

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі
Українки Факультет культури і мистецтв
Кафедра хореографії

СИЛАБУС

вибіркового освітнього компонента

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ПЕРФОРМАНС У ТВОРЧОСТІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

підготовки магістра
спеціальності 024 Хореографія
освітньо-професійної програми Хореографія

Луцьк – 2024

Силабус вибіркового освітнього компонента «Хореографічний перфоманс у творчості Лесі Українки» другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія, за освітньою програмою Хореографія.

Розробник: Замлинний В. С., доц. кафедри хореографії

Погоджено

Гарант освітньої програми:



Замлинний В.С.

Силабус вибіркового освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри хореографії

протокол № 1 від 29 серпня 2024 р.

Завідувач кафедри:



О. Козачук.

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма здобуття освіти	02 Культура і мистецтво	Вибірковий освітній компонент
Кількість годин/кредитів: 120/4	Спеціальність 024 Хореографія Освітньо-професійна програма Хореографія	Рік навчання 1
		Семестр – 1-ий
		Лекції – 10 год
		Практичні (семінарські) –14 год.
ІНДЗ: немає	Магістр	Самостійна робота – 88 год
		Консультації – 8 год
		Форма контролю: залік (1семестр)
Мова навчання:		українська

II. Інформація про викладача

Замлинний Володимир Святославович

Доцент кафедри хореографії

Контактна інформація: тел.+380937529659, E-mail

Zamlynnyi.Volodymyr@vnu.edu.ua

Дні занять: <https://ps.vnu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi>

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація курсу.

Силабус вибіркового освітнього компоненту «Хореографічний перформанс у творчості Лесі Українки» складено з урахуванням можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти магістерського рівня.

У межах курсу здобувачі аналізуватимуть драматичні твори Лесі Українки, зокрема їхній символізм, поетичну структуру, художню образність та їхній потенціал для хореографічного втілення. Вивчення цієї дисципліни спрямоване на формування не лише професійних навичок, а й творчого мислення, що дозволить студентам розкрити глибину літературної спадщини через новітні засоби мистецтва.

Вивчення традиційного та сучасного підходів до постановки хореографічних перформансів на основі драми-феєрії «Лісова пісня», що вражає своєю поетичністю, динамікою подій та виразністю фантазмагоричних образів міфологічних істот поліського краю.

2. Мета і завдання освітнього компонента.

Метою ОК «Хореографічний перформанс у творчості Лесі Українки» є розвиток здатності до креативного осмислення літературної спадщини Лесі Українки через засоби хореографії, створення інноваційних форм перформансів, які поєднують мистецтво слова та танцю, та популяризація української культурної спадщини у сучасному мистецькому просторі.

Головними завданнями даного освітнього компоненту є: аналіз образно-сміслового наповнення твору «Лісова пісня» який може бути адаптований для постановки хореографічного перформансу, робота над розробкою композицій, що відображають тематику та ідею даного твору, вивчення нових методів інтеграції літератури в хореографію, виховання естетичного смаку і креативного мислення, розвиток індивідуального авторського підходу до створення перформансів на основі творчості видатної поетеси.

3. Soft skills.

- комунікативні уміння й навички- готовність до вільної комунікації з учасниками освітнього процесу.
- аналітичне та критичне мислення- вміння/здатність знаходити і структурувати матеріал, встановлювати взаємозв'язки між окремими елементами, визначати головну та другорядну інформацію родієвого ряду.
- креативність, оригінальність та ініціативність- здатність генерувати інноваційні ідеї, знаходити оригінальні творчі рішення.
- уміння працювати в команді, налагоджувати ефективну співпрацю в групі для досягнення спільної мети.
- гнучкість мислення, адаптація класичного матеріалу до нових форматів і сучасних тем, пошук нових сценічних рішень.

4. Структура освітнього компонента

Назва змістовних модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. Роб.	Конс.	Форма контролю/ бали
Змістовий модуль 1.						
Тема 1. "Лісова пісня" як джерело для пластичної драматургії. Символізм у текстах: можливості інтерпретації через танець.	17	2	2	12	1	РМГ 5
Тема 2. Поєднання слова, музики та танцю в перформансі. Музична драматургія та її вплив на танцювальні рішення.	16	2	2	12	1	РМГ 10

Тема 3 Хореографічні методи інтерпретації літературного тексту. Робота з емоційними станами та характером персонажів у танці.	18	2	2	10	1	РМГ, ІРС 5
Тема 4 Перформативні практики у світі: вплив спадщини Лесі Українки.	16	1	2	12	1	ІРС 10
Тема 5. Інновації у роботі з її текстами: поєднання театру, танцю та мультимедіа.	20	1	2	14	1	РМГ 10
Тема 6. Аналіз тексту для створення хореографічного сценарію.	12	1	2	12	1	ІРС 10
Тема 7. Створення танцювальних партій для персонажів. Костюм і декорації: збереження символіки та естетики творів	21	1	2	16	2	ІРС 10
Разом за модулем 1	120	10	14	88	8	60
Види підсумкових робіт						бал
Модульна контрольна робота						40
Разом						100

Форми контролю: ІРС – індивідуальна робота здобувача освіти, РМГ – робота в малих групах, МКР – модульна контрольна робота.

