

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет культури і мистецтв**

Кафедра хореографічного мистецтва

**ВИСВІТЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕМИ ЗАСОБАМИ
ТАНЦЮВАЛЬНОГО СТИЛЮ КОНТЕМПОРАРІ**

Кваліфікаційна робота (пояснювальна записка)

на здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”

Виконав: студентка

Спеціальності 024 Хореографія

Освітньо-професійної (наукової)

програми Хореографія

Єрмолаєва Яна Андріївна

Керівник доцент Рехліцька А.Є.

Рецензент доцент Думасенко С.А.

Херсон – 2020

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. Теоретична основа твору	6
1.1. Історична довідка.....	6
1.2. Мотивація.....	11
РОЗДІЛ 2. Ідейно-тематичний аналіз	13
2.1. Лібрето.....	13
2.2. Архітектоніка.....	13
2.3. Тема. Ідея. Стиль. Жанр. Форма. Вид.....	14
2.4. Характеристика дійових осіб.....	15
2.5. Музична основа твору.....	16
2.6.Опис костюмів.....	17
РОЗДІЛ 3. Запис танцю	19
3.1. Сценарно-композиційний план.....	19
3.2. Умовні позначення.....	20
3.3. Запис композиції.....	20
3.4. Опис комбінацій.....	22
ВИСНОВКИ	26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	28
ДОДАТКИ	32
Додаток А	32
Додаток Б	33

ВСТУП

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що саме у двадцятому столітті сучасний танець, набув нового змісту та отримав нову роль у розвитку мистецтва. За своїми якостями сучасний танець зберігає презентаційні функції: яскраве видовище, приємне проведення часу, соціальний ритуал, але саме як сучасне мистецтво, актуальне художнє висловлювання він оформився нещодавно. Існує багато думок, щодо створення та розвитку цього танцю. Для певної категорії людей він стає і частиною танцювальної терапії, і основою соціальної самоідентифікації.

Незважаючи на те, що один з напрямів сучасного танцю, а саме напрям контемпорарі зародився ще в середині ХХ століття, популярність цього емоційного і енергійного, але в той же час ліричного і ніжного напрямку, прийшла тільки зараз. Контемпорарі розвинувся на основі танцювальних технік та мистецьких ідей від модерну і постмодерну, він багато взяв з джаз-модерну, об'єднавши в собі різні танцювальні стилі.

Контемпорарі - це не просто танцювальна техніка, це ціла філософія - кожен рух пронизаний своєрідною думкою, кожна комбінація має логічний розвиток.

Засновницею контемпорарі багато в чому вважається Айседора Дункан, знаменита американська танцівниця початку ХХ століття, яка говорила що танець є природним продовженням людського руху, відображення емоцій, почуттів і характеру того, хто його виконує. Згодом її слова стали системою ідей сучасного контемпорарі.

Вагомий внесок у розвиток напрямку контемпорарі зробили такі танцюристи і хореографи як Рут Сент-Дені, Мері Вігман, Рудольф фон Лабан, Марта Грехем, Хосе Лімон, Мерс Каннінгем. Ці особи

вважаються основоположниками танцю модерн, іменами багатьох названі, створені і розвинуті ними техніки, але без їх участі контемпорарі не набув би свою сучасну форму.

Найвидатнішими хореографами контемпорарі визнані – Міа Майклс, Брайан Фрідман, Дерек Мітчелл, Менді Мур, Джастін Джайлс, Товаріс Вілсон, Брайан Фрідман, Дерек Мітчелл, Шеллі Хатчінсон, Джейсон та Клер Батон, Радю Поклітару, Костянтин Томільченко.

Завдяки стрімкому розвитку сучасної музики стиль контемпорарі набуває цікавішого забарвлення. Прослуховуючи сучасну музику, молодь надихається різними думками та подекуди переживаннями автора тексту, що є поштовхом для створення власних хореографічних композицій. Саме через стиль контемпорарі людина може легко висловити свої думки через власну лексику, адже контемпорарі вважається вільним танцем, танцем душі.

Найпопулярніші виконавці і групи, пісні і музика яких використовуються для постановок контемпорарі – Бен Хауверд, Ед Ширан, Імейджен Драгонс, Лінкін парк, Сіа, Океан Ельзи, Адель, Джеймс Блант, Кітон Хенсон, Нік Джонас, Тейлор Свіфт, Пінк, Сем Сміт, Селена Гомес, Дмитро Каднай.

Отже, з кожним роком стиль контемпорарі набуває більшої актуальності, та стає одним з найбільш розвинених, популярних і комерційно успішних танцювальних стилів: його вивчають у закладах вищої освіти і хореографічних колективах по всьому світу, також ставлять у сучасних і класичних театрах.

Цей стиль є одним з найпопулярніших серед молоді, тому ми обрали **темою:** «Висвітлення філософської теми засобами танцювального стилю контемпорарі».

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні закономірності виникнення стилю контемпорарі в контексті розвитку сучасного танцю.

Працюючи над роботою ми виділили такі **завдання**:

- визначити та проаналізувати історичну основу твору;
- обґрунтувати тему твору;
- скласти лібрето номеру;
- визначити архітектоніку постановки;
- зробити ідейно-тематичний аналіз;
- охарактеризувати дійові особи;
- проаналізувати музичну основу твору;
- зробити опис одягу для напряму контемпорарі;
- створити композиційний план та описати використані рухи;
- розробити композицію танцю.

Об'єктом дослідження є танцювальний стиль контемпорарі.

Предметом дослідження є особливості використання філософської тематики в хореографії та сценічне впровадження її у стилі контемпорарі.

В процесі роботи використовували такі **методи дослідження**:

- методи емпіричного дослідження (спостереження);
- методи теоретичного дослідження (історичний метод);
- універсальний метод (аналіз).

