

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
КОЛЕДЖ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
«КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ
ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»**

Буклєв Володимир Олексійович

ХОРЕОГРАФІЧНА СЮЇТА «КРАСА ТА ПОТВОРНІСТЬ»

(за мотивами книги Марсель Марсо «Мім Марсель Марсо»)

Пояснювальна записка до бакалаврської роботи

(творчого проекту на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

зі спеціальності 024 «хореографія»)

Рівень вищої освіти БАКАЛАВР
Галузь знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО"
Спеціальність 024 "ХОРЕОГРАФІЯ"
Спеціалізація/освітньо-професійна програма/"Класична хореографія"

Керівник:
Афанасьєв Сергій Миколайович

Рецензент:
Прянічнікова Людмила Юріївна

Захищено на засіданні екзаменаційної комісії

Протокол № ____ від _____ р.

Голова комісії _____ П.І.Б.

Київ, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ХОРЕОГРАФІЧНА СЮІТА «КРАСА ТА ПОТВОРНІСТЬ»	7
1.1. Аналіз літератури та джерел, що використовувались при розробці творчого проєкту.....	7
1.2. Література та теоретичні джерела	9
1.3. Характеристика стилю хореографії та музичного супроводу	11
1.4. Відтворення у мистецтві.	13
ВИСНОВОК ДО 1 РОЗДІЛУ	14
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ	19
«КРАСА ТА ПОТВОРНІСТЬ»	19
2.1. Лібрето	19
2.2. Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз загальної сюїти.....	21
2.3. Композиційно – архітектонічна побудова загальної сюїти.....	22
2.4. Сценарно-композиційний план.....	23
2.5. Дійові особи та їхня характеристика	24
2.6. Характеристика музичної основи хореографічного твору	25
2.7. Сценографія	27
Декорації та Освітлення (Додаток И).....	28
ВИСНОВКИ.....	32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	36
ДОДАТКИ.....	38

ВСТУП

Обґрунтування вибору цієї теми:

У сучасному світі ідеали краси часто нав'язуються засобами масової культури, що створює певні стандарти вигляду та поведінки. Такий підхід може призвести до відчуття не прийнятності власного вигляду, низької самооцінки та навіть психологічних проблем. Через засоби масової інформації, рекламу та соціальні мережі ми постійно стикаємося зі стандартами краси. Однак те, що вважається красивим одними, може бути відкинуте як потворне іншими. Це підносить питання про те, хто визначає ці ідеали і як вони впливають на наше сприйняття себе та інших. Хореографія стає потужним інструментом для висловлення ідей та почуттів. Вона дозволяє артистам виразно передати свої думки про Красу та Потворність через рухи та емоції, не використовуючи слова. Хореографія спонукає глядачів до глибшого розуміння цих понять та їх впливу на суспільство. Вона викликає діалог про важливість прийняття себе та інших такими, які вони є, а не підлаштовуватися під стандарти, що існують ззовні.

Отже, тема привертає увагу до актуальних питань сучасного суспільства та надає можливість виразити власні думки та почуття через мистецтво танцю.

Об'єктом дослідження є Марсель Марсо - французький мімічний актор, творець відомого сценічного образу Біп, який став всесвітньо відомим символом Франції.

Предметом дослідження є книга Мім Марсель Марсо

Мета творчого проекту

Створення хореографічних фрагментів за темою Краса та Потворність за мотивами книги Мім Марсель Марсо.

Завдання творчого проекту полягає в :

- реалізувати на практиці мету творчого проекту;
- розробка рухів та комбінацій, які вимагають від танцюристів високого рівня технічної майстерності та фізичної підготовки.
- створенні синхронізованої та гармонійної взаємодії між музикою, освітленням, костюмами та іншими візуальними аспектами для створення повного та захоплюючого враження.
- використання елементів акторської гри та виразу для підсилення сенсу та емоційної глибини виступу.
- збір інформації, ідей, арт-референцій або теоретичних матеріалів, які можуть допомогти у формуванні та розвитку проекту.

Новизна хореографічної постановки полягає в:

-Поєднання різних мистецьких та наукових дисциплін, таких як танець, психологія, соціологія, філософія та культурологія, надає постановці унікальний інтегративний підхід до вивчення понять краси та потворності

- Використання новаторських танцювальних технік, нестандартних рухів та виразів обличчя.

- Застосування новітніх технологій у вигляді відео проекцій, віртуальної реальності або інтерактивних елементів.

- Постановка має глибокий сенс або місію, таку як підвищення свідомості про красу в різних її проявах, підкреслення важливості прийняття різноманітності та індивідуальності або сприяння розумінню впливу соціокультурних стандартів на наше сприйняття себе та інших.

Практичне значення творчого проекту.

Для артистів і танцівників ця постановка є засобом самовираження та творчого виразу. Вони використовують хореографію, рухи та емоції, щоб висловити свої думки, почуття та переживання.

Хореографічна постановка стає засобом передачі соціального повідомлення про важливість прийняття себе та інших такими, які вони є, незалежно від зовнішнього вигляду або соціальних стандартів. Це сприяє підвищенню свідомості та підтримці різноманітності та інклюзивності.

Для глядачів хореографічна постановка є засобом емоційної та психологічної підтримки, особливо якщо вона стимулює самопізнання, самовдосконалення та прийняття себе. Це допомагає людям відчувати підтримку та співчуття відносно їхніх власних переживань щодо Краси та Потворності.

Хореографічна постановка викликає глибокі роздуми, постановку питань та обговорення серед глядачів, сприяючи розумінню та прийняттю різноманітності людського досвіду.

Структура та обсяг пояснювальної записки.

Пояснювальна записка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (24 найменувань), додатків (13 позицій). Загальний обсяг роботи - 50 сторінок, з них основного тексту 35- сторінок

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ХОРЕОГРАФІЧНА СЮІТА «КРАСА ТА ПОТВОРНІСТЬ»

1.1. Аналіз літератури та джерел, що використовувались при розробці творчого проєкту.

Для аналізу літератури та джерел, які могли б стати у нагоді для реалізації хореографічного твору "Краса та Потворність", варто розглянути кілька аспектів: історичний контекст твору, хореографічні традиції, що могли бути використані.

