

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

**ХОРЕОГРАФІЧНА КАРТИНА «INTERMEZZO»
(за мотивами імпресіоністичної новели «Intermezzo» Михайла
Коцюбинського)**

**Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи
(творчого проєкту)
на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**

Здобувача вищої освіти
2 курсу 2Н групи
Даценко Олександр Олександрович

Керівник:
доцент
заслужений працівник культури України,
доцент кафедри хореографічних
та мистецьких дисциплін
Ольга БІЛАШ

Рецензент:
заслужена артистка України,
доцент кафедри хореографічних
та мистецьких дисциплін,
викладач-методист,
викладач вищої категорії
КМАТ імені Сержа Лифаря
Наталія ГОЛОВКО

Захищено на засіданні екзаменаційної комісії
Протокол № ____ від _____ р.

Київ, 2025

ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	6
Інтерпретація імпресіоністичної новели «Intermezzo» в інших видах мистецтва.....	8
Джерело постановки.....	12
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНО-АРХІТЕКТОНІЧНА ПОБУДОВА.....	15
1.Лібрето.....	15
2.Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз загальної сюїти.....	16
3.Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз епізодів сюїти.....	19
4.Композиційно – архітектонічна побудова загальної сюїти.....	24
5.Композиційно – архітектонічна побудова епізодів сюїти.....	25
6. Дійові особи та їхня характеристика.....	27
7. Характеристика музичної основи хореографічного твору.....	29
8. Сценарно-композиційний план.....	31
9.Сценографія.....	34
ВИСНОВКИ.....	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	37

ВСТУП

У сучасному світі, сповненому стресів і тривог, природа стає важливим джерелом натхнення і відновлення. Вона надає можливість відволіктися від щоденних проблем, зануритися в її красу та знайти внутрішній спокій.

Образи природи, з її змінними барвами, звуками і ароматами, здатні заспокоїти душу і відновити сили. Кожна прогулянка серед дерев, кожен момент, проведений біля водойми чи в горах, наповнює енергією та позитивними емоціями. Природа символізує відродження, надію і гармонію, стаючи джерелом радості навіть у найважчі часи.

Ця тема особливо актуальна сьогодні — в умовах війни. Природа нагадує про те, що життя триває, і в кожному моменті є краса і світло. Важливо цінувати ці миті, адже вони здатні надати сили для подолання труднощів.

Вибір теми, пов'язаної з впливом природи на емоційний стан людини, дозволяє глибше зрозуміти, як природне середовище може слугувати підтримкою в складних обставинах. Дослідження підкреслює значення природи для психічного здоров'я, але й виявить потенціал природних пейзажів як символів надії та відродження.

У сучасному мистецтві природа часто відображається як важливе джерело натхнення і відновлення, що має особливе значення в складні часи. У літературі, наприклад, у творі «Зачарована Десна» Олександра Довженка природа постає як символ краси та сили, що викликає спогади про безтурботне дитинство і надію на майбутнє. У живопису серія картин «Водяні лілії» Клода Моне передає враження від природи через кольори і світло, створюючи відчуття гармонії та спокою. У музиці: «Пори року» Вівальді, Гайдна, Кейджа і «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П'яцолли – відображають природні зміни, даруючи слухачеві емоційний підйом і відчуття радості.

У кінематографі фільм «Гравітація» [19] режисера Альфонсо Куарона використовує образи космосу як метафору для відновлення і нового початку, де природа стає місцем пошуку внутрішнього миру.

У хореографічному мистецтві ще не було спроб відтворити новелу «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, тому саме ця тема обрана для творчого проєкту. Цей твір, як і багато інших, де природні образи стають символами духовного очищення та внутрішньої гармонії, має надзвичайно глибокий потенціал для відображення краси й спокою, які природа може привнести в людську душу навіть у найтривожніші моменти.

Мета творчого проєкту: Метою роботи є створення хореографічної картини, заснованої на творі Михайла Коцюбинського «Intermezzo», для вираження внутрішніх переживань та емоційної трансформації Головного героя через пластику і емоції. Творчий проєкт має на меті дослідити й передати тему відновлення душевної рівноваги через гармонію з природою, актуалізуючи проблематику емоційного вигорання та пошуку внутрішнього балансу.

Завдання творчого проєкту:

- провести аналіз наукових досліджень з проблематики духовного очищення та гармонії людини через єднання з природою;
- реалізувати на практиці мету творчого проєкту;
- обґрунтувати теоретичні основи творчого проєкту;
- розкрити ідейно-тематичне та композиційне рішення постановки;
- обґрунтувати засоби художньої виразності творчого проєкту;
- застосувати комплекс загальних та фахових компетентностей у процесі реалізації творчого проєкту;
- обґрунтувати систему заходів, необхідних для розв'язання теоретичних і практичних завдань;
- провести всебічну підготовку творчого проєкту та практичне втілення задуму.

Практичне значення творчого проекту:

Хореографічна картина «Intermezzo» може бути показана як у повному обсязі, так і окремими частинами на провідних концертних і театральних сценах. Участь танцівників у проєкті сприяє підвищенню їхнього виконавського рівня, розширенню акторських здібностей та вдосконаленню технічних навичок у сольних, дуетних і групових формах танцю.

Проєкт має важливу просвітницьку та виховну роль. Він дозволяє танцівникам і глядачам глибше зануритися у світ новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo», яка оспівує злиття з природою, гармонію та внутрішнє оновлення. Цей художній проєкт може бути реалізований у професійних колективах, де досвідчені танцівники здатні через танець передати образи і символи, закладені у творі. Таким чином, хореографічна картина «Intermezzo» не тільки вдосконалює навички танцівників, а й виконує важливу культурну функцію, сприяючи формуванню у глядачів відчуття гармонії та спокою, надихаючи на внутрішню рівновагу.

У процесі створення хореографічної картини «Intermezzo» були відкриті нові балетмейстерські рішення та творчі знахідки. Танцівники, беручи участь у проєкті, опанували синтезований хореографічний текст, який поєднує в собі вільну пластику, contemporary dance, modern dance та імпровізацію. Це поєднання збагачує їхній арсенал танцювальних технік та розвиває акторські здібності, вміння виразно передавати емоції та глибокий зміст через рух, символічно відображаючи пошуки гармонії та спокою людської душі.

Новизна творчого проєкту.

- Оригінальній концепції поєднання вільної пластики, contemporary dance, modern dance та імпровізації, що дозволяє створити унікальний стиль, який відображає емоційний зміст новели «Intermezzo» та підкреслює внутрішній світ головного героя.

- Режисерських і сценографічних знахідках, які допомагають створити атмосферу, що передає глибинний зв'язок героя з природою, його духовне очищення та відновлення гармонії.
- Унікальному використанні звуків природи в якості музичного супроводу.
- Оригінальному відображенню історії відомої новели засобами хореографічного мистецтва.

Структура та обсяг пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з двох розділів, висновків, списку використаних джерел (29 найменувань). Загальний обсяг роботи – 40 сторінок, з них основного тексту – 35 сторінки.

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для успішної розробки та реалізації творчого проєкту було опрацьовано низку наукових фахових статей, переглянуто критичні наукові матеріали, розглянуто літературні твори, а також аналізовано театральні постановки та фільми.

