

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЗ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези ІХ Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(20-21 жовтня 2023 р.)**

2 том

ОДЕСА 2023

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІХ Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 20-21 жовтня 2023 р.). — Т.2. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. — 162 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 30.11. 2023 р.

Редакційна колегія:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Демидова Віола Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової.

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції

Технічний редактор Г.О. Реброва

©Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2023

6. Jones, A. (2019). *Dance Dramaturgy*. London: Routledge.
7. Tulchinskaya, A. (2018). *Dramaturgy in Dance: Theory and Practice*. Lviv: Lviv Polytechnic.
8. Hannan, M. (2016). *Dance and Dramaturgy: Reflections and Practice*. London: Pinnacle.
9. Silverman, G. (2007). *Dance Dramaturgy: Models and Methods*. Paris: Nouveau Publishing.

Діана Шкретій,
Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, старший викладач,
Степанова Людмила

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВТІЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

Ключові слова: хореографічний образ, сучасний танець, втілення хореографічного образу, сценічний образ, сучасна хореографія.

Тема є дуже актуальною в сучасному світі, існуючому в умовах швидких змін і розвитку мистецького та культурного середовища. Сучасний танець визнаний однією з важливих форм мистецтва і відображає дух та відношення сучасного суспільства до культури, суспільних проблем, індивідуальних виразів тощо. Засоби та підходи сучасного танцю постійно змінюються та розвиваються, що вимагає створення та аналізу теоретичних засад для ефективного втілення хореографічних ідей та образів. Сучасний танець дозволяє танцівникам виражати свою індивідуальність та емоції, втілюючи хореографічні образи на сцені.

Що ж таке хореографічний образ? Розглянемо думки науковців стосовно обраної теми. А. Бойко (2015) пише, що «образ в хореографії розуміється як цілісне вираження в танці почуття і думки, людського характеру. Образний танець змістовний, емоційний, наповнений внутрішнім змістом. Створити хореографічний образ - значить змалювати в танці дію або характер».

«Хореографічний образ – цілісне вираження в танці почуття і думки, людського характеру. Створювати хореографічний образ – значить описати в танці дію або характер, втілити на основі правдивого вираження почуття певну ідею» (Кісіль, 2019).

Н. Шутяк та С. Маркевич (2020) мають думку, що сценічний образ у хореографії визначається як поєднання характеру особистості та її сприйняття навколишнього світу, яке впливає на її дії і зумовлене драматургією. У хореографічному мистецтві формується сценічний художній образ, який активує уявні образи у свідомості аудиторії. Цей образ виступає у центрі уваги, впливаючи на сприйняття значення, думок і ідей через хореографічний виконавський мовний засіб. У мові танцю сценічний образ виражає почуття та

думки людини, а також її характер, надаючи танцю емоційний і внутрішній зміст. Щоб створити сценічний образ за допомогою хореографічних рухів, балетмейстерові або режисеру слід відобразити в танцювальному виконанні дію, характер та ідею на основі вірного вираження почуттів.

Узагальнюючи, сценічний образ у хореографії виступає як інтегрований вираз, який відображає не лише емоції і думки, але й характер та ідеї виконавця через хореографічний виконавський мовний засіб. Образи в танці дійсно є важливими складовими елементами, так як вони дозволяють танцюристам виражати свої почуття та емоції через танець. Це може включати радість, сум, втому, закоханість, гнів і багато інших емоцій, які можуть бути виражені через рухи, міміку, інтонацію.

Образи в танці нерідко несуть в собі глибокий внутрішній зміст та сенс. Вони можуть використовуватися для розповіді історій, вираження концепцій або комунікації. Створення образу в хореографії підтримує розвиток творчих індивідуальних виразів. Кожен танцюрист може інтерпретувати образ по-своєму, надаючи танцю особисту унікальність. Образи можуть також включати в себе вираження характеру персонажів та дії, дозволяючи танцюристам «жити» ролями та передавати їх через рухи та жести.

Створення хореографічних образів є не лише технічним завданням, але й процесом виразності, творчості та комунікації з глядачем. Ця думка підкреслює важливість образу в сучасній хореографії і її ролі у створенні сильних, емоційно насичених вистав. Сучасний танець є живою та зростаючою галуззю мистецтва, і він виник та розвивався впродовж останніх десятиліть. Цей розвиток вніс суттєві зміни в хореографію і вплинув на спосіб створення хореографічних образів. Сучасний танець відзначається:

- Експериментами: Танцюристи та хореографи намагаються нові форми виразу, включаючи абстракцію, інтерактивність та використання різних медіа.
- Інтердисциплінарністю: Сучасний танець взаємодіє з іншими видами мистецтва, такими як музика, відео мистецтво, театр, і багато інших. Ця інтердисциплінарність дозволяє створювати багатошарові хореографічні образи.
- Виразністю: Сучасний танець акцентується на виразності, і образи стають способом спілкування із глядачем, використовуючи не лише рухи, але й міміку, інтонацію та інші елементи.

