

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 X Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(18-19 жовтня 2024 р.)**

1 том

ОДЕСА 2024

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези X Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 18-19 жовтня 2024 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2024. — 341 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 31.10. 2024 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 музично-інструментальної підготовки Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ганна РЕБРОВА

©Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського, 2024

З.Маншилін, О.О., 2018. Становлення та розвиток сучасного танцю в Україні. *Танцювальні студії*, 1, с.38-47.

BAO XIANGQI
(**БАО СЯНЦІ**)

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

Iryna HERTS
Ukraine, Odesa,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department
of Musical Art and Choreography

TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «COMPOSITIONAL DESIGN OF DANCE PRODUCTION»

The article is devoted to the problem of training future choreographers for dance and performance activities. The article examines the main stages of creating a dance performance and its compositional components. Special attention is paid to the concept of «compositional idea of a dance production».

Key words: «*compositional design*», «*dance production*», «*dance*», «*choreography*», «*choreographer-director*».

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗАДУМ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ПОСТАНОВКИ»

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх хореографів до танцювально-постановочної діяльності. У статті розглядаються основні етапи створення танцювальної постановки та її композиційні складові. Особливу увагу приділено поняттю «композиційний задум танцювальної постановки».

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

Creating a dance production is a journey from an abstract idea to an elegant choreographic composition. It all starts with a creative idea that can be inspired by acute social problems, historical events, natural phenomena or even personal experiences. The choreographer, as an artist, turns these ideas into movement, using the body as a tool for expressing emotions and telling stories. His imagination gives rise to images, which he then brings to life, creating a unique world on stage. The source of inspiration for the choreographer can be a variety of arts: literature, painting, music, as well as his own life experience. Thanks to his creative intuition, the choreographer is able to turn the most abstract concepts into an exciting dance that leaves an indelible impression on the audience.

According to O. Enska: «Compositional design is the first and most important link in the work of the dance director. The depth and degree of artistic generalization of life in the work depend on the significance, scale of the plan. The compositional idea is based on the idea and theme of the future dance production» (Enska, 2020).

According to N. Lisovskaya, the creation of a dance production «...begins with a plan based on vital problems. The choreographer must clearly define the problem and reflect it in the dance» (Lisovskaya, 2018). When the director clearly imagines the upcoming dance production, he begins a thorough search for inspiration. He plunges into the depths of history, studies the customs and traditions of the people, its folklore, music, art. Every element of culture – from folk songs to ornaments on clothes – becomes a valuable source of knowledge for him. This comprehensive analysis helps him create a dance that not only entertains, but also tells a story that reflects the soul of the people. It often happens that under. It often happens that during this deep immersion in the material, the original idea of the director is transformed, becomes deeper and more multifaceted.

As O. Enska (2020) notes, the process of creating a new choreographic work can be imagined as a chain consisting of five firmly interconnected elements. Each of these stages is important and self-sufficient, but only in unity do they form an integral artistic canvas:

1. At the first stage, the plan of the future work arises, its main theme is determined. This idea is detailed in the program, which is a kind of literary scenario that describes all events, characters and places of action. The program should be built according to the laws of drama to ensure the logical development of the plot.

2. Based on the literary program, the choreographer creates a musical and choreographic script. This is already a more detailed plan, which includes not only storylines, but also musical images corresponding to each scene. This scenario is a kind of «bridge» between the literary program and music.

3. The composer, having received a musical and choreographic script from the choreographer, begins to create music. Music should correspond to the drama of the work, emphasize the emotions of the characters and create the necessary atmosphere.

4. At this stage, the direct creation of choreographic images takes place, all dances and scenes are developed. There is a complete picture of the future performance: from solo numbers to large-scale mass scenes. In parallel, sketches of scenery and costumes are created, lighting design is being developed.

5. The whole work is carefully worked out in the rehearsal room. The final stage is a dress rehearsal on stage, where all the elements of the play are combined into a single whole. Artists perform in costumes, makeup, against the backdrop of scenery and music. This stage is the last rehearsal before meeting with the audience.

The implementation of the creative plan of the choreographer-director takes place according to the compositional plan of the dance production.

By definition of Mikhalechuk (2016): «Composition is the structure of a work of art due to its content, which reflects the objective interaction of events that occur in it». Namely:

1. The exposition is the introductory part of the dance work, which introduces the viewer to his characters. With the help of costumes, scenery, performance style and other artistic means, we get the first idea of the character of the characters, the atmosphere of the work and the historical period in which the action takes place.

2. The plot is that part of the dance work where events begin to develop actively. It is here that conflicts arise between characters or between them and external circumstances.

3. The development of action is the core of the plot, where the conflict born in the plot reaches its climax. Events unfold faster, tension increases with each new episode. This part of the work, like a ladder, leads us to the highest point - the culmination.

4. The culmination is the pinnacle of emotional tension in the dance work. This is the moment when all the storylines come together, and the conflict reaches its peak. Regardless of the type of work, the climax is always accompanied by the highest degree of emotional involvement of the performers.

