

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

барокової музики. Всі редакційні вказівки та рішення про їх виконання обговорюються між майбутнім виконавцем та його вчителем спільно. Такий підхід допоможе глибше зрозуміти головні авторські ідеї в кожній музичній фразі, що приблизить виконавця до більш усвідомленої інтерпретації під час власного виконання. Традиційно на початку розбору поліфонічного твору кожен голос виконується окремо, для більш детального ознайомлення з музичною лінією. Наступним етапом стане – ансамблеве виконання голосів учня та вчителя по черзі, що дозволить представити повноцінну музичну фактуру, покращити розвиток поліфонічного слуху та посприяти глибшому розумінні взаємодії голосів. Завершальним кроком розбору поліфонічної фактури стане самостійне виконання учнем всіх голосів, що закріпить здобуті раніше навички та дозволить досягнути поліфонічної єдності.

Використання інноваційних мультимедійних засобів, таких як прослуховування інтерпретацій різних виконавців, графічні візуалізації, нотні редактори або програмні забезпечення розділу голосів, допоможуть детальніше відобразити поліфонічну структуру твору, зосередити увагу на окремих голосах і взаємодію між ними, що сприятиме стати активним учасником перетворення нотного тексту на музичний матеріал, а після в осмислений художній образ, розвиваючи свою уяву та вдосконалити здатність до самостійної творчої інтерпретації готової до публічного виконання.

Отже, двоголосні інвенції Й. С. Баха залишаються дуже корисними для музично – освітнього процесу через свою складність та багатогранність навчального матеріалу закладеного в цих творах. Використання традиційних методів та одночасно новаторські підходи вивчення інвенцій сприяють засвоюванню логічного змісту творів, та сприяють розвитку креативності, виконавської свободи учнів і глибокому осмисленню сутностей музичного твору.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дикий Ю. *Інтерпретація клавірних творів Й. С. Баха. Питання педагогіки та виконавства.* – К.: Музична Україна, 1981.
2. Друскін Я. С. *Про риторичні прийоми в музиці Й. С. Баха.* – К.: Музична Україна, 1972.

YE HAN

State institution «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K.D.
Ushynsky»

Nataliia BATIUK,

Candidate of Pedagogical Sciences
State institution «South Ukrainian National
Pedagogical University named after K.D.
Ushynsky»

ARTISTIC-IMAGINATIVE THINKING OF FUTURE CHOREOGRAPHERS AS A FOUNDATION FOR CREATING VIVID DANCE IMAGES

Abstract: The paper addresses the issue of developing artistic-imaginative thinking in future choreographers. It examines the cognitive processes involved in perceiving and creating artistic images and highlights the role of art in fostering these processes. The relationship between the level of development of a choreographer-director's artistic-imaginative thinking and the quality of the dance images they create is substantiated. An analysis of studies examining this mental phenomenon as a form of cognitive activity, an essential component of a choreographer's artistic competence, a component of creativity, and an element of compositional-choreographic thinking is provided.

Keywords: future choreographers, artistic-imaginative thinking, dance compositions.

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЯСКРАВИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ОБРАЗІВ

Анотація. Робота присвячена проблемі формування художньо-образного мислення у майбутніх хореографів. Розглянуто мисленнєві процеси, які відбуваються під час сприйняття та створення художніх образів, а також визначено роль мистецтва у розвитку цих процесів. Обґрунтовано взаємозв'язок між рівнем сформованості художньо-образного мислення хореографа-постановника та якістю створення ним танцювальних образів. Проведено аналіз досліджень, які розглядають цей психічний феномен як різновид пізнавальної діяльності, важливу складову художньої компетентності хореографа, компонент його творчості та елемент композиційно-хореографічного мислення.

Ключові слова: майбутні хореографи, художньо-образне мислення, танцювальні композиції.

The Processes of Thinking, Perception, and Creation of Artistic Images are the focus of research by scientists across various fields of scientific knowledge. Related aspects of this topic are highlighted in studies on physiology, psychology, aesthetics, philosophy of art, and pedagogy. Specialists note that image formation and manipulation are fundamental features of human intellect.

Thinking in images is a complex mental process that synthesizes the outcomes of direct sensory perception of the surrounding world, conceptual processing of data, and cognitive transformation. Art plays a significant role in forming artistic-imaginative thinking, as both perception and creation of art involve a unique blend of artistic-aesthetic emotions and intellect.