Структура дослідження: робота складається з вступу, трьох розділів (перший розділ містить два підпункти, другий розділ – шість підпунктів, третій – чотири підпункти), висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ТВОРУ

1.1. Історична довідка

Історія виникнення та зародження контемпорарі відзначається тим, що одна кількість інформації вказує про виникнення контемпорарі, як танцювального напрямку, на заході приблизно в 50-х роках минулого століття, але існує інша інформація, про зародження танцювального напрямку в Центральній Європі. Існують деякі думки про те, що винайдення танцю контемпорарі відбулося завдяки східним технікам, і саме це означає, що з'явився цей хореографічний напрям у Східній Європі. Тому визначити розвиток та формування контемпорарі та конкретизувати дату і місце, де і хто виконав даний танець, дуже складно. Тим не менш, в якому б місті не знаходилась інформація першоджерел розвитку контемпорарі, нині його повсюди використовують. В даному напрямі використовують елементи сучасного танцю як західних танцювальних напрямків (джаз-модерн, класичний танець, естрадна та народна хореографія), так і східних авторських або загальних технік та культур (йога, елементи бойових мистецтв). Основна ідея стилю контемпорарі полягає в тому, що танцівник має змогу відмовитися від канонів класичної хореографії, для того щоб самовиразити себе за рахунок так званого «вільного» танцю.

Контемпорарі – це не тільки однозначний стиль, а ціле об'єднання танцювальних методик класичного танцю, джаз модерну та навіть йоги. Взагалі східні практики відіграють значну роль в хореографічному мистецтві, з них запозичено багато методів розвитку рівноваги, координації та плавних змін тіла з однієї позиції в іншу. У порівнянні з класичною хореографією, в якій багато танцювальних рухів

реалізуються за допомогою сили м'язів, то в контемпорарі навпаки, ті ж самі компоненти рухів часто виконуються за допомогою використання системи запозиченої зі східної техніки (тривалі підйоми на півпальці).

Одночасно з розвитком та поширенням хореографічного мистецтва у сучасному суспільстві, стрімко розпочалось відкриття хореографічних шкіл, та класів з вивчення сучасних напрямків. Напрямок контемпорарі став більш досяжним для людей, які мали бажання навчатись хореографії, однак у яких не вистачало фізичної підготовки. Саме напрям контемпорарі так поширився серед молоді, адже цей стиль надає танцівнику повну свободу рухів, та позбавляє від комплексів, затисків, внутрішніх блоків, та дає можливість вільно імпровізувати в залежності від душевного стану.

В даний час контемпорарі стрімко розвивається як самостійний напрям. Для виконання цього стилю танцю не грає ролі ні вік, ні статура тіла, ні зріст, ні вага. Завдяки відсутнім критеріям відбору до занять, напрям має значну перевагу, так як вивчати основи стилю може кожен бажаючий. Контемпорарі слугує способом усунення негативних емоцій, відволікає від буденних справ, та дає можливість уникнути канони класичної хореографії для самовираження свого внутрішнього стану. Цей стиль набуває популярності та стає актуальним танцювальним напрямком по всьому світу. У суспільстві проводяться найрізноманітніші фестивалі та чемпіонати, як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Саме цей напрямок сучасного танцю швидко популяризується в хореографічних школах та студіях.

Напрямок контемпорарі створювався для злиття життя і танцю. Людей об'єднувало одне - світогляд, заснований на ідеї Ніцше. Свобода танцюриста повинна була розкрити його розкутість і творчий дух. Ті, хто стояв біля зародження напрямку, хотіли привернути до нього якомога більше людей. На їхню думку, контемпорарі доступний

кожному бажаючому його освоїти. Він допоможе змінити своє життя[51].

Контемпорарі з'явився у танцювальних школах США і Європи у 60-х роках ХХ століття. Втім бажання показати природність та свободу танцю зародилось дещо раніше. Коли наприкінці ХІХ століття Айседора Дункан ставила танцювальні номери у Чикаго в грецькому хітоні, а Лої Фуллер танцювала з тканинами із шовку, – з'являється ідея вільного танцю, яка об'єднала цих жінок. Вони заклали неформальний початок модерну, з якого пізніше розвинувся контемпорарі [45].

У стилі контемпорарі засновниками технік та вправ для зняття фізичного болю, стресів тощо є Джоан Скіннер, Девід Замбрано, Мерс Каннінгхем, Сьюзан Кляйн, Уільям Форсайт та інші.

У контемпорарі виділяють такі базові рухи і принципи роботи з тілом : дихання та його зв'язок із рухом (дихання є досить важливою складовою виконання танцю. Тренування дихальної системи відбувається завдяки східним технікам, вони є основним джерелом розвитку в даному напрямку. Завдяки правильному диханню танцівник посилює енергію свого образу, що стимулює його в танцювальному русі та в результаті він робить рухи більш гармонійними та природними); гармонічне конструювання тіла (метод Фельденкрайза - система комплексної роботи з тілом в якій через малі рухи формуються нові ефективні рухи і підвищується усвідомлення власного тіла, техніка релізу - техніка, яка ґрунтується на природних рухах і положеннях тіла, спирається на принципи зменшення напруги, використовуючи дихання й інерцію для полегшення руху, основи Бартенієфф); робота з центром тяжіння; робота на розвиток м'язів та суглобів; використання інерції тіла; рухи у просторі.

Контемпорарі не має поняття правильного або неправильного. Якщо зіставити класичний танець із стилем контемпорарі – то у контемпорарі одразу відчувається відсутність певних канонів

хореографії. Професійні хореографи використовують власні рухи, які можуть відрізнятися від інших. Тіло виконавця стає предметом для прояву душевного стану, емоцій та почуттів.

Цей танець орієнтується не стільки на "зовнішню картинку", а на зміст самого танцю, його ідею. Це дозволяє виконавцям краще та чуттєвіше передавати свої емоції, а також додає постановкам унікальності. Завдяки цьому, встановлюється міцніший зв'язок із глядачем, бо замість пафосу ефемерних образів, той бачить власну позицію танцівників, - "Я тут і зараз". І вже завдяки їхній майстерності, постійне переборювання сили земного тяжіння набуває властивої для цього стилю легкості. Характерним для контемпорарі є виконання танцю босоніж [45].