Історична концепція "Краса та Потворність" має глибокі корені та різні інтерпретації в культурі та мистецтві. Ця тема зустрічається в багатьох традиціях, від давньогрецької міфології до середньовічних європейських оповідей, і часто є відображенням культурних норм та цінностей щодо моралі, естетики та людської природи. Хореографія поєднує елементи класичного балету, характерного танцю та міміки. Джерелами натхнення для хореографів є традиційний балет, такий як "Чіполіно" (композитор Хачатурян Карен Суренович), який відомий своєю здатністю переносити глядачів у комедійну картину з елементами реальних подій в повсякденному житті. Класичні хореографічні техніки та інтерпретації також використовуються для створення нового погляду, розкриття теми та філософські роздуми. Яскраво вписується в цей контекст - Марсель Марсо видатна постать у світі міму, чиї виступи стали культурним феноменом і значно вплинули на розвиток театру міму та сучасної хореографії.

Народившись у 1923 році у Страсбурзі, Франція, Марсель Марсо став одним з найвідоміших мімів у світі, відомим завдяки своєму персонажу Біп, який носив біле обличчя та моряцьку шапку. Марсо черпав натхнення в роботах Чарлі Чапліна, Бастера Кітона та традиційного європейського міму, а також був сильно вплинутий досвідом Другої світової війни та своїм досвідом у Французькому опорі.

Його мистецтво було не просто розвагою, але й способом комунікації глибоких емоційних станів і роздумів про людське існування, що робить його роботу багатогранною і багатшаровою.

Марсель Марсо був майстром прецесії, контролю тіла і виразності. Він міг здатися абсолютно нерухомим, а потім раптово розкрити широкий спектр емоцій одним жестом або виразом обличчя. Його виступи часто включали елементи гумору, але також могли бути глибоко зворушливими та містити критику суспільства.

1.2 Література та теоретичні джерела

1. Теорія балету - Книги та статті, присвячені історії балету, хореографічним методам, інтерпретації музики та руху.

3. Біографії видатних хореографів - Вивчення життя та робіт таких майстрів, як Маріус Петипа, Джордж Баланчин, Серж Лифар, або сучасних інноваторів, дає уявлення про різні підходи до постановки та інтерпретації.

4. Культурологія та символізм - Аналіз "Краса та Потворство" і її значення у різних культурах.

5. "Міфи та символи у популярній культурі" Кеннет Г. Плейн - Книга, що досліджує як міфологічні мотиви відтворюються у сучасних медіа, зокрема крізь призму краси та потворності.

6. "Естетика та психологія сприйняття" Рудольф Арнгейм - Теоретичний аналіз візуального сприйняття, що може допомогти розумінню, як зорові враження впливають на сприйняття краси і потворності.

7. "Теорія міму" Франсуа Дельсарт - Текст, що містить аналіз та методологію мімічних виступів, може бути корисний для розуміння технічних аспектів міміки Марселя Марсо.

8. "Маскарад і жіночність: теорії маскування" Мері Енн Дуан - Дослідження ролі масок та маскування у культурному представленні краси та потворності.

9. "Філософія мистецтва" Стівен Девісон - Огляд філософських теорій мистецтва, який може допомогти розглянути естетичні та моральні питання, які виникають у постановці.

10. Біографія та розповідь головного персонажу твору Марселя Марсо

Марсель Марсо слугує важливим джерелом натхнення для розробки виразних невербальних сцен, що передають глибокі емоційні переживання та внутрішні конфлікти персонажів. Елементи міму та виразної пантоміми допомагають створити більш глибоке і нюансоване зображення взаємин між Красою та Потворством, підкреслюючи внутрішню красу та трансформацію персонажів без використання слів. Марсо демонструє, як можна ефективно використовувати тіло та рух для розповіді історій, що є центральним для будь-якої хореографічної постановки.

1.3. Характеристика стилю хореографії та музичного супроводу

Жанр: Класичний танець з елементами характерного танцю та використання міміки.

Стиль: Сатирично-драматичний. Використання різних стилів у межах однієї постановки дозволить підкреслити контраст між красою та потворністю, внутрішнім і зовнішнім світами персонажів.

-Вибір рухової лексики повинен відображати характери персонажів та ключові моменти сюжету. Для Потвори використовуються більш сильні, гострі рухи, що показують його внутрішній біль та конфлікт, тоді як Краса виражатися через легкі, плавні рухи, що символізують її доброту та емпатію.

-Музика відповідає емоційному тону та динаміці сцен. Вибір музики варіюється від класичних композицій до сучасних музичних творів. Важливо, щоб між музикою та руховою лексикою було співвідношення та загальною атмосферою вистави, допомагаючи розповісти історію без слів.

-Сценографія створює відчуття магії та фантазії, характерне для казкового світу. Використання елементів, які легко трансформовані, дозволить швидко змінювати сцени, занурюючи глядача в різні частини історії. Технології проекції та світлодизайн допомагають створити ілюзію чарівництва та зміни середовищ.

-Композиція структурована як серія взаємопов'язаних актів або сцен, кожна з яких розкриває частину сюжету. Альтернативно, вистава виконана як безперервний потік руху, де переходи між сценами згладжені, що створює враження неперервної розповіді.

-Костюми відображають епоху та настрій кожної хореографічної сцени, а також індивідуальність кожного персонажа. Використання кольору та текстури допомагає підкреслити внутрішній світ персонажів та їх розвиток протягом історії.

-Сучасна оркестрова музика підвищує напруги та підвищення звуку , що робить її ідеальною для створення унікальних звукових ландшафтів. Це може допомогти створити атмосферу, яка варіюється від чарівної до моторошної.

Кожен з цих елементів вимагає вдумливого розгляду та тісної взаємодії з іншими аспектами постановки, щоб створити цілісну, виразну та змістовну хореографічну композицію, яка глибоко зворушує та надихає глядачів.

1.4 Відтворення у мистецтві.

У світі танцю теми краси, потворності та трансформації часто досліджуються через балети та сучасні танцювальні вистави. Класичний балет, як "Лускунчик" або "Спляча красуня", часто включає елементи магії, трансформації та сили любові. Сучасні хореографи, такі як Метью Борн, переосмислюють класичні твори, надаючи їм нових інтерпретацій та використовуючи тему трансформації для дослідження сучасних соціальних питань. В образотворчому мистецтві тема краси та потворності відображена через різні епохи та стилі, від класичних до сучасних. Художники, такі як Франциско Гойя у своїх "Чорних картинах", експортували темні та потворні аспекти людської натури. Сучасні художники часто використовують контраст між красою та потворністю для висвітлення соціальних норм, стереотипів та ідеалів краси. Літературні твори, такі як "Франкенштейн" Мері Шеллі або "Портрет Доріана Грея" Оскара Уайльда, досліджують конфлікт між внутрішнім світом персонажів та їх зовнішнім виразом, піднімаючи питання моралі, ідентичності та суспільних очікувань. Музичні твори та опери, такі як "Фантом Опери" Ендрю Ллойда Веббера, через свою аудіовізуальну мову досліджують конфлікт між внутрішньою красою та зовнішнім виглядом, любов'ю та ізоляцією.

