

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет культури та мистецтв
Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Затверджено

На засіданні кафедри режисури та
хореографії
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № 1 від 29.08. 2024 р.)

Гарант ОПП «Театрознавство»



доц. Софія РОСА-ЛАВРЕНТІЙ

Зав. кафедри



проф. Федір СТРИГУН

СИЛАБУС
з навчальної дисципліни
«ПЕРФОРМАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»,
що викладається в межах ОПП «Театрознавство»
другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів
з спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

Львів – 2024 р.

Назва курсу	Перформативне мистецтво
Адреса викладання курсу	Факультет культури і мистецтв кафедра режисури та хореографії, вул. Стефаніка 10.
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет культури і мистецтв кафедра режисури та хореографії.
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	Галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Викладачі курсу	доцент Плахотнюк Олександр Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії.
Контактна інформація викладачів	oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua , https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plakhotnyuk-oleksandr-anatoliyevych
Консультації по курсу відбуваються	(адреса кафедри вул. Стефаніка,10. Теоретична аудиторія, 1) Консультації що четверга з 10:00 – 11:10 кафедра режисури та хореографії, або в день проведення лекцій/практичних занять (або за попередньою домовленістю). Проводиться он-лайн консультація. Для цього відбувається комунікація через електронну пошту викладача або через окрему групу в соціальних мережах
Сторінка курсу	https://kultart.lnu.edu.ua/course/performatyvne-mystetstvo
Коротка анотація курсу	Дисципліна «Перформативне мистецтво» є вибірковою дисципліною з спеціальності 026 Сценічне мистецтво, ОПП «Театрознавство», яка викладається на I курсі магістратури 1 семестр, в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Інформація про курс	<p>Ознайомчий курс «Перформативне мистецтво» мета якого усвідомлення значного впливу сучасних тенденцій розвитку мистецтва, а саме перформативного мистецтва та його взаємодії з хореографією, набуття навиків створення можливості для розвитку та самовираження для всіх митців, незалежно виду мистецтв.</p> <p>Змістовність курсу полягає в тому, щоб надати здобувачам (магістрам) не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які допоможуть їм створити власну та творчу хореографічну практику для всіх учасників. В результаті, вони зможуть сприяти розвитку індивідуальності, самовираженню та благополуччю кожного митця або аматора, що захоплюється перформативним мистецтвом.</p> <p>Загальна мета – надати студентам знань, навичок і розуміння для того, щоб вони могли ефективно розвивати себе у сфері перформативного мистецтва, бути креативними та критично мислячими артистами.</p>

Мета та цілі курсу	<p>Мета курсу Мета вибіркового навчального курсу з перформативного мистецтва може варіюватися в залежності від конкретного запиту здобувачів освіти та філософії сприйняття перформенсу.</p> <p>Основні цілі курсу можуть включати:</p> <ul style="list-style-type: none">- Розуміння історії та концепцій перформативного мистецтва:- Розвиток творчих та виконавських навичок.- Критичний аналіз та рефлексія перформативного мистецтва.- Робота з публікою та співпраця, взаємодії з глядачами та робити свої перформанси активною участю аудиторії.- Вивчення теоретичних основ перформативного мистецтва- Експеримент і творчий розвиток, створення сприятливого середовища для експериментів та творчого розвитку студентів у сфері перформативного мистецтва.
---------------------------	---

**Література
для вивчення
дисципліни**

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 / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
3. Плахотнюк О. А. Стилї та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
4. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ столїття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астроя». 2020. – 327 с.
5. Сучасне хореографічне мистецтво: підгрунття, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
6. Сучасне хореографічне мистецтво: підгрунття, 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. Тїло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Полїшук О. В., 2017. – 194 с.
10. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

Допомїжна література

11. Бурсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
12. 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.
13. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с. (Сер. ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.)
4. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 184 с.
5. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..

Іншомовна література

Основна

30. Vausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 с.
31. Czorny M. Postaés ceniczna aktora-tancerza. – Warszawa : CONVIVO, 2021. – 400 p.

