

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**Факультет культури і мистецтв
Кафедра хореографічного мистецтва**

**РОЗКРИТТЯ ТЕМИ КОХАННЯ У НОВЕЛІ П. МЕРІМЕ «КАРМЕН»
ЗАСОБАМИ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ**

Кваліфікаційна робота (проект)

Пояснювальна записка

на здобуття вищої освіти “магістр”

Виконав: здобувач 2 курсу 13-231М
групи
Спеціальність 024 Хореографія
Освітньо-професійної (наукової)
програми Хореографія
Білий Олександр Миколайович

Керівник: кандидатка педагогічних наук,
доцентка, Терешенко Н.В.

Рецензент: викладач хореографічних
дисциплін КЗ «Херсонський фаховий
коледж культури і мистецтв»,
Кізяков В.М.

Івано-Франківськ, 2023

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ	5
1.1. Історико-мистецьке обґрунтування хореографічної композиції.....	5
1.2. Ідейно-тематична основа твору.....	9
РОЗДІЛ 2. ЛІТЕРАТУРНО-ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ	13
2.1. Композиційно-архітектонічна побудова твору.....	13
2.2. Графічна таблиці твору та опис хореографічного тексту.....	17
2.3. Сценографія.....	21
ВИСНОВКИ	24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	26
ДОДАТКИ	28

ВСТУП

Актуальність. Кохання є однією з найсильніших та найскладніших емоцій, які може відчувати людина в житті. Воно впливає на всі аспекти нашого існування, включаючи емоційний, інтелектуальний і соціальний. Емоційно, кохання може приносити найвищу радість і глибоку тугу, роблячи наші почуття інтенсивними та складними. Інтелектуально, кохання може надихати на творчість і розкривати нові горизонти. Соціально, воно впливає на наші стосунки з іншими людьми і може мати значущий вплив на наше рішення і вибори. Таким чином, кохання визнається однією з найважливіших і універсальних емоцій у житті людини.

У мистецтві, кохання надихає митців на створення картин, скульптур, музики, поезії і звісно хореографії. Хореографічне мистецтво спроможне розкрити різноманітність відтінків кохання - від емоційної пристрасті до ніжності і романтики. Через рухи, пози та експресію тіла танцівники передають сильні емоції і відчуття, пов'язані з коханням.

Чимало відомих митців присвятили свої твори темі кохання. Наприклад: У.Шекспір, Д.Байрон, Т.Шевченко, Л. Українка, М. Вовчок, І. Франко вони створили багато робіт, в яких центральною темою було кохання і взаємини між чоловіком і жінкою.

У літературі також є безліч відомих творів про кохання, які стали класикою. А. Кривохижа, О. Гомен, Р. Поклітару, П. Вірський, і багато інших авторів висвітлювали цю тему у своїх творах. Отже, тема кохання і її вираження через мистецтво, включаючи хореографію, залишається надзвичайно актуальною і важливою в сучасному світі, сприяючи розкриттю різних аспектів людських відносин і почуттів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами дослідження проводилось в рамках наукової ініціативної теми кафедри хореографічного

мистецтва Херсонського державного університету «Формування професійно-творчих здібностей майбутніх хореографів в умовах освітнього процесу ЗВО».

Мета роботи полягає в розкритті різноманітності проявів кохання у новелі "Кармен" Проспера Меріме та втілення в хореографічну композицію.

Завдання.

1. Розробити історико-мистецьке обґрунтування хореографічної композиції поставленої на основі новели "Кармен"
2. Проаналізувати ідейно-тематичну основу новели "Кармен".
3. Створити композиційно-архітектонічну побудову твору "Кармен".
4. Розробити літературно-графічний запис хореографічної постановки.
5. Розробити сценографію.

Об'єкт дослідження. новела Проспера Меріме "Кармен".

Предмет дослідження. Особливості впровадження засобами бальної хореографії теми кохання.

Наукова новизна це самостійне втілення образів Кармен в хореографічній композиції поставлена на лексиці бальної хореографії.

Практичне значення. Результати роботи можуть використовуватись в репертуарі хореографічних колективах бальної хореографії. Теоретична складова кваліфікаційної роботи може також використовуватись на факультативних заняттях та спеціальних курсах з хореографічного мистецтва у закладах мистецької освіти.

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Результати дослідження були оприлюднені на засіданні кафедри хореографічного мистецтва ХДУ та в статті "Ідеалізація образу Кармен засобами бальної хореографії" («Магістерські студії», Херсон ХДУ 2023)

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

1.1. Історико-мистецьке обґрунтування хореографічної композиції

Психологічне трактування поняття кохання - це складний емоційний стан, відзначається сильними почуттями прив'язаності, привабливості і бажанням бути близьким до іншої людини, що відображається у прагненні спільності та задоволенні психологічних потреб у прийнятті та розумінні.