Контемпорарі може виконуватися одразу кількома техніками, в яких можна використовувати наступні: вертикальну техніку; партерну техніку; парну або групову техніку.

Починаючи з середини минулого століття тема протистояння класичного танцю більш вільним стилям вже не стояла так гостро. Публіка не сумнівалась у тому, що цей жанр хореографії є справжнім відкриттям танцювального мистецтва нової епохи. Так, одна з переваг контемпору криється у можливості дати глядачу сильний емоційно-інформативний посил, не забуваючи про техніку виконання [45].

Філософію стилю контемпорарі денс сповідували знамениті танцівниці Лої Фуллер і Марта Грехем, а хореограф Мерса Каннінгема вважають першим, хто випробував контемпорарі в своїх постановках. Величезний внесок в становленні та розвитку контемпорарі як самостійного стилю зіграв американський театр танцю «Джадсона». Його танцюристи і хореографи-постановники виступали за те, щоб межа між танцем та життям стала якомога більш розмитою: вони використовували в постановках буденні рухи з повсякденного життя і

зачіпали широке коло проблем, чітко зрозумілих для людей, з'єднували танець з відео і експериментальною музикою.

Контемпорарі є способом виразити нове бачення танцю, нової ідеї. Зокрема, Рудольф фон Лабан вигадав як стерти різницю між авторами та виконавцями, навчивши танцівників рухатися у власному просторі. Не менш оригінальна думка, яку втілила в танці Піна Бауш. За допомогою хореографії вона виразила ідею, що тіло – це ілюзія, адже його не сприймають таким, яким воно є. Люди надають йому якостей, які хочуть бачити в ньому. Через тіло людина виражає різні сторони свого буття: і належність до модної течії, і релігійні погляди, і культурні особливості – тож наше тіло завжди залишається позначеним певними маркерами. Передати цю думку через танець – новий спосіб говорити з публікою, причому універсальною мовою рухів, символів, жестів [45].

Дуже часто в цьому напрямі використовують імпровізацію. Вважають що імпровізація є важливим чинником, який пробудить в людині творчу уяву та здібності, тому вона займає значне місце, вона надає можливість розкриття власної індивідуальної манери виконання та формування особистих можливостей за допомогою вільних рухів тіла.

Техніка імпровізації – це: – можливість дозволити собі бути і відчувати себе; – мати чутливість на рівні тіла, руху, дії, образу, інтересу до власного вибору, потенціалу; – можливість слухати та чути всесвіт, слідувати атракторам, передбачаючи співтворчість із тілом, враховуючи наявність набутого життєвого досвіду та імпульсів, які виникають як внутрішня необхідність "тут і зараз" [25, с. 85].

У постановках використовуються багато методів (метод Фельденкрайс, соматікс метод) та технік (техніка Марти Грехем, техніка Мерса Каннінгема, техніка Хосе Лімона, техніка Лестера Хортонна, техніка флай лоу, техніка реліз), які являються основою напряму контемпорарі.

Отже, контемпорарі являється особливою філософією, основою якої стала ідея фізичного розслаблення, свободи, вдосконалення власного тіла. Його прихильники закликали до звільнення людини від вимог цивілізації, від правил і стандартів. Засновники вважали, що навчитися танцювати може кожна людина. Більш того, танцювати повинен кожен, бо танець допоможе позбутися комплексів, налагодити внутрішню гармонію, кожному розвиватися духовно і фізично.

1.2. Мотивація

Навчання у закладі вищої освіти передбачає створення творчої та науково-дослідницької роботи, в результаті якої, необхідно створити власне дослідження з певної теми. Тему нашого дослідження було обрано під впливом вивчення сучасного танцю. Найбільший інтерес з'явився при вивченні танцювального напрямку контемпорарі, тому робота формується на висвітлення філософської теми засобами танцювального стилю контемпорарі.

Тривалий час ми вивчаємо сучасне мистецтво та цілком впевнені у філософській змістовності сучасної хореографії, і тому для розробки обраної нами теми ми зупинились на стилі контемпорарі, що дасть змогу краще розкрити філософську тему хореографічного номеру. Під час написання кваліфікаційної роботи, ми будемо пізнавати більше інформації, яка стане у нагоді в майбутній професійній діяльності.

Створення власних хореографічних номерів грає значну роль у розвитку творчого мислення балетмейстера та формуванню філософського погляду на проблеми людського буття у постановці.

У нашій хореографічній постановці розкривається тема конфлікту духовного стану людини. За допомогою лексики рухів ми будемо передавати внутрішні почуття та переживання.

Танець контемпорарі покликаний навчити розуміти своє тіло, володіти ним, регулювати за допомогою пластики свої почуття і емоції, та дає можливість людині відволіктися від повсякденних проблем.

Балетмейстер і танцівниця М. Вігман свого часу стверджувала: «танець – жива мова, яка розповідає про людину, – це художнє послання, що поширюється над прозою реальності для того, щоб вести мову на вищому рівні в образах та алегоріях про найпотаємніші почуття людини та її потребу в спілкуванні. Танець прославляє наше живе тіло і його поетичну правду. Хореографію справедливо вважають специфічним видом поезії, що об'єднує тіло з мовою. Утім, саме тіло і є джерелом мови. Правда ж танцю науково не перевіряється, вона іншого складу, бо кожен самостійно визначає її для себе, як, зрештою, визначаємо й ми значення танцю» (42, с. 99).

Слідом за М. Вігман дослідниця філософії танцю О. Лугова наголошує: «мова пластичного художнього висловлювання має логіку і змістовність, відмінну від вербальної мови. У цьому одночасному конструюванні ідеальних значень та їх матеріальних носіїв і розвивається продуктивна діяльність системи хореографічного мислення» (22, с. 67).

Отже, в результаті створення та розробки нашої постановки, варто відзначити, що цей стиль має великий спектор виразних засобів та технік, які надають більш широке розкриття ідеї номеру.