Розширенню теоретичних знань з теми "Взаємодія людини та природи" сприяли такі праці:

1. Молчанюк О. В., Пальчик О. О. «Гармонійна взаємодія людини та природи як основа виховання ціннісного ставлення до природи».[6]

У статті аналізується, як людина взаємодіє з природою, які бувають ці взаємодії та як вони впливають на ставлення до довкілля. Розглядаються три типи відносин із природою: гармонійні, конфліктні та стихійні. Автор акцентує увагу на важливості екологічного мислення та нового підходу до природи, що базується на взаємоповазі й розумінні спільного розвитку. Визначено, що гармонія можлива через емоційне сприйняття природи — любов, турботу та захоплення, які допомагають будувати правильне ставлення до навколишнього середовища.

2. Толстоухов А. В., Стоян С. П. «Вплив природи на процес формування української ментальності». [7]

У статті досліджується, як природа впливає на формування ментальності українців. Автори аналізують взаємозв'язок між географічним середовищем, природними умовами та рисами національного характеру. Визначається, що особливості місцевої природи формують цінності та традиції народу, а вже усталена ментальність впливає на ставлення людей до довкілля. Також розглядається історичний досвід, починаючи від стародавніх мислителів, які пов'язували характер народів із кліматичними умовами. Автори роблять висновок, що розуміння цього зв'язку може стати основою для сучасного гармонійного сприйняття природи та її цінності.

3. Івасюта М. «Орнітологічні назви-символи у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.» [5]

У статті досліджуються символи природних явищ у творах буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття. Автор розглядає, як ці символи відображають національну культуру, архетипні образи та історично значущі смисли. Підкреслюється, що вони є важливим елементом культурної самоідентифікації, сформованим у символічному кодї української мови.

Фільми, які розкривають тісний зв'язок людини та природи, їхній взаємовплив і здатність природи відновлювати сили:

1. «Дика» [20] (режисер Джин-Марк Валлі, 2014 р.) — головна героїня вирушає у подорож Тихоокеанською стежкою після важких життєвих втрат. Природа допомагає їй знайти внутрішній мир і прийняти себе.

2. «У диких умовах» [18] (режисер Шон Пенн, 2007 р.) — історія Кріса МакКендлесса, який залишає комфортне життя, щоб жити в гармонії з природою. Його досвід показує і зцілення, і виклики такого вибору.

3. «Лісова прогулянка» [17] (режисер Кен Квопіс, 2015) — легка комедійна драма про похід двох літніх друзів Аппалачською стежкою. Природа допомагає їм зрозуміти себе та зміцнити дружбу.

4. І вже вище згаданий фільм «Гравітація» (режисер Альфонсо Куарон, 2013 р.), який розповідає про космічну експедицію і виклики з якими зустрічається людина в ній.

Художні твори, в яких зображено вплив природи на людину, її здатність дарувати сили, зцілювати й надихати:

1. Генрі Девід Торо «Життя в лісах» [16] — філософсько-художній твір про життя автора в гармонії з природою біля озера Волден. Природа допомагає відновити душевну рівновагу та знайти сенс життя

2. Делія Оуенс «Там, де співають раки» [15] — головна героїня, вихована серед дикої природи, знаходить у ній не лише прихисток, але й сили для подолання труднощів.

3. Михайло Коцюбинський – «Тіні забутих предків» [27] — природа Карпат не лише створює казковий фон, а й впливає на життя героїв, відображаючи їхні переживання та емоції.

4. Ольга Кобилянська «Земля» [26] — природа є частиною душі людини, формуючи долю героїв і підкреслюючи їхній зв'язок із землею.

У театральному мистецтві тема взаємодії людини і природи також знаходить відображення. Нижче наведені приклади вистав, драматургічних творів та ідейних постановок, які досліджують цю тему.

1. Вільям Шекспір «Буря» [29] — природа на острові стає не лише фоном, а й учасником подій. Через стихії головний герой, Просперо, знаходить шлях до прощення і примирення.

2. Генріх Ібсен «Пер Гюнт» [25] — головний герой подорожує горами, лісами і пустелями, а природа символізує його внутрішній пошук і духовне становлення.

3. Начо Дуато «Na Floresta» [22] — танцювальна вистава, що відображає любов до природи, передає атмосферу лісу, його загадковість, велич і зв'язок із внутрішнім світом людини. Постановка досліджує, як ліс впливає на людину: це місце тиші, роздумів і духовного очищення. Ліс у Дуато стає символом життя, гармонії і природи, яка дарує сили й натхнення.

Вище згадувані твори, які були успішно реалізовані в театральному мистецтві «Лісова пісня», «Земля», «Тіні забутих предків».

Інтерпретація імпресіоністичної новели «Intermezzo» в інших видах мистецтва:

В театральному мистецтві

«Intermezzo» [24] в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка за 4 новелами автора («Що записано в книгу життя», «Сон», «Цвіт яблуні» та «Інтермецо»). Режисерка Вероніка Літкевич. Вистава є, ніби, процесом рефлексії, в ній задають питання і надають можливість глядачу знайти свої відповіді на них.

1. «Intermezzo» [12] - пластична вистава у виконанні Kwinty Dance Company, за мотивами однойменного твору Михайла Коцюбинського 1908 року. Режисерка Алла Полякова

2. «Коцюбинський. З глибини» [13] у Київському національному академічному театрі оперети. Режисер Станіслав Іванов. Драматичний етюд на 1 дію за творами М. Коцюбинського.

В музичному мистецтві

Пісня «Свічка» [21] українського гурту «Intermezzo» була написана за мотивами новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Вона містить цитати з цього твору: «Чужий серед своїх, а люди йдуть сліди лишаючи в душі», «Я утомився, втомили люди», «Між людьми як між вовками», «Найближча людина готова продати».

Для вдосконалення знань у методиці постановочної та режисерської роботи, розробці архітектоніки хореографічних творів і створенні сценарно-композиційної схеми були досліджені праці визначних майстрів хореографії та режисури.

1. «The Performing Arts in a New Era» («Сценічне мистецтво в нову еру») Кевін Ф. Маккарті. [11] — книга з науковими дослідженнями про сучасні тенденції у сценічному мистецтві та розглядає можливі шляхи його розвитку в майбутньому. Це перше видання, що надає всеосяжний огляд сценічного мистецтва, включаючи аналіз опери, театру, танцю та музики як у живому виконанні, так і в записі. Автори зосереджуються на тенденціях, які впливають на чотири аспекти сценічного мистецтва: аудиторію, виконавців, мистецькі організації та фінансування. У книзі подано бачення майбутнього, обговорено наслідки сучасних і прогнозованих змін, а також розглянуто питання публічної політики, зокрема державного фінансування мистецтва.

2. «Looking Into the Abyss: Essays on Scenography» («Погляд у безодню: нариси сценографії») Арнольда Аронсона [9] — книга, яка є глибоким дослідженням візуального театру і його впливу на наше розуміння драматичних подій. У цій роботі автор аналізує різні сценографічні

концепції, зокрема постмодерний дизайн і використання нових медіа в театрі. Аронсон розглядає творчість відомих дизайнерів, таких як Річард Форман і Девід Роквелл. Книга пропонує відновити фізичний аспект театру, підкреслюючи його важливість поруч з текстом та акторською грою, і надихає глядачів стати більш усвідомленими спостерігачами театрального процесу. Це важлива праця, яка ставить сценографію в центр театрального мистецтва, пропонуючи нові перспективи для її розуміння та оцінки.