Найвідомішим прикладом є "Красуня і чудовисько", казка про те, як справжня краса є не тільки зовнішньою, але й внутрішньою. Художники часто використовують контраст між красою та потворністю для вираження комплексних емоцій або критики суспільства. Це може бути відображено у зображенні міфічних істот, як Горгона Медуза, або у сучасному мистецтві, яке досліджує теми ідентичності та зовнішності.

У кіно ця тема часто з'являється у формі персонажів, які морально і фізично трансформуються, відображаючи конфлікт між зовнішніми виглядами та внутрішніми якостями. Фільми, як "Шрек" або "Едвард Руки-ножиці", використовують ці мотиви для розповіді про прийняття себе та інших

ВИСНОВОК ДО 1 РОЗДІЛУ

Потужний і багатогранний хореографічний твір, який виходить за рамки традиційного балету чи танцю і стає справжнім мистецьким висловлюванням. Включення глибоких культурних, історичних та філософських роздумів, увага до деталей у виборі музики, костюмів і декорацій, а також залучення глядачів в інтерактивному і емоційному діалозі, перетворює виставу на незабутній досвід, що залишить значний вплив на аудиторію.

Такий підхід не тільки збагачує хореографічний твір, але й сприяє розширенню меж того, як можуть бути інтерпретовані та виражені ідеї краси та потворності через мистецтво танцю. Ця робота виступає як дзеркало суспільних уявлень і водночас як виклик цим уявленням, відкриваючи нові шляхи для художньої та особистісної самовираження.

Використання історичних і культурних контекстів, залучення різноманітних хореографічних стилів та технік, а також інтеграція міміки для вираження глибоких емоцій та переживань додасть вашій роботі унікальності та резонансу. Це не тільки поглибить артистичний вимір хореографії, але й може стимулювати глядачів до роздумів про власні відчуття краси та потворності, викликаючи в них відповідь, що перевищує звичайний досвід перегляду танцю. Таким чином, ваш хореографічний твір "Краса та Потворність" стає не лише естетичним, але й осмисленим культурним внеском.

Вивчення хореографічних традицій та технік важливе для розуміння та використання можливостей, які вони надають для глибшого вираження теми "Краса та Потворність". Класичний балет, характерний танець, і міміка— кожен із цих стилів допомагає відобразити різні аспекти історії та персонажів, забезпечуючи різноманіття виразних засобів.

Застосування цих різних хореографічних стилів та технік значно посилює візуальну та емоційну складову хореографії, роблячи її більш захоплюючою та багатогранною для глядача. Це не лише додає естетичної краси, але й глибини, дозволяючи кожному елементу хореографії вносити свій унікальний вклад в загальну наративну структуру. Використання міміки, наприклад, може висловити тонкі емоційні нюанси, які не завжди можливо передати через більш традиційні танцювальні рухи. Такий підхід не тільки збагачує хореографічний твір, але й стимулює глибше сприйняття та рефлексію серед глядачів, відкриваючи нові шляхи для інтерпретації теми твору.

Залучення рефлексії та сучасності в хореографічний твір не тільки вносить актуальність в художній наратив, але й забезпечує більшу резонансність з сучасною аудиторією. Використання сучасних тем, таких як питання ідентичності, прийняття себе, критика соціальних норм і стандартів краси, може допомогти вашій хореографії стати не просто виставою, а платформою для глибших роздумів та обговорення.

Актуалізація теми "Краса та Потворність" через сучасні соціальні та культурні контексти не тільки збагачує художній зміст, але й сприяє залученню глядачів, які можуть відчувати безпосередній зв'язок з піднятими питаннями.

Це викликає в аудиторії рефлексію та змушує їх переосмислити власні уявлення про красу, потворність та їхнє місце у сучасному світі. Хореографія може стати не тільки розважальною, але й освітньою та виховною, стимулюючи глядачів до більш глибоких особистих та соціальних інсайтів.

У цьому розділі проєкту важливо було не лише зібрати відповідні літературні джерела та теоретичні матеріали, але й глибоко аналізувати їх для розуміння основних тенденцій і підходів у обраній області. Основні поняття і теорії, виділені під час цього аналізу, стали критично важливими для формування структури та змісту творчого проєкту, оскільки вони дозволили зорієнтуватися на сучасні вимоги і виклики в обраному напрямку діяльності.

Такий підхід допоміг визначити ключові аспекти проєкту, які потрібно було особливо врахувати при розробці, включно з методологічними підходами, вибором теми та формуванням теоретичної бази. Ретельний вибір і аналіз джерел дозволили також забезпечити наукову обґрунтованість проєкту, що є невід'ємною частиною його успіху та впливовості у фаховому співтоваристві.

Збір і систематизація наукових та методологічних теорій забезпечили фундаментальне розуміння предмета проекту та підкреслили його наукову та теоретичну значущість. Це дозволило не тільки визначити ключові аспекти дослідження, але й зорієнтувати підходи, які будуть використані для аналізу і розвитку теми.

Вивчення та аналіз цих теоретичних матеріалів допомогли вам ідентифікувати відповідні методики та техніки, необхідні для розв'язання поставлених задач. Таке глибоке теоретичне занурення забезпечило зрозуміння, як саме ці методики можуть бути адаптовані та застосовані в контексті вашого проєкту, що є важливим для досягнення поставлених цілей і для валідації отриманих результатів.

Хореографічний стиль був обраний з урахуванням не тільки естетичних вподобань, але й здатності цього стилю ефективно передати тематику та емоційний тон проєкту. Ви розглянули різні хореографічні напрямки і методики, які допомагають створити бажану динаміку і виразність на сцені.

Музика була вибрана таким чином, щоб доповнити та підкреслити хореографічну композицію. Аналізування різних музичних жанрів і композицій, звертаючи увагу на те, як вони можуть впливати на перцепцію та прийняття твору глядачем. Вибір музики став вирішальним для формування загальної атмосфери і настрою, що є критично важливим для успіху хореографічного виступу.

Однією з основних завдань було забезпечити гармонійну інтеграцію між обраним хореографічним стилем та музичним супроводом. Ця координація вимагала детального планування і тестування різних варіантів, щоб досягти оптимального зв'язку між рухом і звуком, що є ключем до створення єдиного і цілісного художнього виразу.