5. Завдання для самостійного опрацювання

Тема
Тема 1. Біографічні аспекти: творчий шлях та вплив культури на роботи поетеси.
Тема 2. Тематика та мотиви драматичних творів Л.Українки.
Тема 3. "Лісова пісня" як джерело для пластичної драматургії.
Тема 4. Символізм у творі « Лісова пісня».
Тема 5. Вплив темпоритму на емоційне сприйняття перформансу.
Тема 6. Роль імпровізації у створенні гармонійного зв'язку між текстом і звуком.
Тема7. Використання аудіовізуальних технологій для синхронізації тексту та музики.
Тема8.Візуальні символи в поезії Лесі Українки.
Тема9. Перформативні практики у світі: вплив спадщини Лесі Українки.
Тема 10. Адаптація технічних елементів до художнього задуму перфомансу.
Тема 11 Використання реквізиту, декорації та відеопроєкцій у постановці.
Тема 12. Роль світла у постановці хореографічного перформансу.
Тема 13.Костюм як вираження хореографічного задуму.
Тема 14. Аналіз перформативних постановок видатих митців сучасності.

Критерії оцінювання ІРС, РМГ

8-10 балів – студент вірно засвоїв теми, висвітлив зміст основних понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал;

5-7 балів – студент вірно і достатньо засвоїв теми, висвітлив зміст основних

понять, продемонстрував здатність вільно оперувати теоретичними категоріями, узагальнювати та аналізувати матеріал; у відповіді допустив незначну неточність;

4-3 бали – студент в цілому засвоїв теми, але допустив помилки у розумінні основних теоретичних понять; матеріал виклав непослідовно але зміг правильно узагальнити вивчений матеріал;

1-2 бали – студент недостатньо засвоїв теми, допустив грубі помилки у розумінні основних теоретичних понять, матеріал виклав непослідовно та не зміг правильно узагальнити вивчений матеріал;

0 балів – відповідь відсутня.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт (40 балів):

31-40 балів – завдання виконане самостійно на основі нестандартних

підходів причинно-наслідкового аналізу, прогнозування;

21-30 балів – завдання виконане з використанням творчих рішень, нестандартних підходів, прогнозування. Однак, використовуються класичні підходи, має місце використання відомих алгоритмів;

11-20 балів – завдання виконане з елементами творчого підходу, переважають відомі, алгоритмізовані правила їх розв'язання;

0-10 балів – завдання не виконано або зроблена спроба виконання без використання творчих підходів.

IV. Політика оцінювання

Політика викладача щодо здобувача освіти.

Відвідування занять у відповідності до розкладу є обов'язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. У випадку пропуску занять студентом з поважних причин, викладач призначає заняття за допомогою дистанційної платформи. Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час консультації. За об'єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за погодженням з викладачем.

Здобувачі вищої освіти повинні мати активований акаунт університетської пошти на Офіс365. Обов'язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової скриньки на Офіс365 та відвідування сторінки кафедри, перегляд новин на Телеграм-каналі. Усі письмові запитання до викладача стосовно навчальної дисципліни мають надсилатися на університетську електронну пошту або особисту електронну пошту викладача. У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення занять та консультацій.

Політика щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці.

З учасниками освітнього процесу проводиться просвітницька робота з питань охорони праці, пожежної, техногенної і радіаційної безпеки, санітарної гігієни, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Здобувачі інформуються про місця розташування захисних споруд цивільного захисту, призначений для їх укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок поведінки в них, а також шляхи захисту себе та свого оточення при різноманітних надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Викладання дисципліни відбувається з дотриманням правил санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони здоров'я, електробезпеки та пожежної безпеки.

Політика щодо академічної доброчесності.

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Здобувачі інформуються про засоби контролю за дотриманням правил академічної доброчесності, які застосовуватимуться під час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація, обман), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. Списування під час виконання тестових завдань, під час контрольних робіт, складання заліку заборонені (в тому числі, із використанням мобільних пристроїв). Для письмової доповіді допускається не більше 20% текстових запозичень. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час online тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.

Політика щодо дедлайнів та перескладання.

Завдання, виконані з порушення призначених викладачем термінів, оцінюється на нижчу оцінку. Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях із викладачем ті теми, які він пропустив протягом семестру (з

поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми. Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

VI. Підсумковий контроль

Формою підсумкового контролю є залік.