3. «Philosophy of the Performing Arts» («Філософія сценічного мистецтва») Девід Девіс [10] — у книзі «Філософія сценічного мистецтва» Девід Девіс досліджує, як різні форми сценічного мистецтва – музика, театр, танець і перформанс – пов'язані між собою та в чому їхня унікальність. Автор розглядає ключові аспекти мистецького виконання: імпровізацію, репетиції, вплив аудиторії та роль виконавця. Книга аналізує, чи можна підхід до класичної музики застосувати до інших мистецтв, та пояснює, як це впливає на сучасні форми, зокрема перформанс. Вона стане доступним і корисним вступом для всіх, хто хоче зрозуміти, що робить сценічне мистецтво унікальним.

4. Ольга Бігус «Дефініція поняття «сучасний танець» у науковому дискурсі» [2] — стаття, в якій досліджено сутність поняття «сучасний танець» та порівняно терміни «танець модерн» і «танець контемпорарі» в наукових роботах зарубіжних дослідників. Авторка використовує різні методи аналізу для кращого розуміння сучасного танцю як унікального явища хореографії. У статті запропоновано нове визначення сучасного танцю, який не обмежується технікою, а є способом хореографічного мислення і вираження внутрішнього стану через тіло. Сучасний танець є експериментальним і постійно змінюється, відображаючи складність і різноманіття сучасного світу.

5. Анастасія Журавльова «Контактна імпровізація в контексті соціального танцю XXI століття: особливості відкритої танцювальної форми "джерм"» [4] — у статті аналізуються особливості контактної імпровізації як

форми соціального танцю XXI століття, зокрема її реалізація у відкритій танцювальній формі «джерм». Авторка досліджує фізичні та ментальні аспекти контактної імпрровізації, виділяючи її ключові елементи: бездіяльність, зважування, падіння, гру, обговорення, спостереження та торкання. Контактна імпрровізація розглядається як спосіб спілкування між тілами через фізичний контакт, що базується на законах гравітації, імпульсу та інерції. Вона є інструментом самопізнання, моделлю людських стосунків, медитативною практикою та джерелом творчого натхнення. Контактна імпрровізація поєднує елементи тілесної медитації, психокінестетичної терапії, спортивного тренування та імпрровізації, реалізуючись у форматі «джермів», які відбуваються на локальному та національному рівнях.

6. Ольга Бабич «Модель тілесності "тіло без органів" як продуктивна тілесна парадигма в концепції контактної імпрровізації Стіва Пекстона» [1] — у статті розглядається концепція «тіло без органів» як продуктивна тілесна парадигма, що вплинула на розвиток постмодерного танцю та контактної імпрровізації Стіва Пекстона. Авторка досліджує витоки цього поняття у працях А. Арто, Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі, а також аналізує його вплив на осмислення тілесності в сучасному танці. Контактна імпрровізація в концепції Пекстона представлена як безперервний процес взаємодії тіл, де рух виникає з комунікації та зміни просторово-кінестетичної орієнтації. Особливий акцент зроблено на ідеї «сферичного простору» і взаємозв'язках між партнерами, які балансують на принципах безперервного контакту, передачі ваги та рівноваги. Модель «тіло без органів» у цьому контексті відкриває нові можливості руху, звільнені від стандартів, і сприяє трансформації естетичного досвіду.

7. Наталя Федотова «Естетико-філософські основи танцю контемпорарі» [8] — стаття досліджує ключові аспекти танцю контемпорарі через культурологічну призму, систематизувати його основні техніки та розкрити їх вплив на розвиток сучасної хореографії. Особливу увагу приділено аналізу пошукових і експериментальних практик, які сприяють

формуванню тілесної та емоційної саморегуляції. У статті підкреслюється, що техніки контемпорарі не лише вдосконалюють фізичні навички, а й впливають на розумові та психоемоційні здібності виконавців, що сприяє гармонізації внутрішнього стану й креативного сприйняття світу. Танець контемпорарі розглядається як інструмент усвідомлення тіла у феноменологічних категоріях, який формує нову якість руху, розвиває здатність бути зосередженим і злагодженим у танці, використовуючи природні ресурси тіла. Це робить його важливим інструментом не лише в мистецтві, а й у повсякденному житті.

8. Для поглиблення знань із дисципліни «Мистецтво балетмейстера» значну допомогу надала книга Голдріч О. «Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю». [3] Книга розширила уявлення про основи композиції танцю, техніки хореографічної побудови та творчий процес у мистецтві балетмейстера. Посібник є ґрунтовним джерелом для вивчення основ хореографічного мистецтва. У книзі викладено теоретичні основи композиції танцю, описано методи розробки хореографічних номерів, а також проаналізовано етапи творчої діяльності балетмейстера. Видання спрямоване на розвиток професійний розвиток балетмейстерів та сприяє формуванню індивідуального художнього стилю.

Джерело постановки

Михайло Коцюбинський (1864—1913 рр.) [23] — видатний український письменник кінця XIX — початку XX століття. Представник «молодої» генерації української літератури. Його творчість охоплює кілька напрямів: реалізм, імпресіонізм, неоромантизм та символізм. У своїх творах він приділяв увагу складним духовним пошукам людини, красі природи, соціальним і національним проблемам.

Історико-культурний контекст

Коцюбинський працював у часи значних суспільно-політичних змін: початку модернізму в українській літературі, посилення боротьби за національну ідентичність, а також підйому символістичних та імпресіоністичних тенденцій у мистецтві. Вплив європейської культури відчутно позначився на його стилі — зокрема, він був знайомий із творчістю таких письменників, як Гі де Мопассан, Гюстав Флобер і Генрік Ібсен.

Імпресіонізм, у творчості Михайла Коцюбинського, особливо виразно проявляється в оповіданнях та повістях, де домінують детальні ліричні описи, асоціативність, емоційна напруга й увага до внутрішнього світу героїв. Він працював над тим, щоб через дрібні деталі, відтінки настроїв і чуттєві образи розкрити загальну ідею.

«Intermezzo» [28] — імпресіоністична новела, написана у 1908 році, а видана вперше у 1909-му в журналі «Літературно-науковий вісник». Твір присвячено Кононівським полям — вони є символами краси природи й простоти. Це автобіографічний твір, у якому Михайло Михайлович передає свої переживання від короткого відпочинку на природі після складної громадської діяльності. Саме цей твір є яскравим прикладом імпресіонізму. У ньому через систему образів-символів та глибокий ліризм розкривається тонкий зв'язок між людиною та природою.

Головною темою є конфлікт між внутрішнім світом людини та зовнішньою реальністю, яка тисне своєю монотонністю й тяжкістю обов'язків. Головний герой оповідання — людина, виснажена постійною боротьбою за правду, що прагне відновлення внутрішньої гармонії.

Символи у творі:

- Головний герой — уособлення самого автора.
- Моя утома — символ морального виснаження.
- Природа — джерело натхнення та очищення.
- Людське горе — втілення соціальної боротьби й проблем суспільства.
- Кононівські поля — місце відновлення душевної рівноваги.

Особливості стилю твору

1. Імпресіонізм — опис природи через відтінки настроїв, чуттєві враження, асоціації.

2. Музичність — текст нагадує партитуру, зі своїми «нотами» та зміною ритму.