Кохання у мистецтві відображається як невичерпне джерело натхнення для творців, що використовують його мотивом у своїх роботах. Від античних сонетів Шекспіра до модерних живописних полотен і музичних композицій, мистецтво віддзеркалює різноманітні виміри кохання - від екстатичної радості до глибокого суму і втрати. Мистецтво надає можливість виразити емоції та досліджувати складні аспекти міжособистісних відносин, розкриваючи те, що нерідко залишається невидимим для звичайної мови чи образів.

Завдяки мистецтву, люди можуть співчувати, співпереживати та розуміти інші форми кохання, а також знаходити власні почуття і рефлексії в творах митців. Це допомагає поглибити розуміння кохання як феномену, що пронизує життя і має велике значення для культури та людського співіснування.

Одним з найвідоміших творів у якому описується кохання - це новела Проспера Меріме "Кармен". Описуючи пристрасні відносини між Дон Хосе та Кармен, автор розкриває не тільки палкі почуття головних героїв, але і фатальну силу кохання. Кармен в цій історії є символом незалежності та свободи, її образ протистоїть соціальним та моральним нормам того часу. Пристрасне кохання Кармен до Дона Хосе є підтримуючим фактором для головного героя, але

водночас воно веде до його морального та психологічного розладу. Таким чином, відображення кохання у новелі "Кармен" надає твору глибокий, комплексний характер і розкриває почуття як силу, яка може сприяти і руйнувати життя одночасно.

Новела "Кармен" написана французьким письменником Проспером Меріме та була опублікована в 1845 році. Вона стала важливим твором французької літератури 19 століття. За мотивами цієї новели у 1875 французький композитор Жоржа Бізе пише оперу "Кармен", яка стала однією з найвідоміших та найпопулярніших опер у світовій музичній історії. Ця драматична історія кохання між солдатом Доном Хосе і чарівною циганкою Кармен вражає виразною музикою, що включає культові арії, такі як "Habanera" і "Toreador Song". Опера "Кармен" відзначається глибокою драматургією і вражаючими хореографічними елементами, і вона залишається класичним шедевром, що завойовує серця глядачів і слухачів усього світу. Також багато інших визначних виконань "Кармен" відбувалися у 20 столітті, включаючи режисерські роботи Ф. Фросіні (1949) виділяється яскравою емоційною інтенсивністю та сенсуальністю в танцях, які відображають пристрасть і загадковість цієї легендарної історії кохання. Вона вдало поєднує класичний балет із засобами бального танцю, створюючи незабутнє втілення персонажів і їхніх почуттів. Вражає своєю музичною витонченістю і динамікою Г. Караяна (1967), вдало поєднуючи оперну музику Жоржа Бізе з виразними та сенсуальними танцями. Його режисерська робота дарує глядачам чудову можливість відчути всю складність і глибину персонажів, а також відчути емоційне напруження цієї драматичної історії кохання. Створив незабутню кінострічку Ф. Дзеффіреллі (1984) і відтворив атмосферу пристрасті та містичності, яка переповнює цей класичний твір. Його робота вражає багатством декорацій, деталізацією костюмів та захоплюючими

хореографічними номерами, що робить цю постанову однією з найвизначніших у світі оперного мистецтва. Вдало поєднав класичний балет з виразним фламенко А. Алонсо (1967), створивши неперевершену майстерність у вираженні пристрасті і сенсуальності цієї опери. Версія Ю. Андрющенко (2014) відрізняється сучасним підходом та динамічними хореографічними рішеннями. Він привніс новий вимір до класичного сюжету, розкриваючи складні взаємини героїв через інтенсивний танцювальний вираз та виразну акторську гру. Інтерпретація Р. Поклітару (2009) драматичної історії кохання і ревності залишає незабутнє враження завдяки потужним танцювальним образам та виразному акторському мистецтву артистів, та Д. Семененко його режисерський підхід підкреслює глибокий психологічний портрет персонажів і дозволяє артистам висловлювати глибокі почуття через музику та танець, роблячи цю постанову надзвичайно запам'ятовуваною.. Ця новела входить до числа важливих творів французької літератури 19 століття і стала важливим джерелом натхнення для різних мистецьких діячів, включаючи оперу, балет, кіно та інші.

Ця новела вирізняється своєю складною інтригою, багатою символікою та виразною характеристикою героїв. Вона досліджує теми пристрасті, свободи та суспільних обмежень, і її заглиблення в психологію героїв робить її вельми цікавою для вивчення і аналізу. "Кармен" залишається популярною і сьогодні і залишає свій слід у світовій літературі та мистецтві.