32. Sosnowska F. Performans oporu. Warszawa : Bęc zmiana, 2018. 224 p.
33. Performer. Pod red. V. Kuleszy, J. Sbczana, H. Wróblewskiej. Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny sm. Zbigniewa Raszewskiego, 209. 128p.
34. Performer. Pod red. J. Zielińskiej. – Warszawa : U-Jazdowski, 2020. 302 p.
35. Estetyka/Inestetyka. Współteorie działań artystycznych. Red. naykowa: M. Falkowski, P. Graczyk, C. Woźniak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellńskiego, 2020. 284 p.
36. Schneider R. Pozostaje performans. Kraków : Wydawnictwo księgarnia Akademicka, 2020. 408 p.
37. Alwin Nikolais, Murray Louis. – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routledge, 2005. – 259 c.
38. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
39. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
40. Banes S. Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
41. Bernad A., Wessel-Therhron B. Taniec jazzowy. – Warszawa: ISKRY, 2000. – 184 c.
42. Codziennosc performatywnosc demokracja. Pedagogia wobec norm zyciowych i problematyki nienormalnosci. Pod red. L. Kohciewicz, B. Simlat-Żuk. Gdańsk : Wydawnictwo Naykowe Katedra, 2015. 372 p.
43. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
44. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecia istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
45. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
46. Pastuszek K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszek – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
47. Przyjdźcie, pokaż Wam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
48. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
49. Sier-Jnik Barbara. Post modern dance. Zarys problematyki – twocy i techniki. – Warszawa : Centrym edukacji artystycznjtj. Centrym animacji kылtury: 1995. – 204 s.
50. Šmolik P. Soubor Námětů ke Cvičení v Základni Tělesné a Pohybové Průpravě / P. Šmolik. – Praha : ÚV SSM, 1980. – 126 s.
51. Taniec. Pod red. M. Michałowska-Barłóg przy współpracy S. Drajewskiego
2. Poznań : Kronika Mista Poznania 2017/2. – 288 p.
- Stearns M., Stearns J. Jazz Dance. The Story of American Vernacular Dance / Marshall Stearns, Jean Stearns. – New York : Da Capo Press, 1994. – 476 p.
 - Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 182 s.

- Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
- Wiszniewski W. Uzdawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok : Studio astropsychologii, 2003. – 120 s.

Інформаційні ресурси

- American Psychiatric Association URL : <https://www.psychiatry.org/>
- Ballet / Encyclopedia URL : <https://www.encyclopedia.com/literature-and-arts/performing-arts/dance/ballet>
- Ballet dance. Britannica. URL: <https://www.britannica.com/art/ballet>
- Ballet Encyclopedia / the Ballet. URL: <https://www.the-ballet.com/encyclopedia.php>
- Breathing to music videos URL : <https://www.recoverycollegeonline.co.uk/recovery-wellbeing/music/breathing/#motown>
- International Encyclopedia of Dance. 6-Vol. Editor: Selma Jeanne Cohen. New York ; Oxford : Oxford University Press. 2004. – 4048 p.
- Music for wellbeing. An overview of music for wellbeing for service users, carers and staff. URL : <https://www.recoverycollegeonline.co.uk/recovery-wellbeing/music/>
- Вісники Львівського університету, збірники наукових праць, журнали, студентські видання. URL : <http://publications.lnu.edu.ua/>
- Електронна бібліотека “Культура України” Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. URL: <https://elib.nlu.org.ua/catalogue.html?catalogue=294>
- Електронна бібліотека. URL: <https://www.culonline.com.ua/>
- Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: <http://www.lnu.edu.ua/>
- Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка. URL: <https://www.lnulibrary.lviv.ua/>
- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: [Наукова періодика України URL: http://journals.uran.ua/](http://journals.uran.ua/)

Обсяг курсу	4 кредити ЄКТС 120 годин, з них: Денна форма: аудиторних 32 години (лекції - 16, практичні - 16 годин) та 88 годин самостійної роботи.
Очікувані результати навчання	Знати: <ul style="list-style-type: none"> - Предмет, мета і завдання курсу «Перформативне мистецтво». - Ключові поняття, тенденцій та історичних витоків цієї перформативного мистецтва. - Визначення терміну «Перформативне мистецтво» - Історію перформативного мистецтва. - Вплив теорій та концепцій перформативного мистецтва.