З метою збереження, популяризації та розвитку сучасного танцю контемпорарі нами було вивчено історію, особливості та техніки танців, досліджено праці видатних діячів щодо та переглянуто різні виступи відомих танцівників даного напрямку. У процесі перегляду було представлено безліч різноманітних, та зовсім не схожими за характером та думкою виступи, кожен з яких мав у собі власну закладену філософську думку та неповторність.

РОЗДІЛ 2. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРУ

2.1. Лібрето

У кожної людини є свої канони та рамки, яких вони не можуть позбутися. Кожна особистість має власну думку, власне уявлення про життя. Деякі відразу знають що вони прагнуть від свого життя, а деякі просто прилаштовуються до оточуючих та живуть «за течією», але в той же час вони мають в уяві зовсім інші думки про розвиток своєї долі. Проте щоб отримувати більшого від життя, треба прислухатися тільки до тих людей, які є для тебе прикладом. Не потрібно бути як всі.

На життєвому шляху трапляються різні люди – ті що будуть тебе підтримувати, і ті, які через заздрощі будуть намагатися тебе погубити. Саме в такий момент розвивається стійкість характеру до складних життєвих ситуацій.

Люди, які впевнені в собі є сильними та вольовими, на них не впливають ніякі чинники, а ті люди, які перешкоджають іншим людям бути успішними, витрачають на це занадто багато часу, і в результаті цього самі гублять своє життя, так як на власні зміни не вистачає сил.

Отже, доки всі люди не налаштують свої думки у вірному напрямку, вони будуть не в змозі змінювати своє життя.

2.2. Архітектоніка

Експозиція – люди стоять у закритому колі з натягнутою сіткою, що символізує їхні кордони.

Зав'язка – поступово у людей виходить побороти власну межу думок.

Розвиток дії – люди намагаються боротися та якнайдалі втекти від тих кордонів, які тримали їх особистісний розвиток у житті.

Кульмінація – у деяких людей не виходить позбутися тих меж, вони починають заздрити та заважати людям, які з легкістю змінюють своє життя в кращу сторону.

Розв'язка – ті, хто заважав людям досягти успіху, витратили на це дуже багато зусиль. Такі дії погубили їх особистий розвиток. Вони залишилися за своєю уявною межею. Натомість друга частина людей поборолася свої думки, які гальмували розвиток успішного життя.

2.3. Тема. Ідея. Стиль. Жанр. Форма. Вид

Тема. Висвітлення проблеми людей, які живуть у власних канонах.

Ідея. Донести людям те, що аби змінити своє життя у кращому напрямі, треба інколи виходити з зони власного комфорту, треба змінювати наші думки про життя, особливо тоді коли ми хочемо досягти у житті більшого, але щось не виходить. І тільки ті хто зможе змінити себе та свої думки, в змозі змінити свою подальшу долю.

Дія. Спроба змінити своє життя.

Протидія. Невдачі та падіння при спробах змінити ситуацію.

Конфлікт. Бажання йти до цілі усіма разом, але зрозуміти, що у кожного свій шлях та продовжувати не дослухаючись жодної людини.

Зерно. Перша частина номеру заключна в тому, що не кожному вдається побороти свої думки та вибратися з «життєвого кругообігу», далі кожен намагається змінити своє життя.

Надзавдання. Ніколи не покладати рук перед заданою метою.

Фабула. Люди замкнені в коло, по одному чи декілька осіб вириваються з кола, намагаються змінити своє життя усі разом, до них приєднуються інші люди, настає невдача, всі розчаровані, декілька людей продовжують свій шлях, подають приклад дня наслідування, через деякий час кілька людей також знаходять в собі сили боротися з проблемами, люди, які перестали боротьбу за зміни у житті знову повертаються у своє коло, а ті які змінили своє життя більше ніколи там не опиняться.

Сюжет. У кожної людини рано чи пізно з'являється думка про зміни у своєму житті, деякі не покладаючи рук намагаються щось робити для покращення, а деякі після першої невдачі розчаровуються та одразу покладають руки.

Стиль. Контемпорарі.

Жанр. Ліричний.

Форма. Масовий танець.

Вид. Сучасний танець.

2.4. Характеристика дійових осіб

На сцені представлена група людей, що характеризує особливість індивіда в певній ситуації. На перший погляд люди ніяк один від одного не відрізняються зовні, але мають танцювальні особливі манери виконання, що допомагають визначити особливості характеру кожної людини.

Перша група – люди сильні, вольові, з міцним характером, які незважаючи на всі незгоди прагнуть покращити своє життя та позбутися негативних думок.

Друга група – люди слабкі за характером, не мають певної стійкості у своїх прагненнях до змін в житті. Люди, які завжди заздять тим, у кого щось виходить краще.

2.5. Музична основа твору

Створюючи концертний номер, постановник повинен усвідомлювати, що без знання музики, без розуміння її образного та емоційного змісту, без урахування тісного взаємозв'язку музики і танцю не можна досягти справжньої виразності хореографічного виконання, яка підпорядковується відповідному темпу, ритму, метру хореографічного твору. Музика насичує танець емоційним змістом, який повинен співпадати із хореографічним змістом. Танець, який виражає в русі музику, повинен відповідати їй за своїм образним характером, динамічною структурою, музичною формою тощо [2, с.37].

Музика та танець характеризується особливою тематикою. Конфлікт в музиці відбувається за допомогою взаємодії контрастних тем, саме в такому випадку розкривається споріднення драматургічних законів. Розуміння законів музичного та хореографічного мистецтва грають значну роль як для композитора, так і для балетмейстера.

У хореографічній постановці ми використали музику композитора Óлафура Арнальдса – ісландський мультиінструменталіст та музичний продюсер. Грав на ударних у Fighting Shit та Celestine. Також брав участь у сольному проєкті "My Summer as a Salvation Soldier", в якому грав на банджо, гітарі та піаніно.