Свою унікальну версію створив неповторну оригінально оперу Кармен створив Вадим Елізаров Вадим Альбертович Елізаров був видатним балетмейстером і хореографом. Він славився своїми унікальними і сучасними інтерпретаціями класичних балетів, а також творчим підходом до балетної хореографії.

Щодо опери "Кармен", Вадим Елізаров створив свою власну версію балету на основі славетної опери "Кармен" Жоржа Бізе. Його власна постановка

"Кармен" відзначалася сучасним підходом, і вона відрізнялася від традиційних версій, які були створені раніше.

Елізаров впровадив вражаючі хореографічні елементи, які виражали глибокі почуття та емоції персонажів. Його танцюристи були наповнені енергією, експресією та виразністю, розкриваючи складність взаємин героїв.

Елізаров дозволив персонажам здобути новий рівень, перейшовши за межі традиційних архетипів. Це дозволило глядачам побачити відомих героїв з незвичних сторони, виносячи на передній план їхню індивідуальність і внутрішній світ.

Щодо бальної хореографії вона є виразним мистецтвом, яке розцвітає в руках талановитих хореографів, таких як Вадим Елізаров. Він займався створенням захоплюючих танцювальних постановок для балетів, оперних вистав та інших танцювальних шоу, використовуючи у своїх роботах техніку та елементи бального танцю. Його творчість переповнена енергією і виразністю, роблячи його роботи надзвичайно вражаючими для глядачів.

Щоб створити неперевершені танцювальні вистави, Вадим Елізаров глибоко розумів сутність музики та ритму. Він вміло поєднував елементи вальсу, танго, пасодобля, фокстроту та інших бальних танців у витонченій хореографії, яка відзначена не лише технічною майстерністю, але й виразністю в кожному русі танцюристів. Його вистави переповнювали емоціями та глибоким виразом, що дозволяє глядачам зануритися у світ мистецтва та відчувати кожен акорд і крок.

Завдяки своїй тонкій сприйнятливості до музичної аури та вражаючій естетиці танцю, Вадим Елізаров створював незабутні вистави, які залишаються в пам'яті глядачів надовго. Його бальна хореографія - це гармонійне поєднання технічної віртуозності та емоційної глибини, яке приносить радість і враження кожному, хто відкриває для себе цей вид мистецтва.

1.2. Ідейно-тематична основа хореографічної композиції

За визначеною нами актуальністю даного дослідження, ми створили ідейно-тематичну основу хореографічної композиції.

Тема: Пристрасне трикутне кохання.

Ідея: Емоції, пристрасті керують нами в коханні та через них шлях веде до непередбачуваних подій.

Надзавдання: Імпульсивність вчинків приводить до фатальних наслідків.

Наскрізна дія: Кохання, що веде до проблем, інколи може бути наймогутнішою силою в нашому житті, але воно також може стати корінним джерелом непередбачуваних викликів і труднощів.

Конфлікт: Між двома чоловіками що люблять кармен; Кармен та її коханцями.

Зерно: напруженість, , очікування трагедії

Видова спрямованість: спортивно бальний танець.

Танцювальна форма: хореографічна композиція триптих.

Танцювальний жанр: трагічна драма.

Лібрето

На сцені зображена пара, що стоїть обличчям одне до одного. Вони обіймаються, і в їхніх очах світяться іскри щастя. Руки сплетені в тендітних обіймах, усмішки говорять про безмежну любов. Навколо них городяни, які займаються своїми справами. Місто пульсує життям, але для пари немає нічого важливішого, ніж одне одного.

На сцені з'являється Гарсія Кривий з болем і розчаруванням на обличчі, помічає свою кохану Кармен з іншим чоловіком. Він намагається дістатися до неї, але жінки заважають йому, намагаючись завоювати його увагу. Гарсія Кривий не звертає на них уваги, його погляд залишається спрямованим лише на Кармен. Кармен стоїть серед маскарадного та заплутаного міста. Гарсія Кривий не може відвести від неї свої очі, і її присутність перевершує всі інші спроби привернути його увагу. Напруженість зростає, коли Дон Хосе втручається, бачить, як Гарсія викрадає Кармен. Вони конфліктують, а Дон Хосе виявляє готовність ризикувати за кохану.

Бійка між Доном Хосе та Гарсія Кривим. Їх обличчя виражають сильні почуття і ревності. Ця сутичка символізує боротьбу за серце Кармен і нагадує, що в справжньому коханні люди готові на все, навіть на ризик і небезпеку. Кульмінація. Гарсія Кривий на межі поразки, але в останній момент Дон Хосе вирішує залишити його живим. Проте Гарсія Кривий вчиняє зрадний крок, вони обмінюються ударами, і Гарсія вбиває Дона Хосе.

