

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

visual imagery or storytelling. A teacher who is well-versed in imaginative thinking can tailor their approach to match each student's unique learning needs, creating a more inclusive and effective learning environment.

Through exercises that encourage imaginative interpretation, such as guided visualization or discussing the story behind a composition, teachers can also nurture their students' creative abilities. This not only enhances students' technical and interpretive skills but also fosters a lifelong appreciation for the emotional and artistic aspects of music.

Imaginative thinking is a fundamental skill that enhances both the interpretive and pedagogical capabilities of future piano teachers. By developing this skill, teachers can approach piano pieces with a fresh, expressive perspective, bringing out the artistic depth that lies within each composition. This ability not only elevates their own performances but also enriches their teaching, as they are better equipped to convey the beauty and meaning of music to their students.

From a pedagogical standpoint, imaginative thinking enables teachers to communicate complex artistic concepts in a relatable and engaging way, thereby fostering students' emotional connection to music. Ultimately, the cultivation of imaginative thinking in future piano teachers contributes to a more holistic, expressive, and impactful approach to piano education, inspiring students to explore music as a vibrant form of personal and artistic expression.

LIST OF REFERENCES

1. Godoy, R. I., & Jorgensen, H. *Musical imagery*. Routledge. 2012.
2. You Yan. Component structure and criteria for evaluation of the experience of future musical art teachers' artistic-figurative representation. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2021. № 2 (5-41), 28-33.

XU SU

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

Nataliia BATIUK,

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

APPLICATION OF PROJECT-BASED TECHNOLOGIES IN PREPARING FUTURE CHOREOGRAPHERS FOR STAGING ACTIVITIES

Abstract: The article examines project-based technology as a set of sequential and systematically implemented educational projects that provide a structured approach in training choreography students for creating dance productions. Two key directions for applying project-based technology in the preparation of future choreographers are substantiated. The stages of creating stage productions are analyzed, and the impact of gradually involving students in projects at each stage on their professional training is explored. The effectiveness

of various types of projects in developing the professional competencies of future choreographers is demonstrated.

Keywords: future choreographers, project-based technology, staging activities.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ ДО ПОСТАНОВОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Анотація. У статті розглядається проєктна технологія як комплекс послідовно і системно запроваджуваних навчальних проєктів, що забезпечують структурований підхід у підготовці студентів-хореографів до створення танцювальних постановок. Обґрунтовано два ключових напрямки застосування проєктної технології у процесі підготовки майбутніх хореографів. Проаналізовано етапи створення сценічних постановок та досліджено, як поступове залучення студентів до проєктів на кожному з цих етапів сприяє їхній професійній підготовці. Виявлено ефективність застосування різних видів проєктів для розвитку професійних компетентностей майбутніх хореографів.

Ключові слова: майбутні хореографи, проєктна технологія, постановочна діяльність.

Modern Choreographic Education is evolving towards competency-based, problem-oriented, communicative-active, and technology-oriented approaches, supporting the realization of individual development and self-learning pathways for future dancers, choreographers, and instructors of choreographic disciplines.

Developing the professional competencies of future choreographers aims at forming both personal and professional positions, the ability to quickly adapt to changing life situations, think critically, apply acquired knowledge and skills in professional activities, generate new ideas, make unconventional decisions, and think creatively. It is also essential to be able to obtain, critically analyze, and adapt information from various sources for individual development and self-improvement.

Among the methods and technologies aimed at preparing such specialists are: situational methods that teach students to analyze specific problems and find alternative solutions; modification methods that stimulate critical thinking and help make changes in the proposed material, revealing new possibilities and creating a refreshed context; modeling methods that involve artistic-lexical analysis of choreographic staging, comparing it with an exemplary model, and developing improvement measures; experimental-practical activity methods, and others.

One of the most effective and widely used methods in the training of future choreographers is the project-based method. In the education system, this method has gradually evolved from a simple teaching tool to a comprehensive project-based technology that provides structured and sequential creation of creative products.

Purpose of the Article: The article aims to outline the stages of implementing project-based technology in the training process for choreography

students to prepare them for independent staging activities and to explore its role in developing professional competencies.

In training future choreographers, project-based technology is applied in two key directions, each with its specific objectives. The first direction uses this technology as a teaching method that fosters analytical and creative skills, helping students acquire new knowledge through practical projects. The second direction involves engaging students in the design of stage-choreographic creative products, encompassing all stages – from idea generation and artistic conception to full stage realization. This enables students not only to master staging skills but also to learn to see the entire process of creating choreographic works.

The application of project-based technologies in preparing future choreographers for staging activities is also implemented in two main aspects. The first involves forming specialized subject knowledge, performance skills, and the ability to manage the staging process, including mastering choreographic management, essential for a choreographer-director. The second aspect focuses on understanding the principles of dramaturgy and their application in choreography, perceiving choreographic works as artistic phenomena with emphasis on the artistic uniqueness and style of the choreographer. This aspect also includes the ability to analyze choreographic works within the broader development of choreographic culture, knowledge of principles for creating choreographic images, and the readiness to stage concert programs and cultural-artistic projects.

For a more conscious understanding of the appropriateness of applying project-based technology in the training of future choreographers for staging activities, let us examine the stages of creating stage productions and analyze how gradual student involvement in projects at each stage facilitates their preparation for independent work on dance productions.

