

ІДЕАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ КАРМЕН ЗАСОБАМИ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Стаття присвячена вивченню теми "Ідеалізація образу Кармен засобами бальної хореографії". У цьому дослідженні розглядається використання елементів бальної хореографії для створення ідеалізованого образу Кармен.

Ключові слова: сучасний балет, творчість П. Меріме, образно-інтонаційна характеристика Кармен, бальний танець.

The article is devoted to the study of the topic "Idealization of Carmen's image with the help of ballroom choreography." This study examines the use of elements of ballroom choreography to create an idealized image of Carmen.

Key words: modern ballet, work of P. Merime, image and intonation characteristics of Carmen, ballroom dance.

Проблематика цієї теми полягає в тому що на сьогоднішній день бальний танець становиться все більш популярним і розвиненим. Велика кількість бальних хореографів все більше почали звертатися безпосередньо до драматургії літературних творів. Багато з них акцентують свою увагу на популярній темі такі як "Кармен", "Вій", "Спляча Красуня" та інші.

Науковці які досліджували теоретику театру та які активно розробляли ці теми, можна назвати Б. Брехта, К. Станіславського, В. Мейерхольда; знамениті праці належать англійському режисеру П. Бруку та польському режисеру Є. Гротовському. Теорію та історію бального танцю досліджували такі науковці як Філіп Стракош, Річард Герд, Терешенко Наталья. Серед тих хто писали про теорію та методику бального танцю Онищенко Л. Г. (Історія розвитку бального танцю) та Станішевський Ю. Бальний (Танець від джерел до сьогодення).

Мета нашої роботи полягає у розкритті ідеалізованого образу Кармен за допомогою бальної хореографії.

Термін "ідеальний образ" може вживатись в різних контекстах і мати різний сенс. Однак, я спробую пояснити кілька можливих значень терміну ідеального образу в різних контекстах.

Ідеалізований образ у хореографії - це напрямок, який використовує абстрактні, ідеалізовані рухи, що не мають прямого відношення до повсякденного життя. В цьому стилі фокус зазвичай знаходиться на формі, симетрії та гармонії між танцювальними рухами.

Ідеалізований образ може бути втілений у багатьох формах хореографії, таких як класичний балет, сучасна хореографія, народні танці та бальна хореографія. Наприклад, в класичному балеті ідеалізований образ може бути виражений через плавні, граціозні рухи та симетричні форми, які символізують

елегантність та ідеалізовану красу. У сучасній хореографії, ідеалізований образ може виражатися через абстрактні форми, що відображають ідеї та концепції, а не конкретні сценарії або історії.

Ідеалізований образ у хореографії може застосовуватись для створення атмосфери та настрою, а також для передачі певних емоцій. Він може бути використаний як самостійна хореографічна техніка або в поєднанні з іншими стилями танцю.

Пропер Меріме - французький письменник і перекладач, один з перших у Франції майстрів новели, історик, етнограф і археолог.

На літературній ниві Меріме дебютував, коли йому було всього 20 років. Першим його досвідом була історична драма "Кромвель". Вона заслужила гарячу похвалу Стендаля, як сміливий відступ від класичних правил єдності часу та дії. Незважаючи на схвалення гуртка друзів, Меріме залишився незадоволений своїм першим твором, і він не потрапив до друку. Згодом він написав кілька драматичних п'єс і надрукував їх під назвою «Театр Клари Гасуль», заявивши у передмові, що автором п'єс є невідома іспанська актриса мандрівного театру. Друга публікація Меріме, його знамениті «Гуслі» (Guzla), збірка народних пісень, також була дуже вдалою містифікацією.

Творчість Меріме збігається з періодом взаємодії в літературі романтизму та реалізму. З одного боку, письменник залишається в колі ідей, тем та образів романтизму, з іншого — дивиться на них з відстані та підриває романтичний світогляд зсередини. Його образ Кармен дуже популярний в хореографічному мистецтві є багато балетів на музику Бізе наприклад: Р.Паклитару, Р.Щедрін та інші. Цей образ беруть багато хореографів бо він є дуже популярним в хореографії, особливо в оперних балетах. Проте, цей образ може бути використаний і в бальному танці.

