

Анотація

Зозуляк О.О. Коло життя – пісенна обрядовість українців. Творчий магістерський проєкт зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2025. – 34 с.

Об'єктом дослідження творчого магістерського проєкту є українська пісенна обрядовість як цілісне художньо-світоглядне явище традиційної культури. У роботі розглядається пісенна обрядовість у контексті життєвого циклу людини – від космогонічного початку та народження до зрілості, випробувань і символічного повернення до першоджерела життя.

Творчий проєкт ґрунтується на поєднанні музично-теоретичного аналізу обрядових жанрів (колядок, голосінь, колискових, веснянок, вечорничних, весільних та повстанських пісень) із виконавсько-інтерпретаційним осмисленням сценічної реалізації концертно-театралізованої програми. Основну увагу зосереджено на драматургії життєвого кола, ролі слова оповідача, сценічній символіці, пластичному русі та жанровій трансформації хорового звучання.

У роботі проаналізовано специфіку репетиційної стратегії, принципи ансамблевої взаємодії, тембрової організації, дикції та виконавської манери в умовах поліжанрової структури програми. Розкрито значення обрядових пісень як носіїв культурної пам'яті та засобу художнього відтворення традиційного світогляду українців.

Практичне значення проєкту полягає у можливості використання програми в концертній, освітній та просвітницькій діяльності, а також у навчальному процесі закладів мистецької освіти як прикладу сучасної сценічної інтерпретації української пісенної обрядовості.

Ключові слова: пісенна обрядовість, життєвий цикл, український фольклор, хорове виконавство, концертно-театралізована програма, сценічна інтерпретація, культурна пам'ять.

Abstract

Zozuliak O.O. The Circle of Life – Ukrainian Song Ritual Tradition.

Creative Master's Project in the specialty 025 "Musical Art". Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Ternopil, 2025. – 34 p.

The object of the creative master's project is Ukrainian song ritual tradition as an integral artistic and worldview phenomenon of traditional culture. The project examines ritual songs within the context of the human life cycle – from the cosmogonic beginning and birth to maturity, trials, and symbolic return to the origins of life.

The creative project is based on a combination of music-theoretical analysis of ritual genres (carols, lamentations, lullabies, spring songs, evening songs, wedding and insurgent songs) and an interpretive performance approach to the scenic realization of a concert-theatrical program. Particular attention is paid to the dramaturgy of the life cycle, the role of the narrator's word, scenic symbolism, plastic movement, and genre transformations of choral sound.

The paper analyzes rehearsal strategies, principles of ensemble interaction, timbral organization, diction, and performance manner within a multi-genre program structure. The significance of ritual songs as carriers of cultural memory and as a means of artistic representation of the traditional Ukrainian worldview is revealed.

The practical value of the project lies in the possibility of using the program in concert, educational, and outreach activities, as well as in the educational process of art institutions as an example of modern scenic interpretation of Ukrainian song ritual tradition.

Keywords: song ritual tradition, life cycle, Ukrainian folklore, choral performance, concert-theatrical program, scenic interpretation, cultural memory.