Підсумковий контроль здійснюється відповідно до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Оцінювання знань здобувачів здійснюється під час поточного контролю за результатами виконання тих видів робіт, які передбачені силабусом. Семестровий залік викладач виставляє за умови виконання здобувачем освіти завдань, передбачених силабусом. Мінімальна позитивна кількість балів – 60. Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях із викладачем ті теми, які він пропустив протягом семестру (з поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми.

У випадку, якщо здобувач освіти набрав менше ніж 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 100 балів.

Повторне складання екзаменів, заліків допускається не більше як два рази з кожного освітнього компонента: один раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету.

Питання до заліку:

1. Які мотиви та символи можна інтерпретувати у драматичних творах Лесі Українки через засоби хореографічного мистецтва?
2. Які основні етапи підготовки до створення перформансу?
3. Як елементи танцю можуть розкривати психологічний стан персонажів у драматичних творах Лесі Українки, таких як "Лісова пісня"?
4. Які методи використовуються для побудови драматургії у сучасному перформансі?
5. Проаналізуйте роль ритму та пластики у постановках, заснованих на творах Лесі Українки.
6. Як вибір простору впливає на концепцію та реалізацію перформансу?
7. Як можна використати народні танцювальні традиції для сценічного відображення фольклорних мотивів у творчості Лесі Українки?
8. Які особливості роботи з акторами або виконавцями у процесі постановки перформансу?
9. Як хореографія та рух можуть посилювати емоційний вплив перформансу?
10. Яким чином хореографія може допомогти візуалізувати ідеї про свободу, кохання та боротьбу у творах Лесі Українки?
11. Охарактеризуйте роль світлового дизайну та сценографії у постановці перформансу.
12. Розгляньте взаємозв'язок музики та танцю в постановках за мотивами "Лісової пісні".
13. Розкажіть про значення імпровізації у процесі створення та виконання перформансу.
14. Які стилі сучасної хореографії найбільш підходять для інтерпретації творів Лесі Українки на сцені?
15. Які технічні засоби використовуються для реалізації сучасного перформансу?
16. Як аналіз літературного або драматичного джерела допомагає створити концепцію перформансу?
17. Розгляньте роль символів і метафор у постановці перформансу.

18. Які підходи використовуються для адаптації класичних творів у форматі перформансу?
19. Як природа у творчості Лесі Українки може бути відображена через засоби сценографії та хореографії?
20. Які особливості роботи режисера під час поєднання різних видів мистецтва (музики, танцю, театру) у перформансі?
21. Які особливості танцювальної мови можна використати для передачі конфлікту між персонажами у творах Лесі Українки?
22. Охарактеризуйте роль хореографічного перформансу у збереженні культурної спадщини через творчість Лесі Українки.

Шкала оцінювання знань здобувачів освіти з освітніх компонентів, де формою контролю є залік

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90–100	Зараховано
82–89	
75–81	
67–74	
60–66	
1–59	Незараховано (необхідне перескладання)

VI. Рекомендована література та інтернет-ресурси

Рекомендована література

1. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКиМ, 2021. 241 с.
2. Кіндер К. Танцювальне мистецтво Волині: динаміка традицій і новацій: колективна монографія Scientific monograph «Science, technology and innovation the experience of European countries and prospects for Ukraine». Riga: «Baltija Publishing». 2021. С. 335-362.

3. Кіндер К. Р. Жанрові різновиди та локальна специфіка народних танців Волині. *Вісник КНУКіМ: зб. наук. праць. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв*. Вип. 26. 2012. С. 73-79.
4. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. Київ, КНУКіМ, 2017. 116 с.
5. Плахотнюк О. А. Стилi та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. 80 с.
6. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні зв'язки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. Київ : ПП «Астрiя». 2020. 327 с.
7. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2016. 240 с.
8. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. II частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2018. 222 с.
9. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. Ч. III. 134 с.
10. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 264 с.
11. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія. Київ : ФОП-Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
12. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

Інтернет ресурси:

1. ALPHA/хореографічний спектакль). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YMk6Xey8Bkg> Дата звернення (12.08.2024)
2. Майстер-клас «Стилізація в хореографії». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WETFaVV0B8s>. Дата звернення (27.08.2024).

3. Хореографічна композиція «На крилах кохання» за мотивами драми Л. Українки «Лісова пісня». URL:<https://www.youtube.com/watch?v=4Z2miVEZSyQ>. Дата звернення (12.09.2024).

4. (Вистава «Лісова феєрія» театр Міміки та жесту «Райдуга»). URL:<https://www.youtube.com/watch?v=i7xWTuf0qqc> Дата звернення(24.09.2024)