Персонаж Кармен був створений французьким письменником та поетом Проспером Меріме в його однойменній новелі 1845 року. Але якщо йдеться про оперну версію, то першим хто виконав роль Кармен на сцені опери була видатна співачка меццо-сопрано Селестін Галь, яка співала у прем'єрному виставі опери "Кармен" французького композитора Жоржа Бізе, що відбулася в Парижі в 1875 році.

Кармен — це героїня однойменної французької опери Жоржа Бізе. Вона відома своєю пристрасною та спокусливою натурою, і її історія надихнула багато художніх інтерпретацій. Бальна хореографія може бути використана для ідеалізації образу Кармен, передавши її чуттєвість і драматизм її історії. Образ Кармен, полум'яної та спокусливої жінки з однойменної опери, можна відобразити засобами бальної хореографії таким чином, щоб передати її сутність та особистість для цього необхідно врахувати декілька важливих аспектів.

Один із аспектів опису сюжету полягає в тому, щоб створити композицію яка розповідає історію любовних пригод Кармен і трагічних наслідків, які з

цього впливають використовуючи саме лексику бальних танців. Танець може початися зі спокусливого танго, яке передавало б запальний і привабливий характер Кармен. танцю хореографія може включати елементи танців ча-ча-ча або румба, які б виражали чуттєвість і пристрасть любовних пригод Кармен. Саме це можна відобразити пристрасними та драматичними рухами бальної хореографії. Цього можна досягти за допомогою різких та інтенсивних рухів, таких як драматичні жести руками та різкі повороти. Звісно включаючи плавні та чуттєві рухи: Кармен також відома своєю чуттєвою та спокусливою натурою. Щоб зафіксувати це, хореографія також має містити елегантні та таючі рухи, такі як ізоляція стегон і тіла, а також повороти та граціозні рухи тіла, а також.

До образу можна додати віяло або троянду: в опері Кармен бачать із віялом або трояндою, які можна включити в хореографію. Віяло можна використовувати для підкреслення різких і драматичних рухів, а троянду можна використовувати для створення чуттєвих і плавних рухів. Кульмінацією п'єси може стати драматичний пасодобль, який символізував би протистояння між Кармен та її коханим Доном Хосе. Цей танець стане сповнений напруги і драматизму, з різкими рухами і динамічними позами. Хореографія також може включати елементи танцю фламенко, які б підкреслювали іспанську спадщину героїні та насиченість її емоцій, культурою, тому використання стилю танцю, натхненного танго чи фламенко, може додати до хореографії автентичний і культурний елемент.

Таким чином, бальну хореографію можна використати для ідеалізації образу Кармен, передавши її чуттєвість і драматизм її історії. Хореографії має передати її пристрасну, полум'яну та чуттєву особистість, а також включити культурні елементи та візуальні репліки з опери. Використовуючи інтенсивні та потужні рухи, плавні та чуттєві рухи, червону сукню, кастаньєти чи віяло, а також бальні танці такі як румба, пасадобль та ча-ча-ча образ Кармен буде довершеним та закінченим. Хоча образ Кармен не є традиційним для бальної хореографії, його можна використати в різних танцях, додавши до них свою неповторну екзотичну атмосферу. Емоційно та технічно виконана танцювальна композиція може оживити персонаж та надихнути глядачів силою її пристрасті та трагедії.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Безклубенко С.Д. Теорія культури. – К.: КНУКіМ, 2002. – 323с.
2. Дені Г. Всі танці / [скорочений пер. з фр. Г. Богдановой, В. Івченко] / Гі Дені, Люк Дассвіль. - К.: Музична Україна, 1987. - 336с.
3. Дункан А. Танець майбутнього. - К.: 1994.- 89с.
4. Онищенко Л. Г. Історія розвитку бального танцю (від XV до кінця XIX століття) : методичні рекомендації / Онищенко Л. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2017.- 32с.
5. Павлюк Т.С. Генезис бальної хореографії, його вплив на процеси формування художньої культури суспільства. - К.: -61-64с.
6. Станішевський Ю. Бальний танець від джерел до сьогодення. Київ, 2002. - 218 с.

7. Терешенко Н.В. Історія та методика бального танцю: навч. Посіб. Для студентів. – Херсон, 2015.-220с.
8. Терешенко, Н.В.Історія розвитку бальної хореографії в Україні. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: збірник наукових праць Луганського національного університету

Науковий керівник кандидатка педагогічних наук, доцентка Терешенко Н.В