

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КОЛЕДЖ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
«КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»**

Карєв Андрій Сергійович

**ХОРЕОГРАФІЧНА КАРТИНА
«РОЗПРОСТЕРТО ПРИХОВАНІ ОБЛИЧЧЯ»**

**Пояснювальна записка до бакалаврської роботи
(творчого проєкту 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:

Білаш Ольга Сергіївна

Захищено на засіданні екзаменаційної комісії

Протокол № _____ від _____ р.

Голова комісії _____ Боровик Т. В.

Київ – 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «Розпростерто приховані обличчя»	
1.1. Актуальність вибору теми хореографічного твору.....	7
1.2. Аналіз літератури і джерел, що використовувались при реалізації творчого проєкту.....	8
1.3. Обґрунтування вибору складових хореографічної форми, жанру, стилю та музичної основи.....	13
Висновок до першого розділу.....	17
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ	
2.1. Лібрето.....	19
2.2. Форма, жанр, стиль, ідейно-тематичний аналіз.....	20
2.3. Композиційно — архітектонічна побудова.....	20
2.4. Сценарно-композиційний план.....	22
2.5. Дійові особи та їх характеристика.....	24
2.6. Сценографія.....	25
Висновок до другого розділу.....	27
ВИСНОВОК.....	28
СПИСОК ВИКОРОСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	30
ДОДАТКИ.....	31

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми.

У сучасному світі, де панують стандартизація та масове споживання, проблема конфлікту індивідуальності та суспільства стає все більш гострою. З одного боку, люди прагнуть до самовираження та самореалізації, а з іншого – суспільство тисне на них, нав'язуючи певні норми поведінки, цінності та ідеали. Цей конфлікт може призводити до особистих драм, соціальних потрясінь, а також до деградації особистості та суспільства в цілому.

Сучасний світ характеризується швидкими темпами розвитку та змін. З'являються нові технології, змінюються цінності, стираються кордони. У цьому бурхливому потоці людині стає все складніше зберегти свою індивідуальність.

ЗМІ та реклама пропагують культ масового споживання, який змушує людей прагнути до однакових речей, одягатися однаково, думати однаково. Цей тиск суспільства може призвести до того, що людина втратить свою індивідуальність, стане частиною сірої маси.

Конфлікт між індивідуальністю та суспільством може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, він може призвести до розвитку особистості, її самореалізації. З іншого боку, він може призвести до особистих драм, соціальних потрясінь, а також до деградації особистості та суспільства в цілому.

Важливо знайти баланс між прагненням до самовираження та збереженням гармонії з суспільством.

Людина повинна мати право на самотність, на відмінність від інших, але водночас вона не повинна заперечувати цінності та норми суспільства, в якому живе.

Багато людей стикаються з цією проблемою. З одного боку, вони прагнуть до самовираження та самореалізації, бажають творити, пізнавати нове, йти своїм шляхом. З іншого боку, суспільство тисне на них, нав'язуючи

певні стандарти успіху. Їм говорять, що вони повинні здобути престижну освіту, отримати високооплачувану роботу, жити як усі.

Цей конфлікт змусив замислитися над його природою та можливими шляхами його вирішення. Не можна жити за чужими лекалами. Важливо знайти свій шлях у житті, зберегти свою індивідуальність, але водночас не заперечувати цінності та норми суспільства, в якому я живу.

Мета творчого проєкту.

У цій роботі поставлено мету дослідити тему "Конфлікт індивідуальності у суспільстві" через призму мистецтва танцю. Основна мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як індивідуальність взаємодіє зі загальними соціальними стандартами та як цей конфлікт відображається в рухах та виразі танцю. Створити постановку, яка не лише вражатиме глядачів естетично, але й буде провокувати їх до роздумів над важливими соціальними та емоційними питаннями. Через дослідження сподіваюсь поглибити розуміння взаємозв'язку між індивідуальністю та суспільством та відкрити нові шляхи для вираження цих ідей через танець.

Завдання творчого проєкту.

Завданням творчого проєкту є дослідження та відтворення концепції "Конфлікт індивідуальності у суспільстві" через мистецтво танцю. План:

1. Аналізувати різні аспекти конфлікту індивідуальності в сучасному суспільстві за допомогою вивчення літературних та наукових джерел.
2. Розробити концепцію та сценарій постановки, яка відобразить ключові аспекти цього конфлікту через рух та вираз танцю.
3. Створити хореографію, що буде передавати складність внутрішнього протистояння між індивідуальністю та соціальними нормами.
4. Провести практичне втілення постановки з участю танцюристів, репетиції та нарешті виставу.

5. Оцінити реакцію глядачів та ефективність передачі ключового повідомлення та емоційного враження через нашу постановку.

Новизна в творчому проєкті

Творчий проєкт відрізняється новим підходом до використання мистецтва танцю для висвітлення проблеми конфлікту індивідуальності у суспільстві. Ми розглядаємо цю тему з унікального ракурсу, використовуючи не лише рухи та постановку, але й музику, світло та візуальні ефекти для максимальної емоційної взаємодії з глядачем.

Новизна творчого проєкту полягає в інноваційному поєднанні танцю із вивченням літературних творів, таких як "1984" Джорджа Орвелла, "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері, "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі та "Втеча від свободи" Еріха Фромма. Ми поєднуємо аспекти літературного аналізу з виразністю мистецтва танцю, щоб передати глибокі ідеї та емоції, що містяться у цих творах.

