

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА**

Навчально-науковий інститут мистецтв

Кафедра сценічного мистецтва і хореографії

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕРФОРМАНС ЯК ФОРМА СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю В6 Перформативні мистецтва
спеціалізації В6.03 Хореографічне мистецтво
галузі знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Освітня кваліфікація: магістр перформативного мистецтва
(хореографічне мистецтво)
Форма здобуття освіти – денна

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 08 від «03» вересня 2025 р.

м. Івано-Франківськ - 2025

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до курсу
3. Мета та цілі курсу
4. Компетентності
5. Результати навчання
6. Організація навчання курсу
7. Система оцінювання курсу
8. Політика курсу
9. Рекомендована література

Розробник:

Квецко Ольга Ярославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії навчально-наукового інституту мистецтв.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 8 від «3» вересня 2025р.

Завідувач кафедри
сценічного мистецтва і хореографії,
доцент, кандидат мистецтвознавства:

Надія КУКУРУЗА

1. Загальна інформація

Назва дисципліни	Перформанс як форма синтезу мистецтв
Викладач	Квецко Ольга Ярославівна
Контактний телефон викладача	+380506747524
Е-mail викладача	olha.kvetsko@cnu.edu.ua
Формат дисципліни	Очний
Обсяг дисципліни	3 кредити ЄКТС, 90 год.
Статус дисципліни	вибіркова
Посилання на сайт дистанційного навчання	https://d-learn.pnu.edu.ua
Консультації	У зручний для здобувачів час за узгодженням з викладачем.

2. Анотація до навчальної дисципліни

Курс «Перформанс як форма синтезу мистецтв» спрямований на поглиблене вивчення перформансу як складної міждисциплінарної художньої практики в контексті сучасного мистецтва. Програма курсу охоплює ключові теоретичні підходи до аналізу перформансу, його історичну еволюцію та актуальні форми взаємодії з візуальним мистецтвом, театром, хореографією, музикою, новими медіа й соціальним простором.

Курс зосереджується на перформансі як критичному інструменті осмислення тіла, ідентичності, публічного простору, часу та взаємодії з глядачем. Значна увага приділяється авторським стратегіям, дослідницьким методам і практичному проєктуванню перформативних робіт. У результаті навчання студенти формують здатність до концептуального аналізу, міждисциплінарного мислення та створення власних перформанс-проєктів у межах сучасного художнього дискурсу.

3. Мета та цілі навчальної дисципліни

Метою курсу «Перформанс як форма синтезу мистецтв» є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти здатності до професійного осмислення та застосування перформативних практик у сфері хореографії та сценічного мистецтва, розвитку міждисциплінарного художнього мислення, авторської сценічної мови та дослідницького підходу до роботи з тілом, простором і глядачем.

Цілі курсу

У результаті опанування дисципліни здобувачі освіти повинні:

- поглибити знання теоретичних і історичних засад перформансу в контексті хореографії та сценічного мистецтва;

- дослідити перформанс як форму синтезу хореографії, театру, візуального мистецтва, музики та нових медіа;
- розвинути навички аналізу перформативних і сценічних практик з урахуванням сучасних художніх процесів;
- осмислити тіло як основний інструмент художнього висловлювання у перформансі та сценічній дії;
- сформувати здатність до концептуального та композиційного проєктування перформативних і сценічних робіт;
- застосовувати перформативні методи у власній хореографічній, постановчій та дослідницькій діяльності;
- розвинути навички рефлексії, вербалізації та презентації авторських мистецьких проєктів.

4. Програмні компетентності та результати навчання.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Фахові компетентності:

СК1. Усвідомлення місця та ролі хореографічної культури у сучасному соціокультурному просторі, здатність виявляти новітні тенденції та перспективні напрями розвитку хореографії.

СК2. Здатність виявляти та вирішувати проблеми (дослідницькі, творчі, організаційні) у сфері фахової діяльності.

СК3. Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері хореографії.

СК4. Здатність до художньо-критичної діяльності у сфері хореографії.

СК10. Усвідомлення синтетичної природи хореографічного мистецтва та багатоманітності його можливих зв'язків з іншими мистецтвами у хореографічному творі.

Результати навчання:

ПР3. Організовувати колективну діяльність задля реалізації планів, проєктів.

ПР4. Використовувати комунікаційні технології для професійних контактів, брати участь у дискусіях з проблем розвитку мистецтва та освіти.

ПР5. Вміти аргументувати, упорядковувати факти, аналізувати, порівнювати, класифікувати, робити висновки у процесі науково-дослідної діяльності.

ПР6. Виявляти тенденції та перспективи розвитку хореографічної культури у процесі аналітичного осмислення подій та фактів минулого та сучасності.

ПР9. Володіти навичками художньо-критичного осмислення явищ хореографічної культури сучасності в контексті загально-мистецького поступу.

ПР16. Визначати місце та роль хореографічної складової в контексті різножанрового художнього проєкту як одного із засобів реалізації творчої ідеї, використовуючи традиційні та альтернативні хореографічні техніки, комплексні прийоми, залучаючи суміжні види мистецтв.