Дослідивши різноманітні техніки, які використовуються для відтворення художніх образів, включаючи класичні та сучасні методи, які можуть включати графічні, живописні та цифрові засоби. Аналіз цих технік допоміг вибрати найбільш підходящі для проекту, засновані на їхній здатності передавати необхідну емоційну насиченість і глибину.

Обговорення також охоплювало підходи до створення художніх образів, зокрема вибір стилю, кольору та композиції, які можуть вплинути на сприйняття та інтерпретацію робіт. Ви розглянули, як різні стилістичні вибори впливають на візуальну та емоційну складову робіт, та як це може бути використано для посилення враження від вашого проекту.

Одним з ключових висновків розділу було усвідомлення важливості аутентичності та експресивності в мистецтві. Ви визначили, що аутентичне відтворення не просто копіює реальність, але й вносить у неї художнє бачення та особистісний вираз, що робить кожний твір унікальним і особистісно значущим.

РОЗДІЛ 2

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

«КРАСА ТА ПОТВОРНІСТЬ»

2.1 Лібрето

Картина 1

Рух опору у Франції (1940-1944) - організована протидія проти окупації Франції нацистською Німеччиною в період Другої світової війни до якого долучається молодий актор-мім Марсель Марсо. У найважчий час війни актор підробляє документи єврейським дітям щоб їх не змушували працювати на важкій фізичній роботі. Щоб захистити дітей він перевозить їх у безпечне місце в горах Швейцарії.

Танець 1

Молодий Марсель використовує свої навички міму щоб втішати дітей, виявляючи світло в темряві, показує їм наскільки може бути тиша цікавою та веселою, особливо в такий небезпечний час.

Картина 2

Після війни Марсель Марсо повертається в Париж де розпочинає свою творчу діяльність. Це місце творчості та відкриттів, де він досліджує глибини людської душі та виражає їх через мім. Марсель створює сценічний образ клоуна Біп який стає дуже популярним.

Танець 1

Актор працює над новими виступами, відшліфовуючи свою майстерність. Згодом з'являється на сцені, розпочинаючи свій виступ поетичним соло, яке знайомить глядача з мовою міміки.

Картина 3

Особисте життя Марселя переплітається з його мистецтвом, виявляючи його любові, радощі, втрати та переживання. Міміка стає засобом вираження глибоких емоцій, які слова не можуть передати.

Танець 1

Прокинувшись після сну в театральном кафе Марсель Марсо вигадує нові пантоміми. В цей момент в кафе входить нова актриса театру.

Марсель помічає її та неймовірну красу актриси та одразу використовуючи свої акторські навички намагається познайомитись з нею. Актриса не дуже довіряє Марселю та робить вигляд що його не помічає. Після кількох спроб познайомитися з нею вона все ж таки приймає запрошення потанцювати з ним. Після бурхливого танцю Марсель дарує їй яскраву квітку та запрошує актрису на побачення. В цей момент в кафе входить хлопець актриси та побачивши що вона розмовляє з якимось дивакуватим незнайомцем одразу приймає рішення забрати свою дівчину, тим показавши Марселю що в нього немає ніяких шансів. Марсель Марсо зворушений цим моментом підбирає квітку та з великим сумом закінчує танець який не встиг додацювати з актрисою.

Картина 4

Після багатьох виступів та всесвітньої слави Марсель Марсо створює свою

школу пантоміми де навчає молодих акторів показувати та відтворювати пантоміми.

Танець 1

Фінальна сцена символізує незламність духу та вічність мистецтва. Марсель зливається зі своїм альтер-его Біп, показуючи, що мистецтво живе вічно, а його краса і потворність відображають всі грані людського існування. Глибоке соло про самотність та внутрішній світ міма.

Танець 2

Марсель прощається зі своєю аудиторією, виражаючи вдячність і любов без слів.

2.2. Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз загальної сюїти

Форма - хореографічна сюїта

Жанр - комедійно-драматичний

Стиль - синтез класичного танцю з прийомами неокласичного танцю та використання пантомім; характерний танець.

Ідейно - тематичний аналіз:

Час дії - 1941-2007

Місце дії - Париж, Франція

Тема - Контраст між внутрішньою красою та зовнішньою потворністю

Ідея - Бачення краси навіть тоді коли все навколо потворно

Сюжет: Марсель Марсо, актор-мім, в часи Другої світової війни долучається до Руху Опору у Франції, де рятує єврейських дітей, використовуючи свої мімічні таланти для підробки документів і їхнього транспортування у безпечні місця. Після війни він повертається до Парижа, розпочинає творчу кар'єру та створює популярного клоуна Біп, який стає втіленням його артистичних пошуків. У своєму особистому житті Марсель зазнає любовних невдач, але продовжує присвячувати себе мистецтву, заснувавши школу пантоміми. Фінал його життя та кар'єри символізує незламність символічно прощається з аудиторією, підкреслюючи вічність мистецтва та його власний незламний дух.

Надзавдання - Передача глибоких тем людськості та внутрішньої краси через міміку, вимагаючи від акторів виняткової невербальної виразності.

Наскрізна дія - Демонстрації внутрішньої краси та переживань персонажів через міміку, без використання слів.

Конфлікт - Соціально-побутовий

2.3. Композиційно – архітектонічна побудова загальної сюїти

Експозиція: Марсель Марсо допомагає єврейським дітям уникнути нацистських переслідувань, підробляючи документи та використовуючи свої мімічні навички для втіхи під час війни.

Зав'язка: Марсель розважає дітей мімікою під час їхнього переходу до безпечного місця .

Розвиток дії: Після війни Марсель повертається до Парижа, де розпочинає успішну кар'єру міма.

Кульмінація: Невдале романтичне знайомство в кафе завершується втратою можливості для стосунків.

Розв'язка: Засновує школу пантоміми, що дозволяє передати своє мистецтво молодому поколінню.

Фінал: Марсель об'єднується зі своїм сценічним образом Біп, підкреслюючи вічність мистецтва та його значення.