2004 року Арнальдс записав введення (Echoes (Intro)) та ще дві композиції (Risandi Von (Outro) та Deyjandi Von (Outro)) для альбому метал-гурту Heaven Shall Burn. Також він виконав струнне аранжування для англійського гурту 65daysofstatic. 12 жовтня 2007 року відбувся

реліз першого сольного альбому Арнальдса — Eulogy for Evolution. Слідом за ним 2008 року вийшов міні-альбом Variations of Static. Того ж року Олафур подався в турне разом із Sigur Rós. У квітні 2009 Арнальдс видав збірку композицій під назвою Found Songs. Того ж року Олафур спільно з Барді Йоганнсоном з Bang Gang створили саундтрек до постановки балету Dyad 1909 режисера Вейна Мак-Грегора. Реліз відбувся на початку грудня 2009 року. У квітні 2010 року вийшов другий студійний альбом «...and They Have Escaped the Weight of Darkness». 3 жовтня 2011 Арнальдс розпочав ще один семиденний проект, схожий на Found Songs, під назвою Living Room Songs [49].

Музичний твір до даної хореографічної постановки має:

Зміст музики – драматичний, ліричний, тривожний.

Музичний розмір – 4/4.

Лад – мінор.

Музична форма – музика складається з двох частин.

Хронометраж – 02:46.

2.6. Опис костюмів

До поняття «сценічний костюм» відноситься все те, що змінює зовнішній вигляд (одяг, взуття, прикраси, зачіска та макіяж) для створення сценічного образу на сцені.

У створенні хореографічного номеру важливо розробляти та обмірковувати всі компоненти оформлення твору. Саме костюм відіграє одну з найважливіших ролей у танці та допомагає до кінця розкрити образ.

Колір костюму та освітлення на сцені – ще одна складова компоненту створення естетичного вигляду персонажів на сцені. У світлі софітів блискуча фактура тканин стає ще більш блискучою. Будь-

який колір на сцені стає на один або навіть на два тони світліше. А оксамит або велюр поглинають світло, і їх колір стає глибше.

Для стилю контемпорарі не має характерних костюмів, головне – зручність. Іноді використовується навіть повсякденний одяг. Дуже рідко зустрінеш великі, пишні та важкі костюми.

Одяг та костюм для сучасних танців, а для контемпорарі особливо, повинен бути: зручним, еластичним, зносостійким та простим у догляді.

Основним у танцювальному мистецтві для сучасної людини є самовираження власних почуттів і прагнень за допомогою пластики. Використання деяких стилів робить зрозумілим той факт, що виконують контемпорарі часто на босу ногу, щоб мати можливість максимально виразити прагнення і бажання.

В нашій творчій роботі використовуємо одяг у світлих тонах, що характеризує природню відкритість духовного стану та вираження скритих емоцій людини. У першої групи людей в одязі будуть помітні елементи фіолетового кольору. Фіолетовий колір – колір філософів і поетів, пізнання істини. Гарний і чистий фіолетовий колір пов'язаний з інтелектуальними можливостями людини. Загадковість, сумніви. Таким чином ми позначимо танцівників, які в задумі номеру мають більш чітку ціль у житті та досягають її незважаючи ні на які обставини. Хлопців ми вдягаємо у зручний повсякденний одяг, який повністю облягає тіло. Дівчата одягнуті у танцювальне тріко та хітони.

РОЗДІЛ 3. ЗАПИС ТАНЦЮ

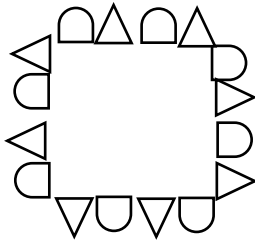
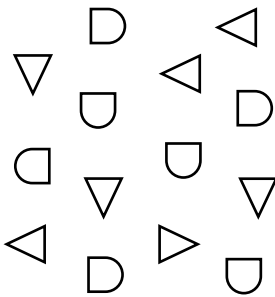
3.1. Сценарно-композиційний план

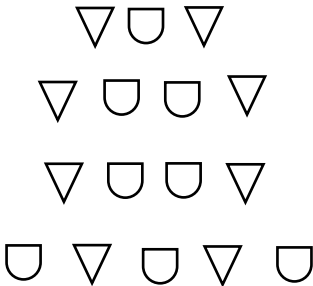
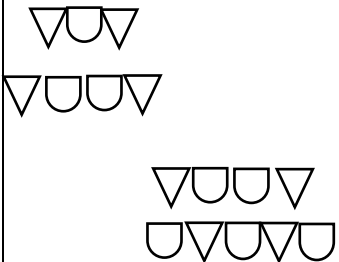
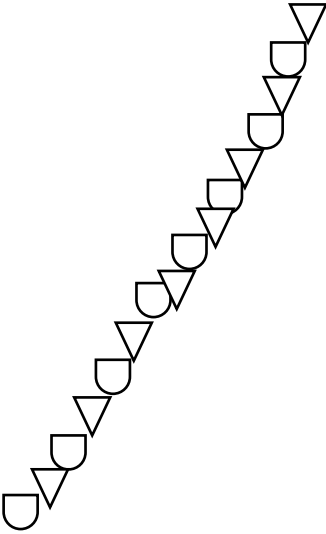
№	Картина	Такти	Секунди	Дійові особи
1	Люди намагаються подолати межу власних думок та вибратися за неї.	16 тактів.	1-22 с.	Усі танцівники.
2	Певними групами люди долають межу.	12 тактів.	23-54 с.	Усі танцівники.
3	Боротьба з власними думками	12 тактів	55-1.20 с.	Усі танцівники.
4	Одна група людей заважає у досягненні мрій інших.	16 тактів	1.21-1.50 с.	Перша група танцівників.
5	Боротьба з заздрощами людей	16 тактів	1.51-2.06 с.	Перша група проти другої групи.
6	Переломний момент в думках усіх людей.	32 такти	2.07-2.16 с.	Усі танцівники.
7	Фінал. Визначення успішних людей та зависників.	24 такти	2.17-2.46 с.	Пари.