	<ul style="list-style-type: none"> - Жанри та форми перформативного мистецтва. - Значення тіла у перформативному мистецтві. - Питання глядацької участі у перформативному мистецтві. - Сучасні тенденції розвитку перформенсу. - Культурний та соціальний контекст у перформативному мистецтві. Уміти <ul style="list-style-type: none"> – Втілювати ідеї про акт в перформенсі виконання, присутність в реальному часі та просторі, а також взаємодію з глядачем; – Розкривати сутність та значення перформансу; – Реалізовувати різноманітні жанрами та формами перформативного мистецтва, такими як акції, інсталяції, перформанси, танці та звукові перформанси. – Використовувати тіло артиста як інструменту виразу та засобом взаємодії з аудиторією. – Розглядати взаємодії артиста з глядачем та розуміння важливості глядацької участі у створенні мистецтва. – Взаємодіяти сучасними тенденціями в перформативному мистецтві та роботами сучасних художників. – Досліджувати конкретні аспекти перформативного мистецтва, які їх цікавлять найбільше, та глибше вивчати роботи визначних артистів та теоретиків.
Ключові слова	Сценічне мистецтво, хореографічне мистецтво, танець, перформенс, перформативне мистецтво, тіло, глядач, люди митці-перформери.
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми	подано у формі СХЕМИ КУРСУ**
Підсумковий контроль, форма	залік в кінці семестру

<p>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</p>	<p>Презентація, лекції, практичне заняття, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія</p> <p>Побудова освітнього простору як простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії.</p>
<p>Необхідне обладнання</p>	<p>Для вивчення курсу потрібні комп'ютер та мультимедійний проектор</p>
<p>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</p>	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25. • контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25. • <u>самостійна робота студента</u>: публікація статті 25% семестрової оцінки; участь в конференції 10% семестрової оцінки; публікація тез 10% семестрової оцінки; інші види самостійної роботи 5% семестрової оцінки. <p>Очікується, що магістранти виконають декілька видів письмових робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Есе – 10 балів;

	<p>- Науковий реферат – 10 балів; - Наукова доповідь – 10 балів; - Представлення наукової доповіді – 10 балів; - Тези – 10 балів; - Наукова стаття – 20 балів. - Доповідь на конференції (семінарському (практичному) занятті / дискусія / колоквіум / представлення групового проєкту (на всіх учасників групи) / презентація розробки (за заданою темою) та ін. – 10 балів Підсумкова максимальна кількість балів 100.</p> <p>Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.</p> <p>Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються</p>
<p>Питання до заліку</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ключові поняття, тенденцій та історичні витоки перформативного мистецтва. 2. Визначення терміну «Перформативне мистецтво». 3. Що означає термін «Перформенс», та визначення його ключових характеристик. 4. Що включає у себе ідеї про акт виконання, присутність в реальному часі та просторі, а також взаємодію з глядачем. 5. Історія перформативного мистецтва 6. Рух художників у Fluxus та акціонізму 60-х років ХХ століття до сучасних форм експериментального мистецтва. 7. Вплив теорій та концепцій, які визначають перформативне мистецтво, 8. Теорія акту, теорія тіла, постмодернізм, постструктуралізм та інші, що допомагають розкрити сутність та значення перформансу. 9. Жанри та форми перформативного мистецтва 10. Різноманітні жанрами та формами перформативного мистецтва (акції,

	<p>інсталяції, перформанси, танці та звукові перформанси).</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Значення тіла в перформативному мистецтві 12. Розуміння ролі тіла в перформативному мистецтві. 13. Питання глядацької участі в перформативному мистецтві. 14. Взаємодії артиста з глядачем та розуміння важливості глядацької участі у створенні мистецтва. 15. Сучасні тенденції в перформативному мистецтві. 16. Культурний та соціальний контекст в перформативному мистецтві. 17. Розуміння того, як перформативне мистецтво взаємодіє з культурним та соціальним контекстом, виражає соціальні та політичні питання. 18. Студенти можуть також досліджувати конкретні аспекти перформативного мистецтва, які їх цікавлять найбільше, та глибше вивчати роботи визначних артистів та теоретиків. <p>https://kultart.lnu.edu.ua/course/performatyvne-mystetstvo</p>
<p>Опитування</p>	<p>Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.</p>