3. Символізм — використання образів для глибшого розкриття авторської ідеї.

4. Ліризм і психологізм — твір не має чітко вираженого сюжету, натомість є схожим на потік емоцій, думок і спостережень.

«Intermezzo» — це не лише сповідь втомленої душі, але й своєрідний заклик до сучасників цінувати природу та внутрішній спокій як джерело духовної сили.

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНО-АРХІТЕКТОНІЧНА ПОБУДОВА

1. Лібрето

Головний герой втомлений і виснажений. Його переслідують людські страждання, суспільні зобов'язання, шум та моральний тиск.

Головний герой вирушає на природу, де сподівається знайти спокій та звільнитися від внутрішньої напруги. Однак його переслідують думки про місто, голоси людей, що просять допомоги, а також образи тих, кого він залишив позаду. Його внутрішня боротьба продовжується.

Природа зустрічає Головного героя великою тишею і неймовірними пейзажами. Поступово він знайомиться із новими співрозмовниками. Кожен з них відкриває Головному герою нові грані існування, допомагаючи розібратися у власних почуттях і зрозуміти, що справжній відпочинок приходить не лише через ізоляцію, а через гармонію з природою і світом. Він починає глибше усвідомлювати себе як частину природи і водночас як людину з обов'язками перед суспільством.

Незважаючи на всю красу природи та відчуття тимчасової свободи, Головний герой знову відчуває тривогу та дискомфорт, зустрівши Людське Горе. До нього повертаються спогади про розчарованих і скривджених людей. Він розуміє, що його відпочинок є лише короткою паузою перед поверненням до світу, де потрібно діяти і допомагати. Природа дарує йому сили і розуміння, що він не може втекти від свого обов'язку.

Головний герой вирішує повернутися до міста, усвідомивши власне призначення. Він отримав необхідну перерву, відновивши внутрішній стан, дізнавшись про лікувальну силу природи і про його зв'язок із нею — і тепер готовий до нових викликів у суспільному житті.

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

Тема : Взаємодія людини і природи

Ідея: Вплив природи на духовний стан людини, її здатність заспокоїти, дати нові сили та натхнення на нові життєві звершення.

Надзавдання: Усвідомлення важливості та свідоме ставлення до свого морального та емоційного стану. Знання методів і шляхів для його відновлення та підтримки, опираючись на дослідження власного досвіду та його аналіз.

Наскрізна дія: «Город» - що відображає відповідальність, проблеми і «Село», яке є символом відновлення і спокою.

Конфлікт: Внутрішній.

Форма: Хореографічна картина.

Хореографічна картина — це сценічний танцювальний твір, який має чітку ідею, вдало передану через пластику, емоційні стани, музичний супровід і сценографічні рішення. Вона відрізняється від абстрактного танцю тим, що акцентує увагу на смисловому навантаженні: глядач отримує можливість не тільки спостерігати за естетичною гармонією рухів, а й осмислювати певну тему чи проблему.

Жанр: Лірико-фантазійний

У центрі хореографічної картини зазвичай криється певна концепція чи образ, який розкривається через засоби танцювальної виразності, такі як:

- хореографія (стиль (чи їх поєднання), темп, емоційна передача, і т.д.);
- художні рішення (світло, костюми, декорації, оформлення заднього фону, зовнішній вигляд персонажів, унікальні режисерські ідеї);

- музичний супровід (часто постає як емоційний і ритмічний «фундамент»).

«Intermezzo» — це хореографічна картина, побудована на глибоких психологічних і культурних символах. Назва вказує на паузу, можливість перепочинку між важливими життєвими періодами. Проєкт вирішений у філософсько-драматичному жанрі, що дозволяє поєднати емоційну напругу з глибокими рефлексіями. У постановці немає чіткого сюжету — це скоріше подорож у внутрішній світ людини, яка через пластику тіла передає контрасти: боротьбу, спокій, хаос і відновлення.

Стилістика хореографії: Основними стилями хореографічної картини є: вільна пластика, contemporary dance та імпровізація. Кожен із них має свої унікальні особливості, які дозволяють створити багатогранний і виразний художній твір.

Вільна пластика — це стиль руху, який базується на природності та індивідуальності виконавця. Головна ідея вільної пластики полягає у звільненні тіла від зовнішніх і внутрішніх обмежень, що дозволяє розкрити природний рух, невимушений і автентичний.

Основні характеристики цього стилю:

- Природність рухів: тіло рухається так, як це відчувається природно, без наслідування певних канонів чи технік.
- Емоційна виразність: рухи не регламентовані формою, вони відображають внутрішні стани, почуття та емоції виконавця.
- Взаємодія з простором: важливе місце займає використання сцени як вільного простору для творчого вираження.

Вільна пластика є основним хореографічним стилем, фундаментом у хореографічній картині «Intermezzo». Вона ж є ключовим інструментом для передачі глибинних психологічних станів героїв. Дозволяє акцентувати увагу на контрастах між внутрішнім хаосом і моментами гармонії, створюючи ефект щирості й живої емоції.

Contemporary dance — це сучасний танцювальний стиль, що поєднує елементи різних технік: класичного балету, модерну, джазу, вільної пластики та навіть акробатики. Він фокусується на емоціях, драматургії та пластичній свободі.

Основні характеристики стилю:

- Поєднання технік: рухи можуть бути плавними, рвучкими, динамічними чи статичними — усе залежить від емоційної складової.
- Робота з вагою тіла: contemporary використовує природні сили (гравітацію, опір та імпульс), що дозволяє знаходити нові форми руху.
- Інтерактивність із простором: взаємодія із підлогою, сценічними декораціями та один з одним, що додає хореографії глибини.
- Експресія: рухи часто підкреслюють внутрішні конфлікти чи роздуми.

Contemporary dance надає універсальність і сучасність хореографії.

Імпровізація у танці — це спонтанний рух, який створюється в момент виконання. Це творчий процес, де виконавець відповідає на власні емоції, музику чи атмосферу в реальному часі.

Основні характеристики стилю:

- Спонтанність: відсутність заздалегідь визначеної структури чи рухів.
- Індивідуальність: кожен танцівник інтерпретує музику, тематику чи ідею по-своєму, унікально.
- Реактивність: рухи часто є відповіддю на зовнішні чи внутрішні стимули, наприклад, на музичні зміни, світло чи навіть реакцію залу.
- Непередбачуваність: у цьому стилі важлива свобода експерименту, яка може призводити до несподіваних результатів.

Імпровізація є важливим компонентом картини, який підкреслює особливість і різноманітність почуттів і відчуттів кожної людини. Вона дозволяє виконавцям створювати рухи, які максимально відповідають їхнім внутрішнім станам, музиці чи атмосфері сцени.

Взаємозв'язок стилів у хореографічній картині «Intermezzo»

- Вільна пластика — як засіб розкрити внутрішню суть виконавця.
- Контемпорарі денс — для створення структурованої емоційної драматургії.
- Імпровізація — щоб додати моменту життя, спонтанності й рефлексії.

Тріо стилів допомагає досягти багатогранності й глибини художнього задуму проєкту, дозволяючи виразити складні філософські ідеї через мову руху. Усі три стилі утворюють симбіоз із обраним музичним супроводом, підкреслюючи її багатшаровість, емоційність і рефлексії, що ідеально гармоніює з драматичним наративом картини.