3.2. Умовні позначення

- - дівчина.
 - хлопець.
 - напрям руху

3.3. Запис композиції

Сценарно-композиційний план	Такти	Малюнок	Опис дії
Експозиція	16 т.		Учасники стоять виконують рухи використовуючи метод імпровізації, для вираження дії боротьби з межею, за яку треба вийти.
Зав'язка	17-28 т.		Починаючи з 1 групи, учасники в хаотичному порядку вириваються з кола. Комбінація №1

Розвиток дії	29-40 т.		Комбінація №2.
Кульмінація	41-56 т.		Перша група виходить на передній план, друга група на задньому плані. Комбінація №3.
	57-72 т.		Починаючи з останнього, танцівники роблять імпровізовані пози у певному характері. Використовуючи метод полеметрії. Комбінація №4

Розв'язка	73-104 т.		Комбінація №5.
	105- 128 т.		Комбінація №6.

3.4. Опис комбінацій

Комбінація 1.

Вихідне положення – вільна позиція ніг. 1-2-й такт – два поштовхи руками об імітуючу межу. 3-4-й такт – усі танцівники виконують пантомімічні рухи, один виконавець виходить із загальної маси виконуючи свінгові рухи. 5-й такт – учасник виконує розтяжку з акцентом у підлогу. 6-й такт – виконує перекид корпусу на підлозі, залишаючись на одній нозі. 7-й такт – через півпальці стає на коліна, руки виконують круговий рух. 8-й такт – усі учасники роблять акцентований погляд на нього. 9-10-й такт – починає вибиратися друга учасниця, виходячи вперед, корпус відхилений назад, руки у другій позиції. 11-12-й такт – закрити руками обличчя, руки у положенні навхрест. 13-14-й такт – по черзі відкрити руки, та корпусом зробити

коловий рух. 15-16-й такт – рух виконують інші виконавиці. Підтримка дівчини за руки, дівчина випригує з ногою на *pas de deux*, та відразу виконує розривний рух ногами.

Комбінація 2.

Вихідне положення – друга паралельна позиція ніг. 1-й такт – підбиття з лівої ноги на праву одночасно з подвійним кроком, права рука у напрямі вбік робить кругообертальний рух, друга позиція ніг на *demi plie*. 2-й такт – праву ногу завести до четвертої паралельної позиції на *demi plie*, крупус нахилений вперед, права рука попереду зігнута у лікті, ліва за спиною. Не довго фіксуючи положення, лівою ногою виконуємо м'який *grand battement* вперед, залишивши ногу на *pas de deux*, одночасно на опорній нозі через *grand plie* змінюємо рівень до партеру. 3-й такт – перекид корпусу на підлозі. 4-й такт – завершити лежачи на животі, права нога у напрямку догори. За рахунок сили м'язів ніг відштовхнутися і стати на повні стопи. 5-й такт – два ронди назад у русі, третє *port-de-bras* назад, руки у напрямі догори. 6-й такт – стрибок *grand jete* вперед, з доворотом корпусу у 4 точку плану класу. 7-й такт – *grand rond* з доворотом на 90 градусів, залишитись у четвертій паралельній позиції на *demi plie*, крупус нахилений вперед, права рука попереду зігнута у лікті, ліва за спиною. 8-й такт – четверте *port-de-bras* у різкому характері. 9-й такт – оберт *en dehors* з технікою скручування тулубу. 10-й такт - *pas de poisson* назад. 11-й такт – пауза в четвертій паралельній позиції на *demi plie*. 12-й такт – перехід в партерну частину за допомогою техніки падіння на одну ногу та перекатом.

Комбінація №3.

Вихідне положення - 2 паралельна позиція ніг. 1-й такт – рух правою рукою з низу ввверх, рух починається від кисті. 2-3-й такт – *roll down* з розворотом ноги, *roll up* за головою. 4-5-й такт – *pas de bourree* з виходом на одну ногу. 6-7-й такт – перехід трьома кроками. 8-й такт – стрибок з двох ніг, у повітрі ноги відкриваються у 2 позицію при

приземлені знову збираються у 1 паралельну, руки підняті в гору, пальці розкриті. 9-10-й такт – опускаються в низ і роблять слайд з переміщенням в праву сторону. 11-12-й такт – перекаат з виходом у положення стоячи, права нога по переду, сідають у *plie-preparation* на оберт на лівій нозі, не затримуючись у положенні виконати оберт на лівій нозі, права нога *flex*.

Комбінація №4.

Комбінація побудована за методом поліметрії. Кожен учасник виконує один рух на один такт.

Вихідне положення – друга вільна позиція ніг. 1-й такт – поза у другій позиції, руки у завищену другу позицію, корпус відхилений назад. 2-й такт – поза у четвертій паралельній позиції, руки покладені на тулуб, корпус відхилений назад. 3-й такт – поза у другій завернутій позиції, одна рука підтримує голову, інша відведена до сторони, корпус зігнутий до сторони. 4-й такт – поза у другій виворотній позиції на *grand plie*, руки спрямовані вперед, корпус нахилений вперед, голова опущена донизу. 5-й такт – поза у розтяжці на підлозі, стоячи на півпальцях, руки закривають голову, корпус прямий, голова спрямована вгору. 6-й такт – поза у другій позиції ніг, долоні рук прикривають губи, лікті спрямовані до сторони. 7-й такт – поза сидячи на підлозі на великій стегновій кістці, руки долонями на підлозі, корпус спрямований вниз, голова спрямована вбік. 8-й такт – поза сидячи на одному коліні, корпус спрямований донизу, одна рука на підлозі, інша спрямована вгору. 9-й такт – поза у *demi plie* по другій позиції, одна рука зігнута, лікоть направлений вбік, друга рука у другій позиції, долоні у положенні *flex*. 10-й такт – поза стоячи на руках та одній нозі, другу ногу підняти у напрямі до голови, згинаючи коліно. 11-й такт – поза у вільній позиції ніг, руки у положенні на тулубі, корпус відхилений назад, голова спрямована вниз. 12-й такт – поза у четвертій паралельній позиції ніг, корпус відхилений назад, руки у третій позиції. 13-й такт – поза у положенні другої

паралельної позиції, одна рука у підготовчому положенні, друга рука у напрямку вперед, долоня у положенні flex, корпус відхилений назад, голова спрямована вбік. 14-й такт – поза у положенні стоячи на колінах, корпус спрямований вниз, руки у кулаках спираються на підлогу, голова опущена. 15-й такт – поза у положенні з ногою на 90° відведеною до сторони руки та корпус спрямовані до відкритої ноги. 16-й такт – поза у grand plie по другій паралельній позиції, одна стопа на півпальці, руки у першій та третій позиції, голова прямо.