In the field of art pedagogy, the problem of forming artistic-imaginative thinking is explored in three main directions. The first examines the preparation of future art teachers to develop students' artistic-imaginative thinking through perceiving art and creative activities (N. Batyuk, A. Sokolova, N. Shatailo); the second addresses the formation of artistic-imaginative thinking in future art

teachers (T. Grinchenko, O. Polotayko); and the third focuses on cultivating artistic-imaginative thinking in performing artists (S. Klyuyeva, A. Milyasevich, O. Chekhunina, Zhang Yifu, et al.).

The artistic-imaginative thinking of future choreographers as a basis for creating vivid dance images is discussed in the works of N. Bystriantseva, Yu. Volkova, N. Lisovska, V. Maksymenko, O. Parkhomenko, O. Rebrova, I. Tereshchenko, and others. Since choreography is a synthetic art form that integrates music, dance, theatricalization, acting, and visual arts, researchers focus on two key aspects: first, the potential of choreography to stimulate the artistic perception and thinking of the audience, and second, the need to develop artistic-imaginative thinking in choreographers themselves.

Considering this, *the purpose of this article* is to explore the role of artistic-imaginative thinking in future choreographers as a key factor in creating dance compositions and conveying their imagery.

Researchers have concluded that the formation of artistic-imaginative thinking is critically important for choreographers. This type of thinking enables choreographers not only to perceive and interpret artistic images but also to create new compositions, process existing artistic projections, and refine them to produce unique choreographic works. Without well-developed artistic-imaginative thinking, a choreographer cannot transform abstract ideas and emotions into dance images capable of embodying certain emotions or narratives.

This finding is supported by numerous studies. N. Bystriantseva, in her work, emphasizes that developing artistic-imaginative thinking allows choreographers to achieve depth in conveying meanings through dance. She stresses that imaginative thinking enables choreographers not only to create technically polished movements but also to imbue them with semantic and emotional content. The author attributes particular importance to music as a means of personal development and not merely as an accompaniment to dance. Bystriantseva suggests incorporating courses like «Music in Choreography» and «Rhythmics» into choreographers' training, as these subjects, through rhythm, perception, and analysis of musical works, aim to develop choreographers' musical abilities, including cognitive processes. She emphasizes that «through musical activities, students learn to hear and analyze music, which aids in creating new choreographic images» (Bystriantseva, 2012). She highlights that involving choreographer students in various musical activities such as music perception, music analysis, rhythmics, and creative improvisation facilitates the formation of artistic-imaginative thinking, as these forms of musical activity are interrelated and interact, creating a favorable environment for stimulating cognitive processes. For example, improvisation in rhythmics classes encourages the creation of new images based on musical material. Analyzing a musical piece, identifying expressive means, structure, emotional-semantic content, genre, and stylistic features help choreographer students deeply experience and convey musical images through dance. Thus, the author emphasizes the importance of integrating

musical and choreographic disciplines into choreographer training to form their artistic-imaginative thinking.

Researchers such as Yu. Volkova and V. Maksymenko study the mechanisms of image processing and transformation in choreographic creativity, emphasizing the role of imagination and the artist's individual vision. In examining the communicative nature of art, the author notes that art activity involves perceiving and comprehending the symbolic-systemic content of the work. This content is then related to one's own experience and worldview, interpreting artistic information accordingly (Volkova, 2016, p. 5).

Yu. Volkova underscores that choreographers' ability to engage effectively in artistic-communicative activities, which occurs through and with art, directly depends on their level of artistic-imaginative thinking development. This thinking is the foundation for creating vivid, original, and unique dance images. In her research, the author structures this activity in a matrix, where the vertical vector represents artistic communication with works of art at different levels: from perception and understanding to comprehension, analytical-empathetic processing, conducted through verbal and performative interpretation. The horizontal vector encompasses communication with others through art, requiring well-developed imaginative thinking.

V. Maksymenko, studying artistic creativity in choreographers' artistic activities, notes that its development enables choreographers to create new choreographic works, develop artistic thinking and competence in artistic styles, and orient themselves in various art forms (Maksymenko, 2022, p. 140). A crucial aspect of the creative process is a choreographer's ability to translate abstract ideas, emotions, and sensations into dance images comprehensible to the audience. The author also emphasizes that the development of artistic thinking in choreographers is essential for creating original choreographic works. According to this approach, V. Orlov draws attention to the significance of artistry as a key quality that enables one not only to feel and understand artistic images but also to experience them according to the style, mood, and aesthetic direction of the work. Orlov argues that it is through artistry that a choreographer can synthesize individual perceptual elements into a cohesive image, helping them interpret and embody artistic ideas in creative communication with the audience (V. Orlov, 2003, p. 52).

