIRTUAL MUSIC PLATFORMS AND INTERACTIVE ONLINE CONCERTS AS INNOVATIVE TOOLS FOR POPULARIZING ACADEMIC VOCAL ART

Stetsenko-Yershova Iryna – Master of Musical Arts, Lecturer of the Department of Voice and Choral Conducting, R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music

In the digital era, virtual music platforms and interactive online concerts have become new forms of cultural interaction, offering academic singing students unique opportunities for practice and promotion of chamber and opera music. This study explores how these platforms enhance vocal skills, especially in opera and chamber singing, and addresses the challenges posed by the lack of a live audience. Key methods for adapting singers to the digital space are identified, and an overview of popular platforms is provided, highlighting their potential for creating connections between musicians and listeners and popularizing academic vocal art.

Key words: virtual music platforms, online concerts, academic singing, chamber music, opera popularization, digital technologies, performance practice, cultural interaction, music visualization, vocal interpretation.

UDC [378.016:81 243](410)

VIRTUAL MUSIC PLATFORMS AND INTERACTIVE ONLINE CONCERTS AS INNOVATIVE TOOLS FOR POPULARIZING ACADEMIC VOCAL ART

Stetsenko-Yershova Iryna – Master of Musical Arts, Lecturer of the Department of Voice and Choral Conducting, R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music

In recent years, the rapid development of digital technologies has revolutionized the cultural and musical landscapes, especially in academic vocal art. Virtual music platforms and interactive online concerts have emerged as essential tools for expanding cultural reach and enhancing engagement with classical music audiences. This paper examines the potential of these platforms in promoting academic vocal art, focusing on opera and chamber music performances. For students of academic singing, digital platforms provide unprecedented opportunities for performance practice, connecting with global audiences, and refining artistic expression outside of traditional live performance settings.

This study reviews the latest trends in digital platforms – such as YouTube, Patreon, and specialized music streaming services – that offer adaptable, user-friendly formats for showcasing academic singing. It emphasizes the ways in which these platforms allow for unique interactive experiences, including live feedback from viewers and real-time engagement, which can enhance performance skills and cultivate a broader audience.

Despite these advantages, academic vocalists face distinct challenges when moving from traditional performance venues to digital spaces. These challenges include technical audio and visual adaptation, the lack of immediate audience feedback, and the need for alternative methods of expression to maintain emotional and interpretive depth. Through qualitative analysis of current practices, this paper investigates strategies for overcoming these limitations, including sound interpretation techniques, visual presentation adaptations, and audience interaction methods specifically suited for virtual environments.

In conclusion, this study proposes that virtual platforms are not only effective tools for performance practice but also play a vital role in popularizing academic vocal music by reaching audiences who may otherwise have limited access to classical music. By leveraging digital platforms, academic vocalists can break geographical barriers, enrich their professional practice, and contribute to the broader cultural dissemination of classical and operatic works. The findings underscore the importance of digital tools in redefining cultural engagement and expanding the reach of academic singing in the 21st century.

Key words: virtual music platforms, online concerts, academic singing, chamber music, opera popularization, digital technologies, performance practice, cultural interaction, music visualization, vocal interpretation.

Надійшла до редакції 1.11.2024 р.

УДК 784.3

СИНТЕЗ РОМАНТИЧНИХ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КИТАЙСЬКИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНІЙ ПІСНІ СЯО ЮМЕЯ НА ВІРШІ І ВЕЙЧЖАЯ «КВІТКА ТОПОЛІ»

Оксана Письменна – кандидат мистецтвознавства,
професор, завідувачка кафедри теорії музики,
Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, Львів
http://orcid.org/0000-0003-0899-8613_AAAX-8129-2021
<https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi49.851>
oksanapysmenna@gmail.com

Ксіонг Ченгіанг – аспірант кафедри теорії музики,
Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, Львів
<https://orcid.org/0009-0003-2536-541X>
850249517qq@gmail.com

Стаття спрямована на розкриття стильових рис однієї з найвідоміших китайських пісень Сяо Юмея на вірші І Вейчжая «Квітка тополі». Педагог і композитор Сяо Юмей – основоположник жанру китайської художньої пісні, громадський діяч, організатор музичної освіти різних рівнів у Китаї, став першим китайським доктором музики захистивши 1919 року у Берлінському університеті на кафедрі музикології докторську дисертацію на тему «Китай до XVII століття: дослідження історії оркестру».

Відзначено, що камерно-вокальні твори митця налічують понад 100 опусів: «Запитаю», «Пісня пухнастих хмар», «Патріотична пісня пам'яті 4 травня», «Зоряне небо», «Пісня національного лиха», «Мандрівка в гори», «Казка про гусей, які летять на південь».

Комплексний аналіз художньої пісні Сяо Юмея «Квітка тополі» продемонстрував майстерне поєднання національних китайських засобів виразності та традиційних принципів розвитку із західно-європейськими ладовими та гармонічними особливостями.

Ключові слова: камерно-вокальні твори, художня китайська пісня, жанр, стиль, виражальні засоби, романтизм, фортепіано, Китай.

Основоположником жанру китайської художньої пісні вважається китайський музичний педагог і композитор Сяо Юмей (萧友梅. 1884-1940 pp.). Він був одним із перших китайських митців, які почали впроваджувати жанри європейської вокальної музики у китайську вокальну культуру. Це був час, коли в Китаї після зміни соціального устрою молоді перспективні науковці мали можливість здобути вищу освіту за кордоном. Навчаючись переважно у сфері точних та гуманітарних наук, вони паралельно цікавились музикою і студіювали музичні предмети приватно.

Сяо Юмей розпочавши навчання в Японії (токійська музична школа, згодом продовжив здобуття освіти на факультеті філософії університету Токіо, паралельно – студіює факультативно фортепіано та вокал). 1912 р. їде до Німеччини та вступає до Ляйпцігської консерваторії (по класу композиції та фортепіано). У Берлінському університеті на кафедрі музикології у 1919 захистив докторську дисертацію на тему «Китай до XVII століття: дослідження історії оркестру», ставши першим китайським доктором музики.