Символізм у хореографії проявляється через зміну ритміки й пластики: від різких і напружених рухів, що відображають хаос, до плавних і медитативних, які символізують віднайдену рівновагу.

3. Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз епізодів сюїти

Епізод 1 – «Мене втомили люди»

Форма – груповий танець

Жанр – соціально-психологічний

Стиль – вільна пластика, contemporary dance

Ідейно-тематичний аналіз – епізод розкриває тему внутрішнього надлому особистості під тиском суспільства. Танець передає психологічне виснаження героя від нав'язаних очікувань, байдужості й егоїзму людей навколо. Людські переживання проєктується на Головного героя, який, опинившись у центрі хаосу, зрештою знаходить у собі силу для спротиву.

Час дії – умовний сучасний

Місце дії – умовний простір-місто, що символізує суспільство, тиск, рутину

Тема – втома людини від суспільного тиску, духовне виснаження

Ідея – навіть у момент повного виснаження особистість може пробудити силу сказати «досить» і почати шлях до зцілення

Сюжет – головний герой опиняється в центрі натовпу людей, які рухаються то хаотично, то синхронно, символізуючи рутину, тиск і байдужість. Кожен по черзі «перекладає» на героя свою ношу. Герой стерплює всі людські переживання, перекладені у власне серце, поки не народжується імпульс спротиву. Його душа кричить: «я більше не хочу так жити!». Люди зникають.

Надзавдання – показати, що внутрішній крик — це перший крок до визволення і самопізнання

Наскрізна дія – боротьба за право бути собою у світі, що тисне

Конфлікт – внутрішній

Епізод 2 – «Моя втома»

Форма – дуетний танець

Жанр – драматичний

Стиль – вільна пластика

Ідейно-тематичний аналіз – сцена демонструє співіснування людини з власною втомою як частиною себе. «Утома» не є ворогом, вона має подвійне обличчя: може тиснути, паралізувати, але водночас обіймає, дає відчуття тиші й уповільнення. Рухи пластичні, тягучі, сповнені внутрішньої напруги.

Час дії – після душевного крику

Місце дії – внутрішній простір головного героя, зона самотності

Тема – прийняття своєї втоми як частини себе

Ідея – щоб зцілитись, потрібно прийняти свою слабкість, відчуття її сенс і присутність

Сюжет – головний герой не сам. Поруч – втома, яка рухається в унісон, іноді бере контроль, іноді ніжно підтримує. Вони взаємопроникають, стають одним цілим.

Надзавдання – донести ідею, що втома — не ворог, а підказка до змін

Наскрізна дія – прийняття власного стану

Конфлікт – внутрішній

Епізод 3 – «Велика тиша»

Форма – груповий танець (з поступовим приєднанням персонажів)

Жанр – лірико-епічний

Стиль – імпровізація, modern dance, contemporary dance, вільна пластика, символічний театр

Ідейно-тематичний аналіз – мить тиші й спокою після бурі. Природа з'являється не миттєво, а через обережне знайомство. Кожен новий персонаж привносить інше відчуття: «Зозуля» — спокій, «Вівчарки» — безпеку, «Сонце» — тепло і час, «Ниви» — простір, «Жайворонки» — радість буття. Разом вони створюють гармонійність, що допомагає герою зцілитись.

Час дії – ранок, світанок нового внутрішнього стану

Місце дії – природа, село

Тема – зцілення через єднання з природою

Ідея – справжнє заспокоєння можливе лише в контакті з природним і чистим

Сюжет – після хаосу герой зустрічає природу. Через рухи-переживання поступово входить у гармонійний контакт з природним. Разом вони утворюють нову цілісність.

Надзавдання – зобразити, що лише в природі людина може знайти відновлення душі

Наскрізна дія – відкриття серця назустріч красі, чистоті, спокою

Конфлікт – внутрішній

Епізод 4 – «Людське горе»

Форма – дует, на тлі груповий танець

Жанр – драматичний

Стиль – modern dance, contemporary dance, вільна пластика, символічний театр

Ідейно-тематичний аналіз – зустрічаються біль і співпереживання. Людське горе говорить емоційно, тілом, рухами, що мають нападницький характер. Але герой вже пройшов очищення – і не чинить опір. Він приймає біль, дозволяє йому виговоритися. Горе від цього змінюється – тане, розчиняється.

Час дії – після зцілення

Місце дії – село

Тема – зустріч із болем світу

Ідея – справжнє зцілення настає не тоді, коли ми уникаємо болю, а коли приймаємо його

Сюжет – головний герой стоїть міцно, не реагуючи на агресію горя. Воно кричить, рухається експресивно. Він лиш спокійно стоїть. І в цей спокій горе врешті входить і розчиняється.

Надзавдання – дати приклад, як можна взаємодіяти з чужим болем, не розчиняючись у ньому

Наскрізна дія – прийняття реального світу таким, який він є

Конфлікт – міжособистісний

Епізод 5 – «Повернення»

Форма – груповий танець

Жанр – ліро-епічний

Стиль – вільна пластика, contemporary dance, імпровізація

Ідейно-тематичний аналіз – головний герой більше не ховається від себе. Він визнає цінність усіх своїх переживань – і болю, і втоми, і радості, і спокою. В цьому — зцілення. Він не тікає від «міста», не виключає втому, а вчиться жити з усім цим у мирі.

Час дії – завершення внутрішньої подорожі

Місце дії – внутрішній простір головного героя

Тема – повернення до себе цілісного

Ідея – повнота життя можлива тільки через прийняття усього, що в нас є

Сюжет – герой простягає руки тим, кого раніше не міг прийняти. Заводить у танець – не як єдиний-відповідальний, а як рівний. Усі рухаються разом.

Надзавдання – передати ідею цілісності як стану, в якому людина може бути собою серед світу

4. Композиційно – архітектонічна побудова загальної сюїти

1. Експозиція

Знайомство з Головним героєм, який відчуває душевну втому через постійний контакт із суспільними проблемами та людськими стражданнями. Він прагне відпочинку й усамітнення. У цей момент глядач дізнається про його внутрішню кризу, духовне виснаження і бажання знайти спокій.

2. Зав'язка

Знайомство глядача з персонажем «Моя втома». Пізнання Головного героя через призму цього персонажа. Також зав'язкою є рішення героя втекти з міста, аби уникнути постійного впливу людських проблем і нарешті відновити власну душевну рівновагу.

3. Розвиток дії

Головний герой опиняється серед широких полів і спокійної природи, яка починає «розмовляти» з ним, викликаючи нові відчуття та рефлексії. Поступово відбувається знайомство з усіма дійовими особами, що відображають природу.

Герой поступово входить у гармонію з природою. Він намагається повністю абстрагуватися від соціального світу.

4. Кульмінація

Кульмінаційний момент настає, коли герой зустрічається з «Людським горем» і усвідомлює, що, попри його бажання відмежуватися, він не може жити тільки у світі природи і залишити всі людські проблеми «за своєю спиною». Це усвідомлення стає найважливішим моментом хореографічної картини: Головний герой відчуває відповідальність за тих, хто страждає, і розуміє, що мусить повернутися до людей, щоб продовжувати

свою місію митця та громадянина. Він відчуває відновлення своєї внутрішньої сили та готовність діяти далі.