2.4. Сценарно-композиційний план

Танець (картина)	Виконавці	Декорації	Реквізит	Музичний матеріал	Світло	Хронометраж
1	Марсель Марсо, діти, окупанти	Темні вулиці з ліхтариками	Старі меблі		Темний фон, З помаранчевим відтінком	
2	Марсель Марсо	Меблі, картини, великий простір	Театральні реквізити	Yann Tiersen - Dishes	Різнокольорове освітлення	00:47
3	Марсель Марсо, Актриса, Хлопець актриси	Стільці , столи, Картини.	Стілець Квітка реквізити до бару	Yann Tiersen -La Veillee	Затишне освітлення Під кінець білий луч на головного героя	03:11
4	Марсель Марсо та його учні	Дерева , забори , Кусти.	Стільці		Світле освітлення Природні відтінки	
	Марсель Марсо	Статуї Маски	-	Yann Tiersen - La valse d'Amélie	Затемнений фон Білий луч на головного героя	02:16
	Марсель Марсо	Театральна сцена або природа	-	Yann Tiersen -I've Never Been there	Інтимне освітлення	01:35

Загальна тривалість сюїти: 07:49

2.5. Дійові особи та їхня характеристика

Марсель Марсо - видатний мім-актор у світі мистецтва, відомий своєю глибокою емоційною чутливістю та творчою інноваційністю. Марсо володів здібністю висловлювати широкий спектр емоцій без використання слів, демонструючи неймовірну експресію лише за допомогою жестів та обличчя. Це дозволяє йому створювати незабутні образи, які промовляли до аудиторії на глибокому рівні. Марсо не просто виконує міміку; він використовує її як засіб для дослідження людської природи та соціальних питань. Його здатність інноваційно підходити до мистецтва міміки зробила його піонером у жанрі. Глибока співчутливість Марсо дозволяла йому створювати персонажі, з якими люди могли ідентифікувати себе. Він володіє здатністю відчувати та передавати людські емоції таким чином, що залучав і впливав на глядачів. Марсо відомий своєю здатністю інтегрувати філософію та критичне мислення у свої виступи. Його мистецтво часто містило складні теми і ідеї, які змушували аудиторію задуматися. Він мав здатність бачити та висвітлювати сутність людської душі через своє мистецтво. Його виступи часто зверталися до універсальних досвідів та емоцій, роблячи його роботу вічно актуальною.

Окупанти - жажливі люди які виконують страшні накази.

Діти - налякані жахливою ситуацією але не втрачають надію та йдуть за дорослим з кожним кроком стають все сміливіше і сміливіше.

Актриса - обережна та незалежна особистість, яка відображає свою красу та привабливість.

Хлопець актриси - звичайний актор театру.

Учні школи - талановиті та працюючі які з великим бажанням вивчають пантоміми

2.6. Характеристика музичної основи хореографічного твору

Yann Tiersen — французький композитор і мультиінструменталіст, відомий своєю унікальною здатністю поєднувати різні музичні стилі та інструменти у своїх композиціях. Tiersen володіє здатністю грати на багатьох інструментах, включаючи скрипку, акордеон, піаніно, гітару та інші. Його музика часто включає елементи класичної музики, фолку, року, електроніки, і навіть панку. Його композиції відомі своєю глибокою емоційністю та здатністю торкатися слухачів. Tiersen створює мелодії, які викликають сильні відчуття та ностальгію. Його музика часто використовується у кіно і телебаченні. Найвідомішим є його саундтрек до фільму "Амелі" (2001), який приніс йому міжнародне визнання та популярність. Tiersen любить експериментувати зі звуками та інструментами. Він часто використовує незвичайні об'єкти для створення музики, такі як пишущі машинки, велосипедні колеса, та інші предмети побуту, що надає його творам унікальний характер. Незважаючи на свою славу, Tiersen зберігає відособленість, воліючи жити та працювати на віддаленому острові Оюссан біля берегів Британії, що відображає його бажання уникати комерційного тиску та зосередитись на творчості. Tiersen не упереджено ставиться до розвитку свого стилю, він не боїться змінювати музичні напрями та спробувати щось нове у своїй кар'єрі. Yann Tiersen відомий не тільки своїми музичними здібностями, але й особливим підходом до творчості, який включає глибоку пристрасть до музики та неперервне дослідження нових звукових можливостей. Його здібності охоплюють від традиційних інструментів, таких як скрипка, піаніно та гітара, до експериментальних звукових генераторів. Tiersen зберігає автентичність у своїй музиці, відмовляючись від комерційних тенденцій на користь особистої музичної виразності.

Його твори часто мають глибокий емоційний зміст, який відгукується у серцях слухачів. Як композитор саундтреків до популярних фільмів, таких як "Амелі", Tiersen значно вплинув на сприйняття французької культури в світі, роблячи його впізнаваним та важливим представником сучасної музики.

Сюїта включає 3 танцювальні номери та одну пантоміму. Кожен з яких несе певний емоційний образ.

1 картина

В першій картині дуже важлива та напружена історія як для початку сюїти, музика водночас дуже спокійна а в інший відрізок часу дуже енергійна. Вона чітко показує емоційний стан персонажів та їх переживання.

2 картина

В другій картині в першій сцені йде дуже рухлива та енергійна композиція Dishes яка показує один із виступів Марселя на сцені театру. Вона може викликати як занепокоєння так і веселість цього номера.

3 картина

В третій картині грає мелодійна композиція La Veillee під яку знайомляться та танцюють Марсо та актриса. Мелодія варіаційна, кожний етап підключення нового інструменту супроводжує новий етап відносин та розвиток подій між персонажами. Мелодія як розвивається в своєму направленні так і заспокоюється з продовженням основної теми в іншому емоційному стані.

4 картина

В четвертій картині в першій сцені грає сама популярна композиція Yann Tiersen La valse d'Amélie вона поєднує дуже багато різних емоцій такі як сум, радість, занепокоєння, сумніви, надія, ностальгія. Ця мелодія дуже гармонує з внутрішнім світом головного персонажа.

В другій сцені грає весела гармонійна музика Yann Tiersen-I've Never Been there, вона підкреслює вдалий образ персонажа Біб та проводить всю пантоміму у завершальний момент прощання з глядачами передаючи позитивні емоції.

2.7. Сценографія

Костюми

Марсель Марсо : У Марсея Марсо костюми змінюється з кожним епізодом.

