

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

Навчально-науковий інститут мистецтв

Кафедра сценічного мистецтва і хореографії

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТА СИНТЕЗ 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 перформативних мистецтв
за спеціалізацією (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	Історія та синтез 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

Навчальна дисципліна «Історія та синтез мистецтв» спрямована на поглиблення знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти про закономірності розвитку мистецтва, взаємодію та взаємопроникнення різних видів мистецтв у культурно-історичному процесі. Особлива увага приділяється осмисленню мистецтва як цілісного культурного явища та розумінню принципів синтезу хореографії з музикою, театром, образотворчим мистецтвом, літературою, кіно, архітектурою й новими медіа.

Курс передбачає аналіз історичних форм синтезу мистецтв, їх трансформації в різні мистецькі епохи та сучасних практик міждисциплінарної взаємодії. Розглядаються особливості створення синтетичного художнього образу, співвідношення руху, музики, слова, пластики, сценографії, світла, костюма та мультимедійних засобів у сценічному творі.

У процесі вивчення дисципліни здобувачі набувають умінь аналізувати мистецькі явища з позицій міждисциплінарного підходу, визначати художні засоби різних видів мистецтв та їх функціональне поєднання у хореографічній композиції. Практичне спрямування курсу орієнтоване на формування професійної здатності балетмейстера, хореографа та викладача використовувати принципи синтезу мистецтв у створенні сучасних сценічних проєктів, перформансів і хореографічних постановок.

Дисципліна сприяє розвитку художнього мислення, творчої уяви, естетичної культури, аналітичних та проєктних компетентностей магістрантів, а також формуванню здатності інтегрувати різні мистецькі засоби для створення цілісного сценічного образу.

3. Мета та цілі навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів другого

(магістерського) рівня системного розуміння історичного розвитку, взаємодії та синтезу різних видів мистецтв, а також здатності застосовувати принципи міжмистецької взаємодії у професійній хореографічній, балетмейстерській, педагогічній та творчо-проектній діяльності.

Цілі дисципліни

Основними цілями навчальної дисципліни є:

- поглиблення знань про історичні закономірності розвитку та взаємодії різних видів мистецтва;
- осмислення хореографії як синтетичного виду мистецтва та визначення її взаємозв'язків із музикою, театром, літературою, образотворчим мистецтвом, архітектурою, кінематографом і новими медіа;
- формування навичок аналізу художнього твору з позицій міждисциплінарного та синтетичного підходів;
- дослідження способів поєднання руху, музики, слова, сценографії, костюма, світла, відео та мультимедійних технологій у сценічному мистецтві;
- розвиток здатності створювати цілісний художній образ засобами різних видів мистецтв;
- формування професійного вміння використовувати мистецькі засоби у балетмейстерській та постановочній роботі;
- розвиток творчого, критичного й образного мислення, художнього смаку та здатності до самостійного мистецького пошуку;
- формування готовності застосовувати принципи синтезу мистецтв під час створення хореографічних композицій, перформансів, мистецьких проєктів та сценічних постановок.

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).

Фахові компетентності:

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

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 проекту 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. Синтез мистецтв як художньо-культурне явище. Поняття, принципи та форми взаємодії мистецтв	2		
Тема 2. Історична еволюція синтезу мистецтв. Від синкретизму первісного мистецтва до сучасних міждисциплінарних практик	2		5
Тема 3. Синтез мистецтв у художніх стилях та мистецьких напрямках. Взаємодія пластики, музики, слова та візуального образ	2		
Тема 4. Хореографія в системі синтетичних мистецтв. Специфіка поєднання руху, музики, драматургії та сценічного оформлення.	2		5
Тема5. Хореографія і музика. Музично-пластична єдність, ритм, темп, динаміка та образність.	2		

Тема 6. Хореографія і театральне мистецтво. Драматургія, акторська виразність, сценічна дія та створення образу.		2	5
Тема 7. Хореографія та образотворче мистецтво. Композиція, колір, форма, простір, костюм і сценографія.		2	5
Тема 8. Хореографія і література. Словесний текст як основа хореографічної інтерпретації та створення сценічного образу.		2	
Тема 9. Хореографія, кіномистецтво та нові медіа. Екранні технології, відеопроєкції, цифрові засоби та мультимедійний перформанс.		2	5
Тема 10. Художній образ у синтетичному сценічному творі. Засоби його створення та взаємодія мистецьких компонентів.		2	5
Тема 11. Синтез мистецтв у балетмейстерській творчості. Принципи формування композиційної та драматургічної структури постановки.		2	5
Тема 12. Традиційне і сучасне в синтетичному хореографічному творі. Інтерпретація фольклорної спадщини засобами сучасного мистецтва.		2	5
Тема 13. Перформанс як форма сучасного синтезу мистецтв. Простір, тіло, звук, візуальний образ і взаємодія з глядачем.		2	10
Тема 14. Проектування синтетичного хореографічного твору. Розроблення концепції, драматургії та художнього рішення.		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	До складання заліку допускаються студенти,		

контролю		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	Зарховано 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. <i>Самостійна робота включає:</i> • опрацювання теоретичних джерел; • створення презентації або дослідницького проєкту; 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:

- відвідування лекцій;
- поточну роботу на практичних заняттях - залік.

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.

Критерії оцінювання для контролю самостійної роботи

9–10 балів: глибоке дослідження, міждисциплінарність, авторська концепція

7–8 балів: достатній рівень аналізу, незначні недоліки

5–6 балів: описовість, слабка аналітика

1–4 бали: фрагментарність, відсутність самостійності

0 балів: робота не подана

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.
5. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2016. 240 с.
6. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. II частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2018. 222 с.
7. 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.
8. 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.
9. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія. Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. 194 с.
10. 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» ХХ 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, 2017. 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. : НАКККіМ, 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 іконцепція 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