Кармен, покрита сльозами, відчуває глибокий біль від втрати коханого. Спогади про їхні щасливі миті нахлинули на неї. Кармен залишається сама зі своїми спогадами, розуміючи, що він залишиться в її серці, але вже не повернути час назад.

Характеристика образів:

Кармен – це красива і пристрасна циганська жінка віком приблизно від 20 до 30 років. Вона є частиною циганського народу, і культури. Про її походження невідоме, але вона вважається що живе в Іспанії, зазвичай Кармен описується як красива жінка з чорним волоссям і гіпнотичними чорними очима. Вона носить традиційне циганське вбрання, яке складається з яскраві сукні та прикрас, такі як обручі, намисто і сережки. За характером Кармен - це жінка,

яка надзвичайно пристрасна, вільна духом і незалежна. Вона не боїться виразити свої бажання і почуття, і вона завжди вибирає свободу над соціальними нормами. Вона також може бути загадковою і суперечливою, проявляючи як доброзичливість, так і жорстокість.

Дон Хосе – це солдат із регіону Наварра в Іспанії якому від 20 до 30 років. Він представляє собою типового представника вершників, військового підрозділу, який виконує функції поліції і охорони граничних районів. Дон Хосе походить зі звичайної іспанської сім'ї з регіону Наварра та син простих селян. Зовнішній вигляд Дон Хосе зображується як привабливий чоловік із солдатською уніформою;

Гарсія Кривий – член циганської банди, яка діє в Іспанії. Він зазвичай, представлений як чоловік із циганською зовнішністю, можливо, одягнутий в традиційне циганське вбрання. Гарсія Кривий, циганський барон є членом банди і бере участь у різних злочинних діях разом з іншими циганами. Його діяльність характеризується приналежністю до циганського життя.;

Аналіз музичного супроводу:

1 частина

Spanish Romance - Romance d'Amour - Jeux Interdits - Романс Гомеса -
romantic guitar (Romanza)

Georges Bizet - Habanera from "Carmen Suite No.2"

Лад: ля мінор

Розмір: 4/4

Темп: помірний

Кількість тактів: 32.

Хронометраж: 2:13

2 частина

Espana (Cani) - The Manhattan Pops

Лад: фламенко

Розмір: 4/4

Темп: швидкий

Кількість тактів: 48.

Хронометраж: 1:47

3 частина

Yasmin Levy - Me Voy

Лад: Мінорний лад

Розмір: 4/4

Темп: помірний

Кількість тактів: 24

Хронометраж: 2:19

РОЗДІЛ 2

ЛІТЕРАТУРНО-ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

2.1. Композиційно-архітектонічна побудова твору

Драматургія хореографічної композиції «циганське життя»

Експозиція. На сцені представлена картинка ніжної закоханої пари. Вони стоять обличчям одне до одного, обіймаються, і в їхніх очах світяться іскри щастя. В цей момент для них немає нічого більш важливого, крім один одного. Їхні руки сплелися в тендітних обіймах, а усмішки на їхніх обличчях говорять про безмежну любов. Спокійно вони дивляться одне на одного, не помічаючи їхнього світу кохання. Між тим, городяни продовжують свої справи. Хтось грає в карти за рогом, сміються з жартів, обмінюючись історіями. Дехто грають на гітарі, ніжно витягуючи мелодії, які ллються вуличками як музика для коханої пари. Місто живе своїм ритмом, але в цей момент його рух здається таким спокійним і гармонійним, коли кохання заповнює повітря магією і ніжністю.

Зав'язка. На сцені раптово з'являється Гарсія Кривий, його обличчя сповнене болю і розчарування. Він помічає свою кохану, яка милується з іншим чоловіком, і серце його збивається з ритму. Проте на його шляху до неї виникає купа жінок, які намагаються привернути його увагу. Вони рухаються до нього, закручуючи своїми обіймами, співають пісні та виражають найрізноманітніші почуття. Але серед всіх цих спроб завоювати його серце, Гарсія Кривий не звертає на них уваги. Його погляд направлений лише на жінку, яка розцвітає в обіймах іншого.

Кармен стоїть на тлі цього заплутаного відвідувачами міста маскараду, і Гарсія Кривий не може відвести від неї свої очі. Її присутність перевершує всі

інші спроби привернути його увагу, і він відчуває, що ніхто не може замінити її в його серці.

Розвиток дії. На сцені напруженість досягає свого піку, коли Дон Хосе, сповнений ревності та болю, втручається в бійку з Гарсія Кривим. Він бачить, як Гарсія викрав Кармен, жінку, яку він безмежно кохає. Внутрішній гнів та бажання захистити своє кохання беруть верх, і Дон Хосе відтягує Гарсія від Кармен, будучи готовий до конфлікту. Його обличчя відображає мішаний коктейль емоцій - гнів, ревності, біль, і він готовий ризикувати своїм життям за кохану жінку.