Комбінація №5.

1-2-й такт – піднімаємо корпус з руками в гору, і виконуємо dropé на праву ногу, 3-4 такт – ковзним рухом з доворотом робимо падіння з прямою лівою ногою в гору, нога flex. 5-6-й такт підіймаємось з підлоги через wave. 7-8-й такт – робимо два кроки назад і перехід в підлогу через перегин спини, за правою рукою. 9-10-й такт – виконуємо два свінгових рухи ногою зі зміною ракурсу, 11-12-й такт – переكات у положення baby position.

Комбінація №6.

Вихідне положення 1 паралельна позиція ніг, руки опущені, корпус прямий, 1-2-й такт – крок на праву ногу, ліва робить rond на 90 градусів, руки працюють в противохід. 3-4-й такт – 3 кроки хрестом. 4-5-й такт – повторення 1-2 тактів на ліву ногу. 5-7-й такт – мах лівою ногою в сторону корпус зігнутий до ноги приходимо в положення першої паралельної позиції на demi plie корпус опущений в низ realise. 8-й такт – стрибок в сторону за правою ногою. 9-15-й такт – повторення рухів 1-8т. в іншу сторону, 16 такт - grande battement в сторону з уходом в підлогу.

ВИСНОВКИ

Аналіз історичної основи твору дав змогу зробити висновки, що контемпорарі – вільний танець заснований на природних рухах. Контемпорарі розвинувся на основі танцювальних технік та мистецьких ідей від модерну і постмодерну, багато взяв з джаз-модерну, об'єднав у собі різні танцювальні стилі. Балетмейстери що створювали та розвивали цей напрям закликали до звільнення людини від вимог цивілізації, від правил і стандартів. Ідея даного напрямку – усвідомлення структури тіла, розумне та ефективно використання його фізичних можливостей і енергетичних ресурсів.

Обґрунтували тему постановки із закликом «Не будь заручником власних думок!». Визначились з тим, що людина повинна рухатись до своїх цілей та знаходити вихід з будь-яких неприємних ситуацій незважаючи на зовнішні фактори.

Склали лібрето номеру в якому розповідається про життєвий шлях людини та її нав'язливі думки. Лібрето створювалось на нашій ідеї номеру: прояву характеру особистості, людських проблем та факторів негативних емоцій та думок .

В ході роботи ми визначили архітекtonіку номеру та особливості взаємодії дійових осіб, у нашій постановці. Архітекtonіка зумовлює гармонію усіх частин композиції; логічну побудову певних малюнків, переходів тощо; розробка архітекtonіки дає змогу балетмейстрам обирати певний хореографічний модуль, відповідну лексику і поєднання її з музичною основою. Виходячи з цього можна зазначити, що контемпорарі – багатовекторний стиль спрямований на комунікацію як внутрішніх так і зовнішніх факторів.

Також, були розроблені сценарно-композиційний план, запис композиції та опис комбінацій, що дало змогу опанувати засіб

теоретичного пояснення танцю та геометрії номеру. Дало змогу вибудувувати емоційну параболу.

Дали характеристику дійовим особам та поділили на 2 групи. Перша група – представники сильних, вольових, міцних за характером людей, які незважаючи на всі незгоди прагнуть покращити своє життя та позбутися негативних думок. Друга група – представники слабких за характером людей, які не мають певної стійкості у своїх прагненнях до змін в житті, люди, які завжди заздять тим, у кого щось виходить краще.

Для нашої танцювальної композиції, ми підібрали та проаналізували музичну основу твору. Напружений музичний зміст, підкреслює ідею хореографічної постановки, в якій розповідається про індивідуальний світ кожної людини, який проявляється в залежності від важливих моментів у житті. Музика несе важливе емоційне навантаження та спонукає нас до відображення музичних інтонацій в хореографічній композиції.

Робота дала змогу розробити ідейно-тематичний аналіз твору, і зазначити, що будь який хореографічний твір будується згідно законів драматургії. А саме, сценічний образ повинен бути розкритий засобами хореографії; а композиція складається з експозиції, зав'язки, розвитку дії, кульмінації та розв'язки.

Опрацьований нами матеріал стосовно виконаної роботи, допоміг визначитися з критеріями сутності впровадження в номері теоретичних основ, що спрямовано на техніку виконання. Оволоділи лексикою цього напрямку, відпрацювали певні рухи, техніки та знайшли нові рухи. Таким чином, були проведені, вивчені та опрацьовані всі етапи балетмейстерської роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вальніна Л. Айседора Дункан у Петербурзі / Л. Вальніна – Терези. - 1905. – 98 с. – № 1.
2. Ванслов В. Статті о балете. - Л.: Музыка, 1980. - 189с
3. Годовський В.М. Основи сучасної хореографії / В.М. Годовський. – Київ, 2002. – 114 с.
4. Голубовський І.Л. Музыка і хореографія сучасного балету: Збірка статей / І.Л.Голубовський.: - К. «Музыка», 2004. – 295 с.
5. Лавровська В. І. Тенденції розвитку сучасної хореографії / В.І.Лавровська // Мистецтво. – К.: Просвіта, 1992. – 14 с.
6. Ніжник В.Р. Магістр танцю / В. Ніжник // Журнал «Балет». - 2006.- № 5. – 9 с.
7. Плахотнюк О. А. Стилi та напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник міжнародного слов'янського університету. - Харків. Серія мистецтвознавство. – 2007. – том X № 1 –32 – 36 с.
8. Тенденції розвитку сучасної хореографії: матеріали II Міжнар. наук.-практ. семінару: Луганськ, 27 – 28 листопада 2010 р. – Луганськ : Вид-во ЛДІМК, 2010. – 144 с.
9. Хольченкова Н.М./ВІСНИК №152. Том 2. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 176 УДК 793.3:613.955 Хольченкова Н. М. [179 С.]
10. Шариков Д.І.«Contemporary dance» у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник / Д.І. Шариков. – Київ : КиМУ, 2010. – 15 с.
11. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії / Д.І. Шариков. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 109 с.
12. Шариков Д.І. Теорія, історія, практика сучасної хореографії: Монографія / Д.І. Шариков. – К.: КиМУ, 2010. – 145-203 с.45