В 1 картині: світло-голуба з довгими рукавами сорочка, салопетки темно коричневі та невеликі чоботи коричневого кольору. (Додаток А)

В 2 картині: біле балетне взуття , білі штани , смугастий светр. Також використовується клоунободібні костюми. (Додаток Б)

В 3 картині: чорні штани , чорні джазовки , смугастий светр (Додаток В)

В 4 картині : чорні штани , чорні джазовки, смугастий светр, чорний картуз, чорні рукавиці (Додаток Г)

Актриса : Чорна сукня , пуанти. (Додаток Д)

Хлопець актриси : Чорна сорочка , чорні штани ,чорні джазовки (Додаток Е)

Діти: коричневі штани , біла сорочка , картуз, маленькі чоботи коричневого кольору. (Додаток А)

Учні: Білі штани , білі джазовки , біла сорочка. (Додаток Ж)

Окупанти: Чорні штани , чорні чоботи , чорна сорочка ,чорний картуз. (Додаток З)

Декорації та Освітлення (Додаток II)

Картина 1

Основна сцена має бути затемненою, імітуючи умови часів війни, коли вулиці були позбавлені освітлення, щоб не привертати увагу ворога. Таке затемнення створює напружену атмосферу. Додавання елементів, таких як старі меблі, кілька розкиданих іграшок та імпровізоване освітлення (наприклад, ліхтарики або свічки), допомагає створити відчуття прихистку або таємного місця для дітей. На стінах зображення чи плакати, які імітують пропагандистські матеріали часів війни, додаючи реалістичності сцені. Використання напівпрозорих матеріалів для створення світлових та тіньових ефектів символізує "світло в темряві", яке Марсель намагається принести дітям через міміку. Подіум або невелика підвищена платформа, яка виглядає як імпровізована сцена, може служити місцем для виступів Марселя, підкреслюючи його роль як артиста, який намагається втішити дітей.

Картина 2

Художня майстерня/театральна студія: Сцена стилізована під художню майстерню з елементами старовинного театру. Включіть реквізитні столи з різними реквізитами, масками, костюмами і живописними полотнами, що висять на стінах. Невеликий стіл з реквізитами для міміки, дзеркало, де Марсель може відпрацьовувати свої жести і вирази. Візуально відтворити атмосферу відновлення Парижа, можливо, з видом на вуличні сцени через великі вікна або фонову проекцію. Постери епохи, старовинні лампи та меблі, що вносять дух часу. Використання м'якого, теплого освітлення для створення відчуття затишку та інтимності.

Тло з легкою музикою, можливо, французький шансон або джаз, який додає культурного контексту. Осередок сцени, де Марсель виконує свої виступи. Підвищення або особливо виділений круглий подіум. Використання завіси яка може пересуватися для великих виступів, додаючи драматизму.

Картина 3

Стилізоване під старовинне паризьке кафе з м'яким освітленням, дерев'яними столами, кріслами і довгими шторами. Сцена повинна мати атмосферу романтики та тепла. Аксесуари які підкреслюють артистичний дух Марселя, наприклад, настінні картини або постери з театральними мотивами, старовинні світильники. Основне світло спрямоване на Марселя та актрису, створюючи відчуття особливої уваги до їхньої взаємодії. Використання теплих тонів підсилює романтичний та інтимний характер сцени. Легка, ненав'язлива музика, можливо французький акордеон або легкий джаз, що грає на задньому плані. Яскрава квітка, яку Марсель дарує актрисі, має бути помітним акцентом на сцені, символом його почуттів та намагань привернути її увагу.

Вільний простір для танцю, щоб акцентувати увагу на їхньому танці, який стає кульмінацією їхнього знайомства. Сцена відображає зростання напруженості, коли хлопець актриси входить і забирає її. Використання зміни освітлення або музики підсилює цей момент, переходячи від теплої до холоднішої атмосфери.

Картина 4

Сцена оформлена мінімалістично, з мінімальною кількістю предметів, щоб не відволікати увагу від акторів і їхніх рухів. Це створює відчуття простору і свободи, що підкреслює внутрішній світ міма.

Декорації містять елементи, що нагадують про старовинний театр — важкі завіси, театральні маски і старі дерев'яні реквізити. Це підкреслює вічність мистецтва і його історичну тяглість.

На сцені можна побачити залишки вуличного перформансу: ліхтарні стовпи, лавки, невеликі будиночки. Це натякає на вуличне мистецтво і показує, що мистецтво існує всюди.

Використовується м'яке, розсіяне світло, яке створює теплу і затишну атмосферу, надаючи сцені інтимності. Це світло підкреслює людяність і тепло, яке несе в собі мистецтво. Освітлення створює контрастні тіні, що символізують внутрішні конфлікти і складність людського існування. Тіні додають сцені глибини і динаміки, підкреслюючи емоційні переживання персонажів. У ключові моменти сцени освітлення фокусується на обличчі міма, висвітлюючи його емоції та вирази. Це дозволяє глядачеві глибше проникнути у внутрішній світ персонажа. Колір освітлення змінюється в залежності від емоційного стану персонажів. Наприклад, теплі тони використовуються для моментів спокою і гармонії, тоді як холодні — для підкреслення самотності і відчаю.

Танець 1: Фінальний виступ

Просторий, але мінімалістично оформлений театр з нейтральними кольорами, що символізує "чисте полотно" мімічного мистецтва. Використання абстрактних об'єктів, таких як розкидані маски Біпа або плаваючі тканини, що створюють ефект "легкості" і "потoku". Спрямоване світло на Марсея, коли він виступає, підкреслюючи його фігуру та експресію, решта сцени залишається в півтіні або темряві. Застосування ненав'язливих проекцій на задньому фоні, що можуть показувати обривки попередніх виступів або символічні зображення, які змінюються з змістом монологу.

Танець 2: Прощання

Використання свічок та м'якого лампового світла створює теплу, затишну атмосферу, що допомагає занурити аудиторію в особливий стан, коли вони більше налаштовані на емоційний та інтимний прийом представлення.

Застосування диммерів дозволяє контролювати інтенсивність світла в різних частинах виступу, підкреслюючи ключові моменти. Інтеграція спецефектів, таких як падіння "снігу" або "пелюсток квітів" із стелі, може допомогти символізуватиплинність часу та вічність. Ці елементи вносять у виставу елемент магії та непередбачуваності, роблячи кожен момент незабутнім.

Організація сидінь навколо сцени створює відчуття залученості та спільноти. Це також дозволяє кожному глядачу відчувати себе частиною дії, зміцнюючи їхнє емоційне зв'язок з виступом.

Це може бути організовано у вигляді прямого звернення, виходу акторів зі сцени серед глядачів, що зміцнює їхнє відчуття залученості.