Ця миттєва реакція Дона Хосе розкриває його сильні почуття і готовність боротися за Кармен. Бійка між двома чоловіками стає символом боротьби за серце коханої дівчини і нагадує нам, що в справжньому коханні люди готові на все, навіть на ризик і небезпеку.

Кульмінація. Сцена напруженої битви розвивається на очах глядачів, і Гарсія Кривий виявляється на межі поразки. Дон Хосе, здавалося б, має перевагу в цій сутичці, і Гарсія з посиленням серцем розуміє, що він може програти. Внутрішні болі і ревності киплять у нього, але на останньому роздумі він робить несподіваний вчинок. Дон Хосе, можливо, відчуваючи співчуття або розуміючи важливість своєї коханої Кармен, вирішує залишити Гарсія Кривого живим, заборонивши собі завершити його.

Проте Гарсія, у своєму жалю та розчаруванні, вчиняє підлий та зрадний крок. Він бере кинджал і, чекаючи на момент слабкості Дона Хосе, всаджує його в спину. Цей зрадний удар залишає Дона Хосе безсилім, і він впадає на землю, відчуваючи неймовірний біль і зраду. Цей жахливий зворотний хід завершує битву та кохання Дона Хосе і Кармен і залишає їхнє кохання в руїнах.

Розв'язка. Дівчина, покрита сльозами і сумом, відчуває, як її емоції виливаються назовні. Вона заливається горем, кричить, рве волоссям і страждає

від втрати коханого. Спогади про їхні щасливі миті нахлинули на неї разом. В цей момент їй мариться парубок, який випадково потрапив до її поля зору. Вона біжить до нього, обнімає його, відчуваючи підтримку та тепло. Серце їй стає легше, бо він поруч з нею, і її біль трохи заспокоюється.

Але, як плинули години і дні, цей парубок починає втрачати форму, розтікаючись як дим. Дівчина розуміє, що це не реальність, а марево про їх минулі щасливі моменти, які були вже назавжди втрачені. Її сум і ностальгія за коханим повертаються з новою силою, і вона залишається сама зі своїми спогадами, розуміючи, що вони назавжди залишаться в її серці, але вже не повернутися назад.

Частина 1.

Назва частини	Кількість тактів	Зміст
Експозиція	4 тактів	Представлена ніжна закохана пара, обіймаючись, обличчям одне до одного. Світяться іскри щастя в їхніх очах.
Зав'язка	4 тактів	Городяни продовжують свої справи, а місто живе своїм ритмом.
Розвиток дії	12 тактів	Карти, сміх, історії, гра на гітарі – усе створює атмосферу кохання, яка заповнює повітря магією і гармонією.
Кульмінація	12 тактів	Вихід Гарсія Кривого і сутичка конкурентів за кохання.
Розв'язка		Битва, ревності, зрада і

	4 такти	розчарування завершують сцену, залишаючи Кармен самою зі своїми спогадами.
--	---------	--

Частина 2.

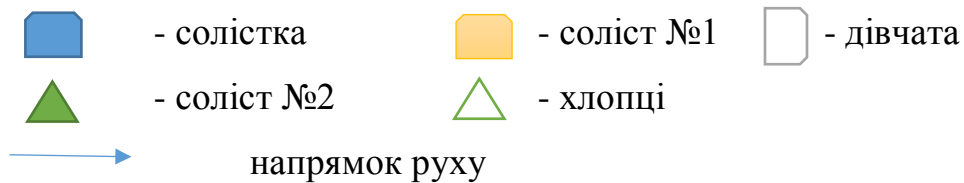
Назва частини	Кількість тактів	Зміст
Експозиція	4 тактів	Пік напруженості, Дон Хосе бачить Кармен з Гарсія Кривим.
Зав'язка	4 тактів	Дон Хосе втручається, починається бійка.
Розвиток дії	12 тактів	Гарсія в миттєвості готується вбити Дона Хосе, але той залишає його живим.
Кульмінація	12 тактів	Гарсія робить підступний крок та ударяє Дона Хосе кинджалом у спину.
Розв'язка	4 такти	Дон Хосе падає на землю, кохання руйнується.

Частина 3.