Іноземні видання

13. Баланчин Дж. 101 рассказ о большом балете / Дж. Баланчин, Фр. Мейсон. – М.: КРОН-ПРЕСС, 200. – 494 с.
14. Баскаков В. Вільне тіло / В. Баскаков – М. – 2001. – 171 с.
15. Блок Л.Д. Класичний танець. Історія і сучасність \ Л.Д. Блок - М., Мистецтво; 1987. – 41 с.
16. Гіршон А. Імпровізація і хореографія. Контактна імпровізація / А. Гіршон – 1999. – 55 с.
17. Добротвірська К.А. Айседора Дункан і театральна культура епохи модерну. / К.А. Добротвірська – Л. : ЛГІТМ і К, 1992. – 428с.
18. Дункан А. Моє життя. Танець майбутнього. / А. Дункан – М. : Книга, 2005 – 345с.
19. Імянітов Н. С./ Об'єктивні смисли життя та існування. // Питання філософії. 2006. — № 7 — С. 84-94.
20. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. [Підручник]/ В. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 436
21. Нікітін В. Ю. Основи джаз модерн танцю / В. Нікітін. - М.: ГІТІС, 2000. – 356 с.
22. Луговая, Е.К. Философия танца/ Е.К. Луговая – Санкт-Петербург: Лань, 2008.
23. Парамонов Б. Кінець стилю: постмодернізм / Б.Парамонов // «Зірка». – 1994. – 186 – 193 с.
24. Полятков С. С. Основи сучасного танцю / С. С. Полятков. – 2-е вид. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006. – 75с.
25. Сучасний танець. Основи теорії і практики: навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 264с.
26. Шрейдер Ю. А./ Сенс. / / Нова філософська енциклопедія. М.: Думка, 2001. — Т. 3. — С. 576–577

27. Шторк К. «Далькроз и его система»/ К. Далькроз. – Москва, 1924, – 88с.
28. A. Delsarte, ses cours, sa mé-tho-de. P., 1882; Stebbins G. Delsarte system dramatic of expression. N. Y., 1886. N. Y.
29. Anat Baniel. Move into Life: The Nine Essentials for Lifelong Vitality. Crown Archetype, 2009. Книга переведена на русский язык: Анат Баниэль. 9 правил жизненной силы.-С-Пб.: Питер, 2010.
30. Bird D. Bird's Eye View: Dancing With Martha Graham and on Broadway Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press, 2002.
31. David Zemach-Bersin, Kaethe Zemach-Bersin, Mark Reese. Relaxercise: The Easy New Way to Health and Fitness. HarperOne, 1990.
32. Frank Wildman. Feldenkrais: The Busy Person's Guide to Easier Movement . The Intelligent Body Press, 2006.
33. Freedman R. Martha Graham: A Dancer's Life. New York: Clarion Books, 1998.
34. Giraudet A. Mimique: physionomie et gestes. Méthode pratique d'après le système de F. del Sarte. P., 1895
35. Hanna, Thomas L. (1993). The Body of Life: Creating New Pathways for Sensory Awareness and Fluid Movement. Inner Traditions/Bear. 98с.
36. Horosko M. Martha Graham: The Evolution of Her Dance Theory and Training. Gainesville: Univ. Press of Florida, 2002
37. Morgan B. Martha Graham: Sixteen Dances in Photographs. Dobbs Ferry: Morgan & Morgan, 1980.
38. Mille A. de. Martha: The Life and Work of Martha Graham. New York: Random House, 1991.С. 9-27.
39. Practical Feldenkrais for dynamic health Steven Shafarman, Awareness heals: the Feldenkrais Method for Dynamic Health -122с.
40. Somatics: Reawakening the Mind's Control of Movement, Flexibility, and Health. Thomas Hanna, 1988.

41. Tracy R. Goddess - Martha Graham's Dancers Remember. Pompton Plains: Limelight Editions, 1997

42. Wigman, M. The language of Dance. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1966.

Интернет джерела

43. Contemporary Dance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kostevich.com/contemporary-dance>

44. Contemporary Dance (Харьков) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://allstars-dance.com/contemporary.html>

45. Contemporary - мова вільного тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://md-eksperiment.org/post/20180111-sontemporary-mova-vilnogo-tila>.

46. Історія Contemporary Dance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://contemporary.io.ua/s940083/istoriya_contemporary

47. Энциклопедия танца: контемпу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_kontemp-2064

48. Контемпорарі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://one-of-the-miracles.blogspot.com/p/contemporary-dance.html>

49. Музична основа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Олафур_Арнальдс

50. Свободная пластика – красота линий! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dancevilleclub.ru/style/81-svobodnaya-plastika-krasota-liniy.html>

51. Техники Contemporary dance [Електронний ресурс].– Режим доступу: <http://контемпорари.рф/tag/техника-contemporary-dance/>

52. Характеристика технік та використання рівнів Contemporary Dance [Електронний ресурс].– Режим доступу: <http://www.virtual.ks.ua/yunaty-and-life/5625-characterization-techniques-and-use-levels-of-contemporary-dance.html>

ДОДАТКИ

Додаток А (Жіночий костюм).

Додаток Б
(Чоловічий костюм).