Сучасний танець є однією з найбільш емоційних та виразних форм мистецтва, яка дозволяє створювати потужні хореографічні образи. Ця форма мистецтва поєднує в собі технічну майстерність і виразність, надаючи можливість танцюристам виразити свої почуття, думки та ідеї через рухи, міміку та інше.

Технічні аспекти сучасного танцю включають в себе розвиток технічної майстерності, включаючи гнучкість, координацію, силу та розтяжку. Це робить танцівників здатними виконувати складні рухи з точністю і грацією. Імпровізація також є важливим аспектом сучасного танцю, де танцівники

навчаються реагувати на спонтанність та нестандартність у русі, що робить їх здатними швидко адаптуватися та виразно виражати свої емоції.

Експерименти з простором і розміщенням на сцені є важливими аспектами сучасного танцю. Танцівники вивчають, як використовувати всю сцену, включаючи вертикальний простір, для створення ефектних образів. Експресивні аспекти сучасного танцю включають в себе емоційний вираз, який дозволяє танцюристам виразити широкий спектр емоцій через рухи, фізичний контакт та міміку. Нарешті, музика та звуковий супровід грають важливу роль у сучасному танці. Танцюристи можуть експериментувати зі звуковим супроводом, використовуючи різні жанри та звучання для підсилення образів. В цілому, сучасний танець використовує технічні та експресивні аспекти для створення глибоких і виразних хореографічних образів, які здатні вражати та надихати глядачів.

Висновки. Теоретичні засади втілення хореографічного образу за допомогою сучасного танцю включають в себе розуміння походження та джерел образів, а також враховують еволюцію сучасного танцю та його вплив на створення хореографічних образів. Основні технічні та експресивні аспекти допомагають танцюристам виразно та інноваційно передавати свої ідеї та почуття через танцювальний мовний засіб. Розуміння цих засад важливо для розвитку та поглиблення сучасного танцю як мистецтва виразу та спілкування.

Література

1. Шутяк Н., Маркевич С. (2020). Формування літературно-сценічних образів персонажів у малій формі танцю. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. Навчально-методичний посібник. Частина III.
2. Бойко А. Б. (2015). Основні компоненти хореографічної композиції. Львів
3. Кісіль Н.В. 2019. Хореографічні твори як об'єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань. Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64. С. 791-802.

Олег Сакура,

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

ORCID iD 0009-0000-0280-3227

Науковий керівник: канд.пед.наук доцент

Оксана Горожанкіна

ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПАНУВАННЯ АРІЇ «JE DORS SUR LES ROSES» З МЮЗИКЛУ «MOZART L'OPÉRA ROCK»)

Анотація. У даній статті розглянута деякі аспекти поняття «сценічна культура майбутніх фахівців» на прикладі інтерпретації твору «Je dors sur les

ЗМІСТ

Федорець, М., Сян Хаоран	ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	3
Тернова, А.	РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ	7
Bersh, A.	MUSICAL VARIETY AS AN ARTISTIC PHENOMENON OF MODERN MASS CULTURE	10
Будаєва, А., Іригіна, С.	ФЕНОМЕН РИТМУ ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТУ ТА ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ	13
Касьяненко, Л.	ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ	17
Lushtei, E.	JAZZ - MODERN DANCE AS A DIRECTION OF MODERN DANCE	19
Лонська, А.	ARTISTIC DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALISTS USING UKRAINIAN CHORAL ART	21
Новосадова, А.	КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХОРЕОГРАФІЇ	24
Martyniuk, O.	PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF AUDIO-INTONATION CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF MUSICAL ART IN THE PROCESS OF PIANO TRAINING	26
Торшина, К., Линенко, А.	ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО	28
Холоденко, Я.	СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФЕНОМЕНУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА	31
Liulka, A.	IMPLEMENTATION METHODS OF DRAMATURGY PRINCIPLES IN CONTEMPORARY DANCE PRODUCTION: PEDAGOGICAL ASPECT	35
Шкрібтій, Д.	ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВТІЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ	39
Сакура, О.	ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ОПАНУВАННЯ АРІЇ «JE DORS SUR LES ROSES» З МЮЗИКЛУ «MOZART L'OPÉRA ROCK»)	41
Удич, М.	АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ	45
Яцюра, С.	ПОНЯТТЯ МУЗИЧНОГО АФЕКТУ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА РОЗУМІННЯ	47
Ян Пенфей	ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ НАВИЧОК ВОКАЛЬНОЇ ОРФОЕПІЇ У ВИКОНАННІ КАМЕРНИХ ТВОРІВ НІМЕЦЬКИХ РОМАНТИКІВ	48