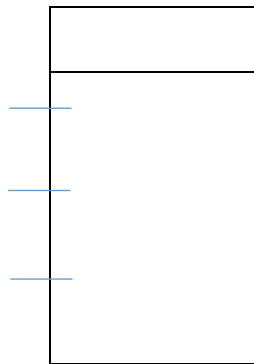
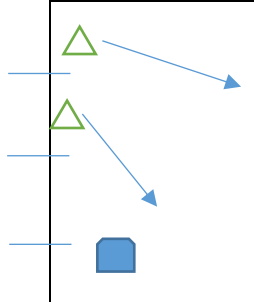
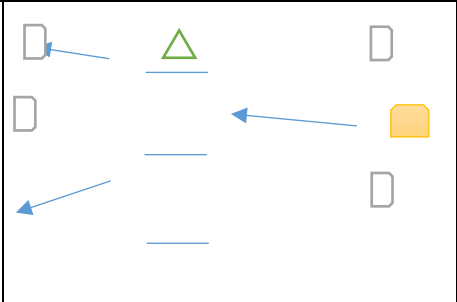
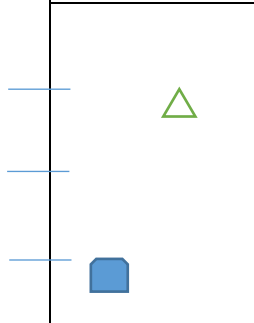
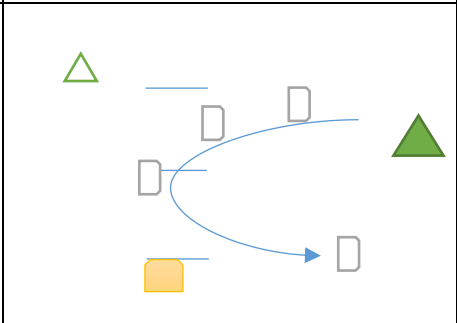
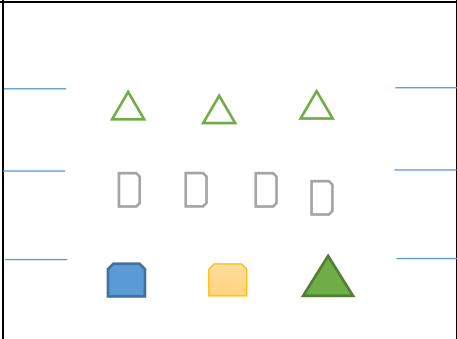
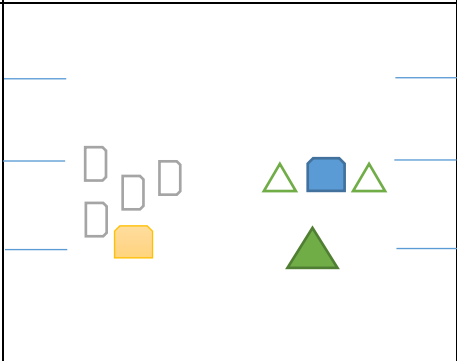
Назва частини	Кількість тактів	Зміст
Експозиція	4 тактів	Дівчина відчуває біль та сум із-за втрати коханого.
Зав'язка	4 тактів	Вона зустрічає парубка, який їй допомагає.
Розвиток дії	12 тактів	Парубок розчиняється у повітрі.
Кульмінація	12 тактів	Дівчина залишається сама зі своїми спогадами.
Розв'язка	4 такти	Втрата назавжди залишається в її серці.

2.2. Графічна таблиця твору та опис хореографічного тексту

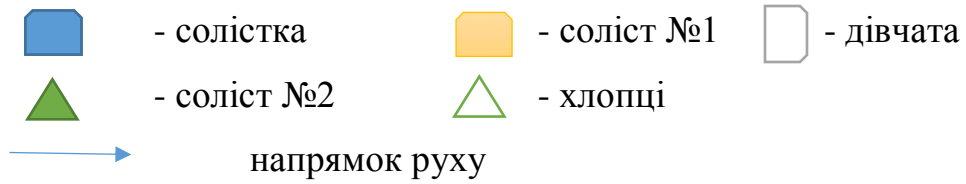
Загальноприйняті умовні позначки.

Архітектоніка	Малюнок танцю	Кількість	Хореографічний текст
---------------	---------------	-----------	----------------------

		тактів	
		4	Вихід солістки
		4	Вихід антуражу
		12	Комбінація 1.
Кульмінація		12	Комбінація 2.
Розв'язка		4	Комбінація 3.

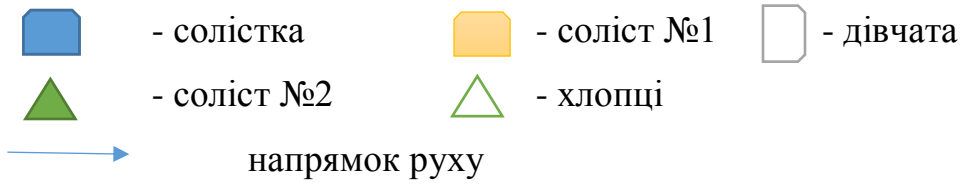
Загальноприйняті умовні позначки.