ВИСНОВКИ

Постановка "Краса та Потворність" за участю Марселя Марсо ефективно використовує тематичні аспекти, щоб глибше дослідити і розкрити універсальні поняття цієї теми. За допомогою міміки та театральних засобів Марсо, ця постановка перевтілює класичні мотиви, переносить їх у контекст безсловесного вираження, що дозволяє глядачам переживати історію на новому, більш емоційному рівні. Ця тема ставить питання про те, як ми оцінюємо красу і потворність, акцентуючи на тому, що справжня краса не завжди відповідає зовнішнім стандартам. Це виявляється через трансформацію персонажів, які починають цінувати внутрішні якості один одного. Міміка Марсо забезпечує потужний візуальний і емоційний зв'язок з глядачем, підсилюючи теми та емоційну глибину історії. Цей безсловесний підхід дозволяє глядачам встановити особистісні зв'язки з переживаннями персонажів, роблячи кожне вираження обличчя і жест значущими. Зосереджуючись на універсальних темах краси, самосприйняття та трансформації, хореографія пропонує широкий спектр інтерпретацій, залежно від особистих досвідів та переконань глядачів. Це робить тему доступною для розуміння та відчуття на глобальному рівні. Тематичні аспекти вистави підкріплені сильною символікою, яка використовується для посилення повідомлення. Від перевтілення персонажів до динамічного візуального стилю, кожен елемент постановки спрямований на розкриття глибших значень краси та потворності. Синтез цих тематичних аспектів створює багатогранну та емоційно насиченість, яка спонукає глядачів до рефлексії і саморозвитку.

Це не просто розповідь; це дослідження внутрішнього світу людини через мистецтво міміки та виразності, що є ключем до більш глибокого розуміння себе і інших.

Музичний супровід та візуальне оформлення грають ключову роль у формуванні атмосфери та передачі основних ідей постановки. Використання різних музичних стилів, від класики до авангарду, сприяє створенню унікального емоційного резонансу, який поглиблює зв'язок глядача з виставою. Аналіз вистави через призму сучасної літератури та теорії мистецтв підкреслює її культурне та філософське значення. Джерела, які досліджують теми краси, потворності, міміки та символізму, забезпечують глибше розуміння вибору теми та методів виконання. Ця сюїта служить не лише як мистецький вираз, але й як засіб обговорення соціальних та етичних питань, таких як ідентичність, внутрішня гармонія та зовнішнє сприйняття. Це підкреслює значення мистецтва у відображенні та вплив на суспільні настрої та цінності. Теми краси та потворності універсально резонують у людській культурі, особливо у мистецтві, де вони виступають як дзеркало наших найглибших страхів та бажань. Марсо використовував міміку для того, щоб досліджувати красу людської душі в її чистому та неприкрашеному вигляді. Він показував, що краса може існувати навіть у найбільш трагічних обставинах, надаючи людям надію та втіху. Через свої виступи, Марсо висловлював думку, що краса полягає не лише у зовнішньому виразі, але й у здатності відчувати та співпереживати. Марсо також звернув увагу на потворність, яку він розглядав як внутрішні конфлікти та боротьбу. Він використовував свої персонажі для того, щоб показати, як зовнішні обставини можуть впливати на внутрішній світ людини, часто викриваючи потворність, яка існує в кожному з нас.

Через свої темніші виступи, Марсо досліджував теми втрати, горя, та інших важких емоцій, які формують нашу внутрішню "потворність". Мистецтво Марсея Марсо служило не тільки для розваги, але й як спосіб зцілення. Через міміку він створював безпечний простір для аудиторії, де вони могли відчувати та випустити свої емоції.

Він показував, що мистецтво може допомогти людям впоратися з внутрішнім болем та знайти красу у своїх власних переживаннях. Через унікальний підхід Марселя Марсо до виконання та тематичної обробки, вистава "Краса та Потворність" є значущим внеском у сучасне мистецтво, демонструючи важливість інновацій та творчого підходу у висловлюванні універсальних людських досвідів і ідей.

Хореографічна сюїта «Краса та Потворність» складається з чотирьох епізодів, які поєднані однією темою і сюжетом. Побудована за принципом контрасту з використанням послідовно швидких і повільних темпів і танцювальних номерів

За стилем хореографії сюїта реалізована за допомогою класичного танцю з прийомами неокласичного танцю та використання пантомімі; характерний танець.

Під час роботи над творчим проектом було виконано всі завдання, а саме: реалізовано на практиці мету творчого проекту, обґрунтовано теоретичну основу, засоби художньої виразності творчого проекту; розкрито ідейно-тематичне та композиційне рішення постановки; сформовано уміння самостійно визначити тему та етапи творчого проекту; застосовано комплекс загальних та фахових компетентностей у процесі реалізації творчого проекту; обґрунтовано систему заходів, що є необхідними для розв'язання теоретичних і практичних завдань; проведено всебічну підготовку творчого проекту та практичне втілення задуму.

Результатом проведеної творчої роботи є створення хореографічної сюїти «Краса та Потворність », поглиблення та закріплення набутих знань, вмінь і навичок, а також набуття практичного досвіду під час роботи з професійними виконавцями.

Завершуючи, важливо відмітити, що неперервний професійний розвиток викладачів і створення стимулюючого навчального середовища є ключовими для досягнення високих результатів у сфері хореографічної освіти. Проєкт підтвердив, що інтегрований підхід, який об'єднує техніку, теорію і практику, є найбільш ефективним у формуванні глибокого розуміння та майстерності хореографії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Березюк І. Інноваційні методи в навчанні українського народного танцю. « Танцювальна академія », 2020, № 3, с. 54-62.
2. Бондаренко Н. Марсель Марсо і його внесок у розвиток пантоміми. У: Кравченко Ю., ред. «Видатні митці ХХ століття». Харків: АртБук, 2017, с. 112-130.
3. Гончаренко І. « Вплив Марселя Марсо на розвиток сучасного театрального мистецтва ». Театральне мистецтво, 2018, № 4, с. 35-42.
4. Горенко Л. Архітектура і мораль: коли будівлі розповідають більше. У: Степаненко О., ред. «Філософія простору ». Львів: Академія, 2020, с. 134-156.
5. Дюваль А. «Еволюція французького театру у ХХ столітті ». Європейське мистецтво, 2020, № 5, с. 22-30.
6. Дюваль Ж.-Л. «Розвиток театральних форм у Франції ХХ століття ».
7. Театральний огляд , 2019, № 3, с. 23-31.
8. Журавльов О. « Естетика потворності в сучасному мистецтві». Арт Обзор, 2022, № 2, с. 34-42.
9. Іванов О. Вплив Марселя Марсо на сучасне мімічне мистецтво. «Театральне мистецтво», 2019, № 1, с. 23-30.
10. Кірчів А. Діалектика краси та потворності в сучасній скульптурі. « Мистецтвознавство », 2022, № 2, с. 30-44.
11. Ковальчук Г. Історія розвитку українського класичного танцю. У: Дорошенко В., ред. «Традиції та інновації в українському танці». Львів: Літера, 2020, с. 123-140.
12. Козлов С. Краса у літературі: від класицизму до модернізму. У: Григоренко Л., ред. «Візії краси та потворності». Львів: Літопис, 2020, с.98-120