5. The denouement is the ending of the dance work, which draws a line under all events. The choice of the form of the solution depends on the general concept of the work and the desire of the authors to leave a certain impression on the viewer. The denouement not only completes the action, but also sums up all the ideas and themes that were laid down in the work.

Conclusions. The compositional design of the choreographer is the foundation on which the entire dance production is built. It depends on its depth and scale how fully and multifaceted the dancer can reflect reality in his dance composition. The creative idea in a modern dance production is harmoniously embodied according to a certain compositional plan. This allows us to reveal the pressing problems and worldview trends of the present, reflect new ideals and aspirations of people. The desire to embody all of the above in dance, encourages the choreographer-director to continuously search for new means of choreographic expressiveness. In this context, the creative design and rules of compositional construction of dance become key elements in the creation of exciting performances, where each movement of the dancer and each element of the production allow to express the depth and originality of the creative design.

LIST OF REFERENCES

1. Enska O. Y., Maksymenko A. I., Tkachenko I.O. (2020). Kompozytsiya tantsyu ta mystetstvo baletmeystera. Navchal'nyy posibnyk dlya pedahohichnykh

universytetiv, zakladiv vyshchoyi osvity kul'tury i mystetstv. Sumy : FOP Ts'oma S.P. 157 p.

2. Lisovska N.Y., Troshchenko V.M. (2018). Vtilennya muzychno-khoreorafichnoho obrazu v syuzhetnomu tantsi. Aktual'ni pytannya mystets'koyi osvity ta vykhovannya. 2018. Vyp. 2 (12). P. 217-225.

3. Mykhalchuk I.A. (2016). Zakony dramaturhiyi ta yikh vykorystannya v khoreorafichnomu mystetstvi. Problemy ta perspektyvy rozvytku khoreorafichnoho mystetstva v systemi vyshchoyi osvity: materialy Vseukrayins'koyi naukovo -praktychnoyi konferentsiyi. Kherson: MPP «Vydavnytstvo «IT». 2016. P. 101-111

Олена ЧЕБАНЕНКО

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

Сніжана КЛЮЄВА

кандидат філософських наук, доцент;
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

ІНФАНТИЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ: ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

У цій статті розглядається феномен інфантилізації, спричинений технологічними змінами та впливом масової культури на молодь в освітньому середовищі. Основна увага приділяється тому, як соціальні медіа, цифрові платформи та культурні тренди сприяють пасивності, залежності від інформаційних технологій і знижують здатність до критичного мислення, відповідальності та самостійності у процесі навчання та соціалізації.

Ключові слова: інфантилізація, технології, масова культура, соціальні медіа, критичне мислення, освіта.

This article examines the phenomenon of infantilization driven by technological changes and the influence of mass culture on youth within the educational environment. The focus is on how social media, digital platforms, and cultural trends foster passivity, dependence on information technologies, and reduce the capacity for critical thinking, responsibility, and autonomy in the processes of learning and socialization.

Key words: infantilization, technology, mass culture, social media, critical thinking, education.

Інфантилізація в освіті є сучасним феноменом, який значною мірою обумовлений впливом технологій та масової культури. Це поняття характеризується сповільненням або ослабленням процесу дорослішання,

Якименко Ю.

Елементарне музикування та рух як ефективний шлях всебічного розвитку дитини.....178

Бегас Н.

Фольклорна спадщина Поділля зимової календарної обрядовості як основа національних мистецьких цінностей.....179

Барановська І.

Формування поліхудожньої обізнаності майбутніх учителів мистецтва.....183

Дікенштейн Ю.

Інноваційність культурного та комерційного впливу С. Вандера на музичну індустрію.....184

Коваль, Т., Граб О.

Мистецтво як інструмент збереження національної ідентичності в умовах безпекового середовища.....187

Лі Сін

Образність та музична стилістика вокальної творчості Роберта Шумана....188

Каменєва І.

Музикотерапія як засіб збереження психічного здоров'я дітей старшого дошкільного віку.....191

Нечіпоренко О.

Методи розвитку рефлексії у майбутніх керівників хореографічних колективів.....195

Лященко І.

Музична семіотика як методичний інноваційний напрям фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.....196

Дмитро Бідюк

Проблема формування готовності майбутніх педагогів-хореографів до управлінської діяльності.....198

Хуан Тайлун

Traditional string instruments in the musical culture of China.....199

Чжан Енсі

Хореографія як вид мистецтва і напрям здоров'язбережувальних технологій.....203

Герц, І., Лісовська Н.

Проблеми формування індивідуального стилю майбутнього хореографа-постановника.....204

Bao Xiangqi, Herts I.

To the definition of the concept of «compositional design of dance production».....208

Чебаненко О., Ключєва С.

Інфантилізація в освіті: вплив технологій та масової культури на розвиток особистості.....211