5. Розв'язка

Розв'язкою є повернення Головного героя до внутрішньої гармонії та прийняття факту, що він не може існувати окремо від людей і їхніх проблем. Природа допомогла йому відновити душевний баланс і зрозуміти свою місію. Головний герой усвідомлює цінність кожної дійової особи на своєму тернистому життєвому і творчому шляху. Поєднує і приймає їх в собі. Продовжує свій шлях вже разом із ними.

5. Композиційно – архітектонічна побудова епізодів сюїти

Епізод 1 — «Мене втомили люди»

Експозиція: Герой перебуває в центрі натовпу людей, які, здається, поглинають його енергію.

Зав'язка: Тіло героя відчуває перенавантаження від уваги та тиску навколишнього світу.

Розвиток дії: Натовп продовжує рухатись навколо, а герой намагається знайти вихід, але опиняється у пастці їхніх очікувань.

Кульмінація: Герой робить внутрішній ривок — він відмовляється від чужих емоцій і тиску.

Розв'язка: Натовп розсіюється, і герой залишається на самоті.

Епізод 2 — «Моя втома»

Експозиція: Герой намагається зрозуміти природу своєї втоми, яка стала частиною нього.

Зав'язка: Втома набуває форми і активної присутності в його житті.

Розвиток дії: Герой взаємодіє з втомою, намагаючись знайти баланс між відпочинком і боротьбою з нею.

Кульмінація: Герой приймає втому як частину себе, без боротьби.

Розв'язка: Настає спокій, герой знаходить внутрішню гармонію.

Епізод 3 — «Велика тиша»

Експозиція: Герой потрапляє в середовище природи, де тиша і спокій заповнюють простір.

Зав'язка: Він зустрічає зозулю, що символізує початок його єднання з природним світом.

Розвиток дії: До нього приєднуються інші образи природи — собаки, сонце, ниви, жайворонки.

Кульмінація: Герой поглинає природу, танцюючи разом із її елементами.

Розв'язка: Герой відчуває внутрішнє очищення і гармонію.

Епізод 4 — «Людське горе»

Експозиція: Герой стикається з проявом людського горя — болем, що переноситься через взаємодію з іншими.

Зав'язка: Герой спокійно вислуховує біль, не ухиляючись від нього.

Розвиток дії: Горе розповідає свою історію, викликаючи сильний емоційний відгук у героя.

Кульмінація: Герой дозволяє болю пройти через себе, не чинячи спротиву.

Розв'язка: Біль слабшає, герой вивільняється від нього, зберігаючи свою цілісність.

Епізод 5 — «Повернення»

Експозиція: Герой знаходиться в гармонії з усіма елементами, що його оточують — природою, втомою, горем.

Зав'язка: Він визнає свою частину в кожному з цих елементів, не відокремлюючи себе від них.

Розвиток дії: Герой танцює в єдиному ритмі з усіма частинами себе, рухаючись синхронно з навколишнім світом.

Кульмінація: Всі елементи його життя переплітаються в єдиному танці, відображаючи внутрішню єдність.

Розв'язка: Герой досягає цілісності, знаходить спокій і завершеність у всіх своїх емоціях та переживаннях.

6. Дійові особи та їхня характеристика

1. Головний герой новели є уособленням творчої людини, яка втомилася від життєвих проблем і тиску соціальних викликів. Він прагне втекти від людського горя та буденних турбот, щоб відновити свій духовний баланс. Його характер розкривається через його внутрішні монологи та рефлексії, де він намагається примиритися з власною втомою і стражданнями інших людей. Головний герой, попри своє прагнення до усамітнення і тиші, не може повністю відгородитися від соціальної відповідальності і зрештою розуміє, що не може існувати окремо від світу людей.

2. «Моя втома» — це уособлення душевної і фізичної втоми Головного героя. Вона є наслідком тривалого перебування у суспільстві, постійного контакту з людськими стражданнями та проблемами. Головний герой відчуває виснаження через непосильний тягар суспільних обов'язків,

тому «Моя втома» є його головним супутником на початку твору. Вона підштовхує його до втечі від людей і пошуку відпочинку в природі.

3. «Ниви у червні» є символом природної гармонії та краси. Вони уособлюють світ природи, який стає для Головного героя місцем відпочинку та відновлення. «Ниви у червні» дарують йому відчуття спокою, свободи та зцілення, дозволяють на мить забути про суспільні проблеми та насолоджуватися гармонією світу.

4. «Сонце» є одним із найважливіших символів у творі. Він уособлює тепло, світло, силу і енергію, який надає Головному герою нових життєвих сил.

5. «Три білі вівчарки» — символізують охоронців внутрішнього спокою і чистоти душі Головного героя. Вони його супроводжують і оберігають від зовнішнього світу, допомагаючи зосередитися на собі та відновитися. Ці персонажі уособлюють невинність, чистоту та спокій, яких Головний герой прагне у своєму усамітненні.

6. «Зозуля» — це символ часу і його плину. Її спів нагадує Головному герою про невідворотність часу та те, що життя триває, незважаючи на його бажання зупинити його і втекти від суспільних проблем.

7. «Жайворонки» є символами свободи, натхнення та легкості. Їхній спів наповнює простір радістю і легкістю, що допомагають Головному герою почуватися вільним від тягара проблем і відновити душевну рівновагу. «Жайворонки» нагадують про красу і гармонію життя, яка існує поза межами людських турбот.

8. «Залізна рука города» є символом міста та його жорстоких, неблаганних умов. Це уособлення суспільного тиску, обов'язків і проблем, від яких Головний герой намагається втекти. «Залізна рука города» втілює безжальну реальність людського існування в місті, де панують страждання, втома і соціальні негаразди.

9. «Людське горе» — це абстрактний символ усіх страждань, які Головний герой бачить у суспільстві. Воно переслідує героя і нагадує про

неможливість втекти від реальних проблем світу. «Людське горе» є невід'ємною частиною життя Головного героя, і, попри його бажання відірватися від «Людського горя», він розуміє, що не може залишити його без уваги.

7. Характеристика музичної основи хореографічного твору

Hidden Orchestra [14] — це звукова алхімія, що народжується в тиші студії Джо Айчесона. Це сольний студійний проєкт мультиінструменталіста, композитора та продюсера Джо Айчесона. Його альбоми й живі виступи об'єднують запрошених музикантів із різних музичних напрямів. Проєкт був заснований у Единбурзі, і до постійного складу входять Поппі Екройд (скрипка/фортепіано) та барабанщики Тім Лейн і Джеймі Грем.

Айчесон записує виступи музикантів окремо, а потім зводить їх у студії, ніби музиканти є частиною оркестру. У своїй роботі він використовує польові записи, бас, ударні та перкусію, створюючи багатосарові й унікальні композиції.

Стиль Hidden Orchestra вирізняється унікальним поєднанням електроніки, джазу, класичної музики та елементів ембієнту. Ця музика занурює слухача в багатосаровий звуковий простір, де органічно переплітаються живі інструменти, електронні ефекти й звуки природи. Ключовими характеристиками стилю є:

Атмосферність і кінематографічність — композиції Hidden Orchestra часто звучать як саундтреки до фільмів. Вони є емоційно насиченими, тому ідеально підходять для медитативного слухання та хореографічних робіт.