5. Організація навчання

Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття		Загальна кількість годин	
Лекції		10	
семінарські заняття / практичні / лабораторні		20	
самостійна робота		60	
Індивідуальні заняття		-	
Ознаки навчальної дисципліни			
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / Вибірковий
2	В6 Перформативні мистецтва В6.03 Хореографічне мистецтво	1	Вибірковий
Тематика навчальної дисципліни			
ТЕМА	Кількість годин		
	Лекції	Практичні заняття	Сам.роб.
Тема 1. Вступ до курсу. Перформанс як форма синтезу мистецтв	2		
Тема 2. Історичний розвиток і сучасні тенденції перформансу	2		5
Тема 3. Художні та концептуальні аспекти перформансів.	2		
Тема 4. Елементи театру, музики, візуального мистецтва, технологій та інших сфер у перформативну практику.	2		5
Тема 5. Аналіз впливу перформативного мистецтва на культуру й суспільство	2		
Тема 6. Дослідження руху як перформативного жесту		2	5
Тема 7. Робота з простором: аудиторія, сцена, публічне середовище		2	5
Тема 8. Імпровізаційні техніки у перформативних практиках		2	
Тема 9. Взаємодія тіла та об'єкта. Голос і звук у перформансі		2	5
Тема 10. Мінімалізм і повтор як художній прийом		2	5

Тема 11. Site-specific перформанс: аналіз і практика			2	5
Тема 12. Колективний перформанс: групова композиція			2	5
Тема 13. Драматургія та структура перформативного проєкту			2	10
Тема 14. Репетиційний процес і підготовка показу			4	10
Всього за курсом:		10	20	60
Система оцінювання навчальної дисципліни				
Загальна система оцінювання курсу		Лекції – 5 балів Практичне заняття – 55 балів Самостійна робота – 10 балів Залік – 30 балів		
Умови допуску до підсумкового контролю		До складання заліку допускаються студенти, які за результатом змістового модуля набрали не менше як 25 балів.		
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		
		для заліку		
90 – 100	A	Зарвховано зараховано		
80 – 89	B			
70 – 79	C			
60 – 69	D			
50 – 59	E			
26 – 49	FX	не зараховано з можливістю повторного складання		
0-25	F	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни		
Політика навчальної дисципліни				
Навчальна дисципліна спрямована на формування у здобувачів вищої освіти цілісного розуміння перформансу як міждисциплінарної мистецької практики та розвиток практичних навичок створення авторських перформативних проєктів. Навчання ґрунтується на принципах творчої свободи, академічної доброчесності.				

взаємної поваги та активної участі студентів у навчальному процесі.

Відвідування лекційних і практичних занять є обов'язковим. Допускається пропуск занять лише з поважних причин (хвороба, офіційні обставини), підтверджених відповідними документами. Пропущені практичні заняття підлягають обов'язковому відпрацюванню у формі індивідуального творчого або аналітичного завдання.

Курс має практикоорієнтований характер, тому активна участь у практичних заняттях, дискусіях, перформативних вправах та колективних проєктах є важливою складовою навчального процесу. Пасивна присутність без включеності в роботу знижує підсумкову оцінку.

Самостійна робота включає:

- опрацювання теоретичних джерел;
- перегляд і аналіз перформативних практик;
- виконання творчих завдань;
- розробку концепції авторського перформансу;
- підготовку рефлексивних текстів і презентацій.

Усі завдання мають виконуватися у встановлені терміни. Під час вивчення дисципліни здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Забороняються: плагіат; самоплагіат; фабрикація та фальсифікація матеріалів; списування та несанкціонована допомога. У разі виявлення порушень академічної доброчесності студент отримує незадовільну оцінку за відповідний вид роботи без права повторного подання.

Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою та включає:

- поточну роботу на практичних заняттях;
- підсумковий авторський перформативний проєкт (показ і усне/письмове обґрунтування).

Критерії оцінювання базуються на рівні творчого мислення, концептуальній цілісності, професійності виконання та здатності до рефлексії.

Взаємодія між викладачем і студентами ґрунтується на засадах взаємоповаги, толерантності та етичної поведінки. Критика в межах курсу має конструктивний і професійний характер.

У разі потреби можливе використання дистанційних або змішаних форм навчання відповідно до нормативних документів закладу вищої освіти.

Основна література

1. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. 241.
2. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва. Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
3. Плахотнюк О. А. Стилi та напрямки сучасного хореографічного мистецтва. Львів. ЦТДЮГ, 2009. 80 с.
4. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ– поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні зв'язки, стильова

- типологія : монографія. Київ : ПП «Астроя». 2020. 327 с.
6. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2016. 240 с.
 7. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. II частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2018. 222 с.
 8. 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.
 9. 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.
 10. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія. Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. 194 с.
 11. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. 168 с.

Допоміжна література

1. Бурсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. Вінниця : Нова книга, 2014. 52 с.
2. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни "Методика викладання модерн танцю для студентів I курсу спеціалізації «Хореографії». Рівне: РДГУ, 2005. 20 с.
3. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. 28 с. (Сер. «Підручний poradник для актора»).
4. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ.. М. Шкарабана. К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с. (Сер. «Підручний poradник для актора»).
5. Лепша І.Д. 100 облич української естради. Чернівці: Молодий буковинець, 2010. 408 с.
6. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. 216 с.
7. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк– Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 295 с.
8. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівня акредитації. Спеціалізація «Народна хореографія». Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. 20 с.
9. Погребняк М. М. Танець «модерн» XX ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія. Полтава : ПНПУ імені

- В. Г. Короленка. 2015. 312 с.
10. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання. Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. Харків, 2010. 22 с.
 11. Чапалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: Монографія. Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2077. 344 с.
 12. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. Харків, 2010. 20 с.
 13. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю. К. : НАКККиМ, 2015. 396 с.
 14. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю. Київ : СІК Груп, 2017. 332 с.
 15. Шариков Д. І. Contemporary dance у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2010. 173 с.
 16. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: генеза і концепція балетного театру. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 304 с.
 17. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. 20 с.
 18. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво». Київ : КиМУ, 2011. 184 с.
 19. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний Нарис. Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. 60 с. : іл..

Викладач : Ольга Квецко, доцент