In her dissertation, Liu Qianqian, which focuses on developing artistic competence in future music and dance teachers, highlights a significant shortcoming of higher education: the absence of integrated courses covering both music and dance, allowing them to be studied in natural interrelation and interpenetration. This approach echoes the study by N. Bystriantseva, who also emphasizes the need for a comprehensive approach to art education.

Liu Qianqian defines artistic competence as an integrated attribute of artistic consciousness that allows one to perceive, understand, and interpret artistic images. She emphasizes that developing this competence is essential for artistic-communicative activities, enabling teachers with a deep understanding of artistic works to convey these images to others through their interpretation and creativity.

Proposing an artistically integrated process for training future choreographers, the author interprets it as «the realization of multifaceted interactions of art forms, aimed at developing students' artistic-imaginative thinking and competence in applying artistic integration in professional activity» (Liu Qianqian, 2010, p. 10). N. Lisovska and O. Rebrova also stress the importance of combining different art forms to develop choreographic-compositional thinking in choreographers, which, in their view, helps create multidimensional and emotionally rich dance images. The researchers note that the artistic-choreographic image formed in a choreographer-director's consciousness and embodied in choreography plays a key role in this process. They also highlight the necessity of synthesizing various types of thinking: compositional-imaginative, artistic, kinesthetic, and musical – to create complex and expressive dance images.

Thus, analyzing research directly or indirectly related to the formation of artistic-imaginative thinking in future choreographers and its impact on their ability to create dance images leads us to conclude that scientists view this mental phenomenon from several perspectives. First, it is seen as a type of cognitive activity characterized by the ability to imagine, fantasize, intuitively sense, think associatively, and perceive emotionally. Second, it is viewed as an attribute of a choreographer's artistic competence, indicating integrated artistic consciousness. Third, artistic-imaginative thinking is a crucial component of choreographers' artistic creativity, enabling the generation of abstract ideas, emotions, and sensations that are later embodied in dance compositions. Fourth, this thinking is interlinked with choreographic-compositional thinking in choreographers.

LIST OF REFERENCES

1. Бистрянцева, Н. М. (2012). Розвиток художньо-образного мислення студента-хореографа засобами музики. *Культурологічний та мистецтвознавчий журнал «Аркадія»*, 4(35), 65–67.
2. Волкова, Ю. І. (2016). *Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії* (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М. Д. Драгоманова, Київ.
3. Лю, Ц. (2010). *Формування художньої компетентності майбутніх учителів музики та хореографії в педагогічних університетах України і Китаю* (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М. Д. Драгоманова, Київ.
4. Орлов, В., & Базиль, Л. (2020). Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. *Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент*, (16), 70–92.
5. Реброва, О., & Лісовська, Н. (2017). Методи візуалізації та творчого розвитку хореографічно-композиційного мислення майбутніх учителів хореографії. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*, (16), 54–61.

Application of project-based technologies in preparing future choreographers for staging activities.....	254
Назарова Т.	
Традиції та інновації в процесі розбору двоголосних інвенцій Й. С. Баха на уроках фортепіано: від аналізу до виконання.....	258
Ye Han, Batiuk N.	
Artistic-imaginative thinking of future choreographers as a foundation for creating vivid dance images.....	260
Wang Shengqi, Batiuk N.,	
Pedagogical conditions for preparing future music teachers to cultivate students' artistic perception of national musical art.....	264
Бойко, В.	
Музично-дидактична гра як засіб організації практичної роботи на уроках мистецтва у початковій школі.....	268
Li Peiying, Volkova Y.	
To the definition of «dance improvisation».....	272
Pan Junyu, Volkova Y.	
To determine the specifics of stage ballroom dances.....	275
Pan Siao, Ashykhmina N.	
Methodical aspects of the formation of musical and performing competence of future vocal teachers.....	278
Калюжна, О., Мельниченко В.	
Музично-теоретична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання.....	280
Мельниченко В., Арутюнян Г.	
Музично-творчі вміння майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: сутність поняття.....	281
Li Taoran	
The role of communicative abilities in ensemble performance.....	283
Xin Lin	
Interpretive experience as the foundation of professional training for future piano teachers.....	285
Huang Yanfen	
The development of accompanist skills in future bachelors of music arts.....	287
Yao Xinhan	
The development of timbre-dynamic perceptions in future bachelors of music arts through the study of piano works.....	289
Yao Zhaozi	
The development of emotional intelligence in future bachelors of music arts through vocal training.....	291
Чжан Ке, Горожанкіна О.	