Архітектура	Малюнок танцю	Кількість тактів	Хореографічний текст
		12	Початок бійки між Дон Хосе та Грасія Кривим
Зв'язка		4	Комбінація 1
Розвиток дії		8	Поява солістки Комбінація 2
Кульмінація		8	Комбінація 3

Розв'язка		8	Комбінація 4
-----------	--	---	--------------

Загальноприйняті умовні позначки.

Архітектоніка	Малюнок танцю	Кількість тактів	Хореографічний текст
Експозиція		8	Антураж розходиться уносячи тіло Дона Хосе
Зав'язка		8	Соло головної солістки
Розвиток дії			Антураж імпровізація руками та продовження соло солістки

Кульмінація			Вихід соліста №1 комбінація
Розв'язка			Кінцева поза

2.3. Сценографія

Оформлення сцени:

На сцені повинно бути мінімум декорацій і реквізиту, щоб глядачі могли сконцентруватися на внутрішньому світі героїнь. У першій і другій частинах композиції на сцені стоїть мікрофон, який символізує значущість сцени в житті героїнь.

Світлова партитура:

1 Частина:

Сцену окутує ніжною пільмою, мовби занурюючи глядачів в мальовничу вечірню ауру іспанських вуличок. Проблиски вогнів ліхтарів і теплий, легкий димок утворюють чарівну атмосферу, де кожен промінь світла стає миттєвим фліртом з таємницями і романтикою вуличного життя. Завдяки граційному гасненню і сплеску світла, сцена оживає, розкриваючи свої дивовижні деталі та дозволяючи героїні блискати в цьому вечірньому обрамленні, як істинна перлина Іспанії.

2 Частина:

У другій частині, коли відбувається захоплива боротьба за серце головної героїні, сцена перетворюється на арену пристрасті та відчуттів. Червоні блимаючі кольори вкривають її, ніби океан емоцій та напруження, створюючи атмосферу палаючої бійки. Світлові блими тремтять у такт серцевим пульсаціям, що переповнюють сцену вогнем пристрасті та незворушливості. Головні герої, освітлені пушками, переплітають свої рухи та почуття, виконуючи рухи, що виражають їхній внутрішній конфлікт та незламну волю. Кожен миттєвий перехід світла у червоному спектрі відображає внутрішню напругу та емоційну інтенсивність цієї епічної боротьби за кохання, де серця б'ються в ритм цього пекельного танцю.

3 Частина:

У третій частині вистави світло перетворює сцену у своєрідну казкову реальність, де пригашений світло створює атмосферу загадковості та містики. Головні герої, освітлені яскравими пушками, виглядають наче мрійники в казковому лабіринті. Легкий дим, що пливе по підлозі, додає таємничості і плавно обгортає їхні ноги, створюючи відчуття легкості та плавності, як увійшовши в світ сновидінь. Головні герої танцюють, наче свій власний танець у цьому магічному просторі, де кожен рух, кожен крок, є виразом їхньої неймовірної пристрасті та спільних почуттів. Світлова і дим створюють враження, що герої занурені в свій власний світ, де час сповільнюється, а моменти кохання виглядають як вічність.

Ескізи костюмів.

1. Кармен - циганка, чарівна і сексуальна жінка. Її костюм може включати традиційні циганські елементи, такі як довгий спідниця-максі, яскрава обруч-

хустка, прикраси з монетами і багато кольорів. Цей костюм підкреслює її екзотичність і вільний дух. (Додаток А)

2. Дон Хосе - солдат, тому його костюм буде військовим у вигляді форми з еполетами і шаблею. З часом, коли він приєднується до циганської табору, його костюм може змінюватися на більш простий і менш офіційний. (Додаток Б)

3. Грасія Кривий – циганський чоловік в його костюми притаманні такі елементи як: яскрава сорочка, жилет з блискучими елементами, чорні штани та чорні чоботи. (Додаток В)

4. Громадяни та цигани можуть мати звичайний одяг або циганські костюми з відповідними аксесуарами.

ВИСНОВКИ

1. В результаті роботи з науковими та мистецькими літературними джерелами, та практично створивши хореографічну композицію, можемо зробити наступні висновки:

Хореографічна композиція, створена на основі новели "Кармен", є важливим виявленням впливу цієї великої літературної творчості на сучасне мистецтво та культуру. Новела "Кармен" відома своєю складною історією кохання та пристрасті, яка відображається в житті і вчинках головних героїв. Хореографи та танцюристи, працюючи з цією темою, мають можливість виразити різні аспекти кохання через рухи та емоції.

Хореографічний триптих створений на основі новели "Кармен" розкриває глибину і протиріччя кохання у любовному трикутнику та трагічні наслідки складних людських стосунків. Перегляд цієї вистави може наштовхнути на більш вдумливий погляд на взаємодію між чоловіком і жінкою, пристрасть та ризик, що супроводжують це почуття.