Багатосаровість текстур — у музиці поєднуються записи різних інструментів (наприклад, струнних, клавішних, ударних) та записи звуків природи. Джо Айчесон об'єднує їх у студії, створюючи складні й гармонійні композиції, які ніби «оживають» при прослуховуванні.

Ритмічна основа — значну роль відіграють ударні та перкусія, які надають композиціям динаміки. Стиль характерний синкопованими ритмами, плавними переходами між частинами й водночас відчуттям природного потоку.

Органічність звучання — використання польових записів — співу птахів, звуків вітру чи води — додає музиці природності, створюючи ефект присутності в реальному світі.

Мінімалістичність — попри складність текстур, музика не перевантажена зайвими елементами. Кожен звук у композиціях має своє місце й функцію, що підсилює відчуття гармонії.

Цей стиль дозволяє Hidden Orchestra одночасно бути експериментальними та доступними для слухачів. Їхня музика часто надихає на глибокі роздуми, занурюючи в особливий стан спокою та зосередження. Саме тому їхня музика чудово доповнює і, власне, створює такі відчуття у хореографічній картині «Intermezzo». Це про багатопланове дослідження людської душі. Завдяки комбінації вільної пластики, сучасного танцю й імпровазації створюється глибокий, емоційно насичений твір, який торкається вічних тем кризи, відновлення й пошуку сенсу життя.

Музична тема “Samorost 3 Main Theme” чеського композитора Флоєх (Tomáš Dvořák) є атмосферною та медитативною композицією, що поєднує звучання живих інструментів (зокрема кларнета) з електронними текстурами. Вона створює образ внутрішньо гармонійного, відстороненого простору, наповненого поетичністю, тишею й легким зачудуванням. Завдяки інтуїтивній структурі та поступовому розгортанню музичного матеріалу, композиція викликає відчуття природного «дихання» — як внутрішнього, так і ландшафтного. У хореографічній картині ця музика використовується в епізоді «Моя утома», що втілює психологічний стан героя, який втомився від перенасиченості людськими голосами, міського шуму, внутрішньої тривоги. Композиція Флоєх дозволяє передати тілесними образами стан виснаження,

потреби у сповільненні та внутрішньому очищенні, відкриваючи простір для сценічного втілення.

Композиція Light (feat. Syoda) українського композитора Мукута Моїсеєв — це ніжна, глибоко емоційна музика, яка поєднує сучасне електронне звучання з вокальними інтонаціями, наближеними до шепоту або внутрішнього голосу. Її атмосфера прозора, світла, водночас інтимна й відкрита — вона ніби озвучує мить внутрішнього оновлення. У хореографічній картині ця композиція використовується в завершальному епізоді — «Повернення», де символізує момент духовного відродження героя після глибокого занурення в тишу й природу. Музика підтримує ідею нового погляду на світ, відкритості до життя, готовності повернутись до людей з оновленою свідомістю. Її звучання дозволяє тонко передати через рух стан світлої зосередженості, спокою та внутрішньої рівноваги, що настає після складного, але необхідного відсторонення.

Творчість Hidden Orchestra, Floex та Мукута Моїсеєв стає ідеальним музичним супроводом для таких глибоких тем і питань, які підіймає Михайло Коцюбинський у своєму творі «Intermezzo». Їхня музика збагачує хореографію новими змістами і відтінками. Дозволяє заглибитись у історію лагідно і повністю, супроводжуючи глядача у цій творчій пригоді.

8. Сценарно-композиційний план

Сценарно-композиційний план

№	Назва епізоду	Місце дії	Дійові особи	Світло, декорації, реквізит	Музичний матеріал	Хроме-метаж
1	Мене втомили люди	Місто	Гол. герой, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Жайворонки,	Точковий прожектор (спот)	Broken – Hidden Orchestra	1:2

			Залізна рука міста, Людське горе			
2	Моя втома	Між містом і селом (шлях)	Моя Утома, Гол. герой	Приглушене світло	Samorost 3 Main Theme – Floex	2:0
3	Велика тиша	Село	Гол. герой, Моя Утома Зозуля, Ниви у червні, Три білих вівчарки, Сонце, Жайворонки	Поступово з'являється	Wingbeats – Hidden Orchestra	4:5
4	Людське горе	Село	Усі	Контрове світло	Cage then Brick – HO	1
5	Повернення	Між селом і містом (шлях)	Усі	Стробоскоп	Light (feat. Syoda) Mykyta Moiseiev	1:4

Загальна тривалість 11

Сценарій:

Епізод 1 «Мене втомили люди».

Задіяні: Головний герой, всі дійові особи, окрім «Моя втома»

Дії: дійові особи (в цій сцені вони натовп людей, суспільство) утворюють собою коло. Головний герой в центрі нього. З кожним ударом барабану дійові особи відображають рухи, відтворюючи стан виснажених людей. Рухи змінюватимуться, вже позначаючи перекладання своїх турбот в Головного героя. В якийсь момент барабанні біти зникають, в рухах гол. героя імпульс, що означає: «я більше так не хочу!». Люди щезають. «Залізна рука міста» йде останньою, не відпускаючи руку героя.

Епізод 2 «Моя втома».

Задіяні: Головний герой, Моя втома.

Танцюють. Співіснують. «Утома» є частиною головного героя. Вона його гнітить і вона ж його підтримує (відображаючи це рухами).

Епізод 3 «Велика тиша».

Задіяні: Головний герой, «Моя утома», «Зозуля», «Три білих вівчарки», «Сонце», «Ниви у червні», «Жайворонки».

Знайомство з природою, зцілення. Промінь світла на «Зозулю», яка стоїть перед екраном — що дає розуміння, що герой нарешті потрапляє в спокій – на природу. Знайомляться. Проводять разом час. Утома супроводжує, вона є рівною половиною Головного героя. Поступово з'являються інші дійові особи. Почерговість: «Три білих вівчарки», «Сонце», «Ниви у червні», «Жайворонки». З появою кожного героя команда ніби збільшується і збагачується «новим гравцем». Танцюють доєднуючись і збільшуючи групу. Всі показують свою ідентичність (відображаючи її в рухах і емоційному стані). Розповідають про важливість не обмежуватись одним світосприйняттям. Всі зазначені вище дійові особи закручують головного героя у вир радості і спокою, забуття від проблем. Бачимо зміни в характері персонажа.

Епізод 4 «Людське горе». Задіяні : всі.

Із різкою зміною музики і світла, з'являється «Людське горе». Герої, що були задіяні в попередній сцені танцюють позаду відображаючи емоційний стан головного героя. Відбувається їх діалог. «Людському горю» притаманні рухи нападу, звинувачення, страждання. Головний герой мужньо вислухає, просто стоячи і приймаючи всю біль від слів, дозволяє виговоритися. Фізично ніяк не взаємодіють. Під кінець монологу «Людське горе» наближається, торкається. І ніби тане, гине від сили яку має герой, водночас визволяється.

Епізод 5 «Повернення».

Задіяні всі.

Герой зцілюється і зрозумів, що поєднавши все в собі, він здобуває можливість жити далі і жити інакше. Всі синхронно танцюють, чим дають розуміння, про важливість поєднання всіх емоцій всередині людини. Важливість мати всі почуття.

9. Сценографія

Сценічний простір вирішено в мінімалістичній стилістиці, яка створює нейтральну й універсальну атмосферу. За можливості — використання проєкцій і пристрій для генерації сценічного диму — задля посилення візуального ефекту. Декорації відсутні або мінімальні, аби акцент залишався на рухах, світлі та взаємодії виконавців.