Consider the stages of familiarizing students with the peculiarities of staging work in a children's choreography club, as described in T. L. Povalii's practicum. *The first stage is preparation for staging*, which includes: «defining the theme, selecting musical material, choosing music, determining the storyline, images, the number of participants, as well as the style and genre of the production» This stage involves «selecting participants, planning rehearsals, working with the accompanist, determining the thematic concept of the choreographic piece, writing a libretto, creating choreographic images, staging an étude for the upcoming composition, and designing costumes» (Povalii, 2016, pp. 44-45). *The second stage involves establishing the dramatic structure of the dance*, which includes introducing the audience to the characters, the beginning of the action, the conflict suggested in the opening, the peak of action, and the conclusion (exposition, beginning, development, climax, and resolution). *The third stage is staging-rehearsal work*, encompassing theme and musical material selection, defining the style, genre, and choreographic language of the piece. Plans for the future production are presented to the participants, where the concept, characters' nature, their actions in the dance, and costume sketches are discussed. A detailed choreographic script is created, with a developed storyline, choreographic lexicon,

dance pattern, costumes, sets, and lighting. Primary and alternate cast members are selected. This is followed by the practical implementation of the concept, choreography study, rehearsals, and preparation for the concert performance (Ibid). Therefore, the staged approach to choreographic production covers idea formation, concept development, planning, and organizing rehearsals, working with performers, and creating a cohesive artistic product. Considering these stages, it becomes evident that project-based technologies are essential for effectively training future choreographers. They not only support individual elements of the staging process but also provide a systematic approach to education, which includes creating educational projects integrated into each stage of work. This way, students gradually master all aspects of staging—from concept to stage realization – developing the necessary skills and competencies for working in a professional environment.

Most educators who have researched the application of project-based technologies in education note their crucial role in developing future professionals' competencies. Let us analyze the professional competencies of a choreographer-pedagogue, as proposed by T. O. Blagova, and examine how different types of project activities contribute to developing these competencies.

Considering the multifunctional nature of a choreographer-pedagogue's profession, which includes three primary aspects: creative-staging, rehearsal, and pedagogical activities, T. O. Blagova identifies several key professional competencies required for self-realization in this field. One of these competencies is the ability to manage, which includes «managing a choreographic team, conducting organizational-creative work with students, organizational-educational work with parents, and creative collaboration with fellow choreographers» (Blagova, 2018, p. 24). The consistent implementation of project-based technology during the preparation of students for staging activities promotes the development of these managerial qualities. This is due to the fact that staging activities always take place under different socio-cultural and educational conditions, requiring the choreographer-student to consider available resources and develop a strategy for implementing the dance composition at each stage.

The effectiveness of applying different types of projects during dance productions positively influences the development of such professional competencies as the ability to design artistic reality through choreographic images; the ability to use interdisciplinary connections in the educational process across various educational levels; the ability to interpret artistic information for creating dance compositions; the ability to apply information and communication technologies (ICT) to create, implement, and present artistic projects; and the ability to consider the economic, organizational, and legal aspects of professional activity.

Thus, project-based technologies contribute to developing systematic thinking, organizational skills, and creativity in choreography students, which are essential for successful staging activities. Additionally, their application positively impacts the development of professional competencies, such as design skills,

interdisciplinary connections, ICT application, and managerial activities, which are necessary for the comprehensive realization of a choreographer in the profession.

LIST OF REFERENCES

1. Благова, Т. О. (2018). Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект. *Педагогічні науки*, 3(94), 21–26.
2. Повалій, Т. Л. (2016). *Основи хореографії з методикою викладання: практикум з хореографічної підготовки майбутніх учителів початкової школи*. Суми: СПДФО Повалій К. В.
3. Ткаченко, М. В. (2023). *Формування готовності майбутніх хореографів до застосування проєктних технологій у професійній діяльності* (дис. канд. пед. наук). Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна.

Тетяна НАЗАРОВА,
викладач КЗ «Мистецька школа»
(Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області)

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗБОРУ ДВОГОЛОСНИХ ІНВЕНЦІЙ Й. С. БАХА НА УРОКАХ ФОРТЕПІАНО: ВІД АНАЛІЗУ ДО ВИКОНАННЯ

Традиційно для розвитку самостійності пальців та підготовки до виконання більш складної поліфонічної структури, педагоги використовують інвенції Й. С. Баха. Інвенція – це невелика поліфонічна п'єса, яка строїться на основі імітації або каноні (повного повторення мелодії одного голосу іншим). Кожен голос інвенцій самостійний та самовиражений. Й. С. Бах написав інвенції та симфонії для своїх учнів, як підготовчі вправи перед виконанням більш складної поліфонічної структури для досягнення більш повної самостійної гри пальців рук на клавесині.

Метою дослідження є вивчення та розробка методологічних підходів, які поєднують традиційні та інноваційні методи. Дослідження спрямоване на формування інтересу до вивчення барочної музики, систематизувати знання про інвенції на рівні глибшого розуміння стилістичних особливостей музики епохи бароко, сприяти професійному зростанню учнів та узагальнити методичний досвід роботи над поліфонічними творами на прикладі вивчення двоголосних інвенцій Й. С. Баха.

На перших уроках вивчення інвенцій необхідно ознайомити учнів з біографією композитора та стилістичними особливостями епохи бароко, а також декількома редакціями, наприклад: К. Черні, Ф. Бузоні, Й. Браудо, Urtext-том. Вміння розрізняти авторський та редакторський текст допоможе розвинути в учнях самостійність творчого мислення. Музичні твори з редакцією – це помічник в роботі учня з нотним текстом, він вказує на особливості стилістичних прийомів виконання, які розвивають розуміння

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.	