13. Котляр М. Потворність як засіб вираження краси. У: Гончаренко Л., ред. «Естетика сучасності». Одеса: УкрАрт, 2020, с. 201-217.
14. Леметр М. Французька драма: від класицизму до модернізму. У: Лабель А., ред. «Театр Європи». Ліон: Університетське видавництво, 2018, с. 101-122.
15. Лефевр М. Сучасний французький театр: тенденції та перспективи. У: Дюпон Ж., ред. «Сучасне європейське мистецтво». Париж: Фламмаріон, 2019, с. 88-112.
16. Литвиненко К. Традиції і сучасність у викладанні українського танцю. У: Борисенко Н., ред. «Актуальні проблеми мистецької педагогіки». Харків: Педагогічна думка, 2019, с. 67-85.
17. Петренко О. «Сучасні інтерпретації класичних українських танців ». Українське мистецтво, 2021, № 4, с. 112-120.
18. Петров І. Основні принципи навчання українському класичному танцю. «Мистецтвознавчі студії », 2019, № 3, с. 45-58.
19. Петрова О. Марсель Марсо: життя і творчість. У: Бойко С., ред. «Історія театру». Київ: Мистецтво, 2020, с. 123-145.
20. Цветкова Л.Ю. «Методика викладання класичного танцю». 2-видання, Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, Київ Альтерпрес 2007.
21. Yann Tiersen - I've Never Been There (youtube.com)
22. Yann Tiersen - La valse d'Amélie (youtube.com)
23. Yann Tiersen - La Veillée (youtube.com)
24. Yann Tiersen - Dishes (youtube.com)

ДОДАТКИ

Додаток А. Ескіз костюму для Марселя Марсо та дітей

Додаток Б. Ескіз костюму для Марселя Марсо (2 епізод)

Додаток В. Ескіз костюму для Марселя Марсо (3 епізод)

Додаток Г. Ескіз костюму для Марселя Марсо (4 епізод)

Додаток Д . Ескіз костюму для Актриси

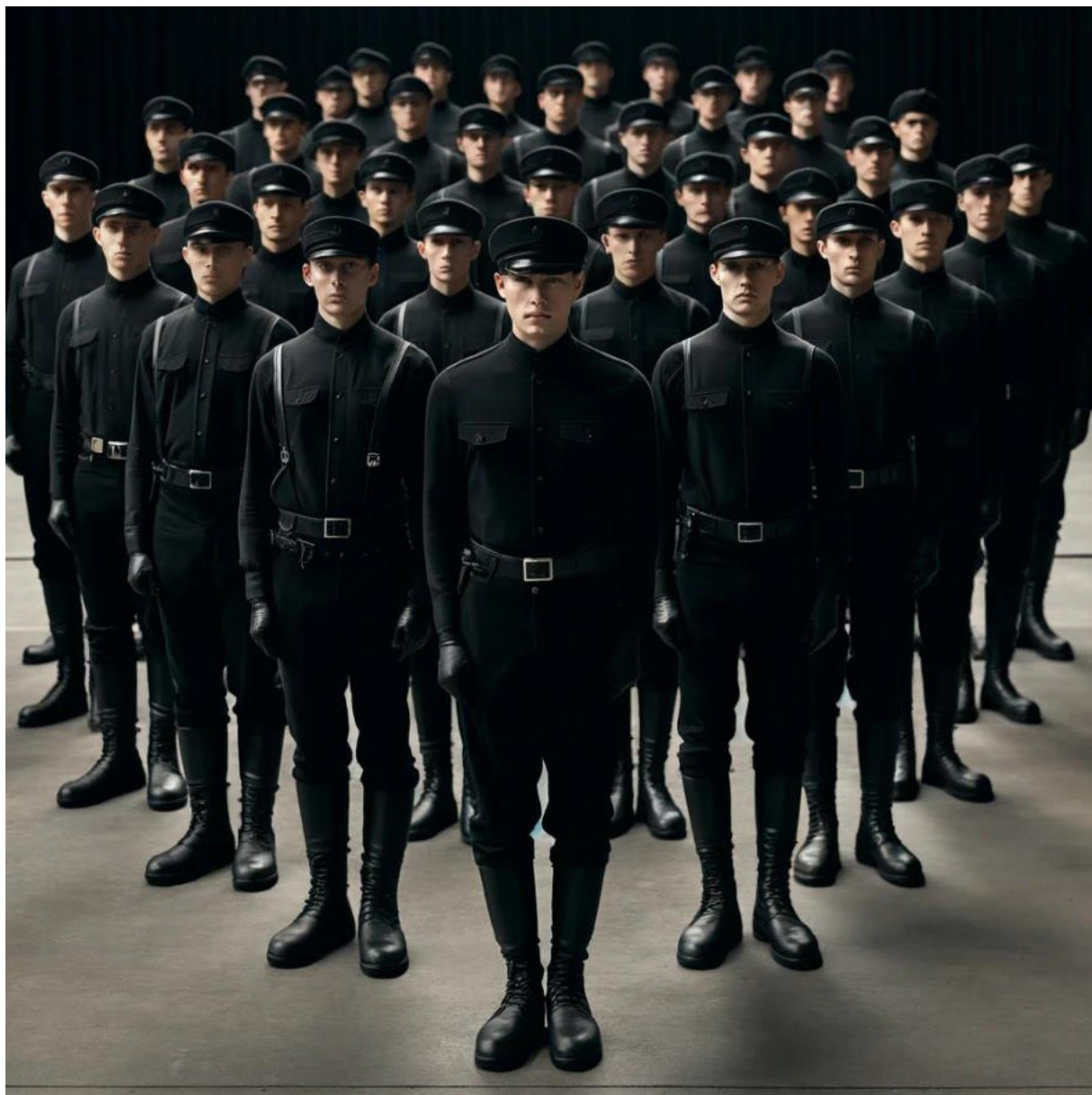
Додаток Е . Ескіз костюму для Хлопця актриси

Додаток Ж . Ескіз костюму для Учнів

Додаток 3 . Ескіз костюму для Окупантів

(Додаток II) Оформлення сцени. Декорації задні фони для епізодів сюїти.

Картина 1 "Допомога дітям"

Картина 2 Творча кар'єра

Картина 3 Любовні стосунки

4 Картина , Останній танець (танець 1)

4 Картина , Прощання з глядачами (2 танець)