Освітлення

1. Епізод 1 — «Мене втомили люди»

Застосовується точковий прожектор, спрямований на головного героя в центрі сцени. Оточення — в напівтемряві. Світло створює ефект тиску і спрямованої уваги.

2. Епізод 2 — «Моя втома»

Сцену освітлено приглушеним розсіяним світлом, що передає стан виснаження.

3. Епізод 3 — «Велика тиша»

Світло поступово з'являється, створюючи ефект нового початку. Застосовується динамічне нарощення яскравості, що передає поступове «зцілення» героя.

4. Епізод 4 — «Людське горе»

Використовується контрове світло та точковий прожектор, що створюють силуетний, напружений ефект.

5. Епізод 5 — «Повернення»

Світлове рішення — стробоскоп, який задає ритм і відчуття внутрішньої сили, переродження.

Костюми

Головний герой вдягнутий в акуратний костюм, що складається з сорочки і брюків. Для образів «людей» використовується тілесна сорочка, місцями порвана, в когось криво застібнута, і т.д. — зображаючи неохайний стан душі кожного з цих людей.

Для дійових героїв були виготовлені сірі легкі сукні (для жінок) та костюми (для чоловіків). Вони розмальовані у символи, що притаманні тому чи іншому персонажу. Вони передають настрій та розвиток сюжету, характер героя.

Образи доповнені аксесуарами, що влучно розповідають про персонажно більше і повноцінніше.

ВИСНОВКИ

За допомогою аналізу літературних і мистецьких джерел було визначено ключові особливості, що вплинули на створення хореографічної картини «Intermezzo». Зокрема, дослідження новели Михайла Коцюбинського дало змогу глибше проникнути в її ідейний зміст — гармонію людини з природою, внутрішній конфлікт митця та силу мистецтва у відновленні духовної рівноваги.

Проект втілює прагнення передати внутрішню боротьбу людини з власними емоціями, розкриваючи теми втечі, самопошуку та зцілення через взаємодію з природою. Сюжет хореографічної картини ґрунтується на ключових епізодах новели, які відображають глибокі переживання головного героя — митця, що проходить шлях від емоційного виснаження до відродження завдяки єднанню з природним світом.

Аналіз сценічних інтерпретацій твору допоміг обрати художні засоби, які найточніше передають імпресіоністичну атмосферу «Intermezzo» у танцювальній формі. Визначений музичний супровід є рівноцінним складником хореографічного тексту, емоційної виразності та сценографії. Музика й звуки активно взаємодіють із рухами, задаючи настрій кожному епізоду та цілісно розкриваючи характери героїв.

Процес створення проєкту став глибоко емоційним досвідом для всіх, хто наважився долучитися до нього. Разом ми досліджували природу руху й реакції, шукали справжність, відсівали награність, багато дізнавалися про себе самих.

«Intermezzo» — це про кожного, хто шукає щирість. Це історія про внутрішній пошук, прийняття власних емоцій і станів. Про те, як кожен рух, звук і мить стають частиною великого процесу відновлення — знаходження гармонії й сенсу буття у цьому бентежному світі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабич О. Ю., «Модель тілесності "тіло без органів" як продуктивна тілесна парадигма в концепції контактної імпровізації Стіва Пекстона», «Культура і сучасність», 2 (2023р.), с.16-21. URL:
https://www.researchgate.net/publication/376739607_Body_without_Organs_Model_of_Corporeality_as_a_Productive_Corporeal_Paradigm_in_Steve_Paxton's_Concept_of_Contact_Improvisation
2. Бігус О. О., «Дефініція поняття «сучасний танець» у науковому дискурсі», «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», 2 (2021р.), с. 188-193.
URL:<https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/240061>
3. Голдрич О. С., «Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю», Львів: Край, 2003р., 160с. URL:
<https://ru.scribd.com/document/774280527/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F>
4. Журавльова А. В., «Контактна імпровізація в контексті соціального танцю XXI століття: особливості відкритої танцювальної форми "джерем"», «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», 4 (2021р.), с.108-112. URL:
<https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/250268>
5. Івасюта М. І., «Символи-назви явищ природи у творах письменників Буковини кінця XIX—початку XX ст.», «Сучасна філологія: актуальні наукові дослідження», 2021, с.18-23. URL:
<https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1139>
6. Молчанюк О. В., «Гармонійна взаємодія людини та природи як основа виховання в особистості ціннісного ставлення до природи», «Духовність

особистості: методологія, теорія і практика», 1(88)-2019, с.98-113. URL:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=domtp_2019_1_12

7. Толстоухов А. В., Стоян С. П., «Вплив природи на процес формування української ментальності», 2006р., с.1-10. URL:

<https://er.nau.edu.ua/items/8ef1ff9d-711b-467d-bee4-298490f82f51>

8. Федотова Н.В., «Естетико-філософські основи танцю контемпорарі», «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», 1 (2023), с.132-139. URL:<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1147913>

9. [Arnold Aronson](#) «Looking Into the Abyss: Essays on Scenography», University of Michigan Press, 2005р., 236с.

URL:https://books.google.com/books/about/Looking_Into_the_Abyss.html?hl=uk&id=dEjuAsAsSeEC

10. David Davies «Philosophy of the Performing Arts», «Wiley & Sons, Limited, John», 2011р., 248 с.

URL:<https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=2vACEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Theater+art&ots=GXQNL6eKaa&sig=UWUpv0FjLux9haCFeHSgCBEdWFE>

11. Kevin F. McCarthy «The performing arts in a new era», «Rand Corporation», 2001р., с.1-158.

URL:https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=JZDcgYr0-ukC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Theater+art&ots=gISHeFTFKX&sig=N7bWwqOkDIgfPF_JD8HJJe5Fs6s

Інтернет джерела:

12. Instagram

<https://www.instagram.com/kwinty.dancecompany?igsh=eWF6c2VmeDN5Mm40>

13. Kontramarka <https://kontramarka.ua/uk/kocubinskij-z-glibini-95504.html>

14. Last.fm <https://www.last.fm/music/Hidden+Orchestra/+wiki>
15. Librarius <https://librarius.pro/book/tam-de-spivaiut-raky>
16. Plato's Cave <https://platoscave.com.ua/shop/tproduct/347062750-500416033901-kniga-volden-abo-zhittya-v-lsah>
17. UAKino https://uakino.me/filmy/genre_comedy/16753-lsova-progulyanka.html
18. Uakino-bay.net <https://uakino-bay.net/486-v-dikikh-usloviiakh.html>
19. UaKino https://uakino.me/filmy/genre_adventure/60-gravtacya.html
20. UASerials.pro <https://uaserials.pro/4734-dyka.html>
21. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=6gHRa6rRy_s
22. Youtube <https://youtu.be/ycPAgEQ39b0?si=1dqhcEzS4sA8ovNL>
23. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
<http://nbuv.gov.ua/node/1900>
24. Театр Франка <https://ft.org.ua/performances/intermezzo>
25. Театр Франка <https://ft.org.ua/performances/per-giunt>
26. УкрЛіб <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1030>
27. УкрЛіб <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1058>
28. УкрЛіб <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1065>
29. УкрЛіб <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1239>