На основі історико-мистецького обґрунтування можна визначити, що хореографічна композиція, заснована на новелі "Кармен", відображає важливий аспект літературного спадку і його вплив на сучасне мистецтво. Ця новелла була поштовхом до створення інших мистецьких витворів таких як кіно, музиці та літературі. Вона створює можливість глибше зрозуміти і відчувати глибину та різноманітність почуттів.

2. Новела "Кармен" Проспера Меріме розкриває складну ідейно-тематичну основу, зосереджуючись на конфлікті між індивідуальною свободою та соціальними нормами. Головними темами твору є сила пристрасті, незалежність жінки, інстинкти та моральність. Через образ Кармен автор показує, як сильна особистість може бути приречена на конфлікт зі світом і які

цінності важливіше для неї - свобода чи вірність соціальним нормам. Новела "Кармен" залишає читача з питаннями щодо природи кохання, свободи та власного вибору, що робить її актуальною і в сучасному світі.

3. Композиційно-архітектонічна побудова нашого триптиху "Кармен" відзначається виразною структурою, яка допомагає підкреслити інтригуючий сюжет і ідейний конфлікт. Твір складається з трьох частин, кожна з яких має своє світлове та емоційне оформлення, відображаючи різні аспекти теми кохання та пристрасті.

Світлова партитура, описана в роботі, відповідає кожній частині триптиху, що відображає загально-образну атмосферу твору. Ця партитура грає ключову роль у визначенні візуальної концепції і настрою кожної частини триптиху.

4. Закінчивши опрацювати літературу, ми написали текст і підібрали музичний супровід. Музика грає важливу роль у наших танцях, визначаючи їхній характер і емоційний вимір. Вона контролює ритм, інтенсивність та кульмінацію хореографічних композицій, а також визначає форму, жанр, лад, стиль та тривалість музичного супроводу. Наші виступи дотримуються композиційно-архітектурної структури, яка відповідає балетним стандартам і робить наші вистави виразними та ефективними.

5. Створили графічну таблицю трьох частин хореографічної композиції та описали хореографічний текст.

6. Ми розробили сценографію, в якій об'єднано сценічні костюми та освітлення таким чином, щоб створити гармонійний настрій і ефективно відтворити характер наших героїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Клімань С. Я та інший: любов як відповідальність... Проблеми гуманітарних наук. Випуск 35.2015. С.42-51.
2. Книга “Чуття і чуттєвість” Джейн Остин.
3. Кучера Т. М. Онтологічні та моральноекзистенційні виміри любові/Т.М.Кучера//Університетська кафедра.2013.№2.С.74-89.
4. Проспер Меріме. "Кармен".
5. Павлюк Т.С. Генезис бальної хореографії, його вплив на процеси формування художньої культури суспільства. К.: С. 61-64
6. Постановка балету "Кармен" Ролана Петіта у 1949 році
7. Постановка опери "Кармен" Франческо Россіні у 1984 році (режисер Франко Дзеффіреллі)
8. Потапова Д. О. Щастя як філософський феномен. «Філософські проблеми людини і суспільства в реаліях ХХІ століття» (в рамках програми МОН України Всеукраїнські сковородинські навчання «Пізнай себе»), 13 березня 2020 р. Київ, 2020.450 с.
9. Рюриков Ю. Б. Самое утреннее из чувств: Культура любви. К.
10. Терешенко, Н.В. Історія розвитку бальної хореографії в Україні. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: збірник наукових праць Луганського національного університету ім. Т.Шевченка,5, 2006. С. 159-166.
11. Терешенко Н.В. Історія та методика бального танцю: навчально – методичний посібник для студентів напрямку підготовки (спеціальності) Хореографія* вищих навчальних закладів. Херсон : МПП «Издательство «ІТ».2015. 220с.
12. Українська Літературна Енциклопедія у 5-ти томах. Том 3 (К-Н). Київ, 1995. 496 с.

13. Шариков Д.І. Техніки хореографії сьогодення // Світ соціальних комунікацій: наук. журн; № 8. [за ред.. О.М. Холода]. К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 121– 124
14. Шариков Д.І. Хореографія : навчальний посібник [для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво»] / Шариков Д.І. К. : КиМУ, 2011. 184 с.
15. Шекспір, Вільям. Античні сонети про кохання (наприклад, "Сонет 18").
16. "The Art of Loving" Еріха Фромма.
17. "The Birth of Venus" Сари Дункан.
18. "The Music of Love: Critical Essays on Literature and Music".
19. "Кармен" (1983): режисера Карло Карле.
20. "Кармен" (2003): режисована Вінченцо Амато.
21. Жорж Бізе. "Кармен" (опера).

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