Практичне значення творчого проєкту.

Творчий проєкт має практичне значення оскільки він спонукає глядачів до роздумів над актуальними соціальними проблемами такими як конфлікт індивідуальності у сучасному суспільстві. Шляхом використання мистецтва танцю ми намагаємося звернути увагу на необхідність захисту індивідуальних прав та свобод кожної людини.

Практичне значення творчого проєкту полягає в його можливості спонукати глядачів до активної участі в обговоренні складних соціальних питань та виявленні їх власних поглядів на ці проблеми. Сподіваюся що наша постановка надихне глядачів до дії та стимулюватиме їх до змін у своєму оточенні. Творчий проєкт має практичне значення оскільки він сприяє розвитку мистецької та творчої грамотності у глядачів. Шляхом естетичного та емоційного враження ми надаємо можливість глядачам відчувати та осмислити складні соціальні теми через мистецтво танцю.

Апробація творчого проєкту.

Творча проєкт була показана на заліку з дисципліни "Майстерність балетмейстера"

Структура та обсяг пояснювальної записки.

Пояснювальна записка складається зі вступу, двох розділів висновків, списку використаних джерел(14 найменувань). Загальний обсяг роботи 30 сторінок, з них основного текст - 23 сторінок

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

«РОЗПРОСТЕРТО ПРИХОВАНІ ОБЛИЧЧЯ»

1.1.Актуальність вибору теми хореографічного твору

Вибір теми хореографічного твору "Конфлікт індивідуальності у суспільстві" є надзвичайно актуальним у сучасному світі, оскільки суспільство продовжує стикатися з різноманітними викликами, пов'язаними з вираженням та збереженням індивідуальності в умовах загальної стандартизації та масового конформізму. В епоху зростаючої ролі соціальних мереж, масової культури та глобалізації, тема індивідуальності стає особливо актуальною. Творчий проєкт ставить за мету викликати у глядачів рефлексію над власною індивідуальністю, стимулювати їхню свідомість та усвідомлення важливості унікальності кожної особистості в сучасному суспільстві.

Крім того, тема конфлікту індивідуальності має безпосереднє значення для нашої аудиторії, оскільки багато людей відчувають тиск стандартів та норм, які часто пригнічують їхню унікальність. Проєкт намагається відобразити цей конфлікт через мову танцю, надаючи глядачам можливість відчути його емоційний та естетичний вимір та відкрити для себе нові шляхи самовираження та самореалізації.

Творчий проєкт є не лише спробою висловити власні думки та переживання щодо проблеми конфлікту індивідуальності у суспільстві, але й запрошенням до діалогу з аудиторією. Шляхом використання танцю як мови виразу ми створюємо можливість для взаємодії та спілкування, де кожен глядач може відчути себе частиною вистави та співпереживати з героями, які виражають різноманітні аспекти індивідуальності.

Також варто відзначити, що тема конфлікту індивідуальності стає актуальною не лише на рівні особистого досвіду, але й на рівні соціальних та політичних процесів. Історичні та сучасні приклади боротьби за свободу вираження та права на унікальність свідчать про те, що тема нашого творчого проєкту є універсальною та має глибокий вплив на різні сфери життя.

Нарешті, через хореографію висловлюється не лише негативні аспекти конфлікту індивідуальності, але й підкреслити важливість і цінність кожної унікальної особистості в сучасному світі. Через рух та емоції ми сподіваємося викликати в глядачів рефлексію та підтримку ідеї індивідуальності як важливого елементу гуманістичного суспільства.

Отже, актуальність вибору теми хореографічного твору виявляється у його потенціалі стати каталізатором для важливих дискусій, творчого вираження та руху до змін у сприйнятті та підтримці індивідуальності в нашому суспільстві.

1.2. Аналіз літератури і джерел, що використовувались при реалізації творчого проєкту

Твори стали невід'ємною частиною роботи, допомагаючи краще зрозуміти та реалізувати наше творче завдання. "1984" Джорджа Орвелла, "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері, "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі та "Втеча від свободи" Еріха Фромма — кожен з цих творів вніс свій власний вклад у розуміння та підхід до теми конфлікту індивідуальності у суспільстві.

Роман "1984" Джорджа Орвелла несе важливі повчальні аспекти, які можна застосувати не лише у літературі, але й у мистецтві, такому як танець. Одним з ключових моментів роману є показ тоталітарного суспільства, де індивідуальність та свобода піддаються репресіям.

У романі, контроль та маніпуляція над істинною інформацією зображені як засіб підтримки влади. Це викликає великий конфлікт індивідуальності проти системи. Однак, партія, що має всевладдя, активно протистоїть будь-якій формі індивідуальності, руйнуючи її під владою стандартів та контролю. У цьому аналізі можемо поглибитися в аспектах, що стосуються використання танцю як засобу виразу індивідуальності в умовах суспільного тиску, де досліджується, як рухи, музика та виразність можуть відображати боротьбу за свободу в умовах, де кожний крок піддається контролю.

Також, можна проаналізувати, як атмосфера страху та невпевненості, що присутня в романі, може бути відтворена через танцювальні вистави. Використання світла, музики та хореографії може поглибити розуміння аудиторії про те, як суспільство може контролювати не лише мислення, але і емоції та відчуття кожної людини.

Через образи та ідеї, представлені в "1984", ми знайшли натхнення для створення образів і рухів, які відображають боротьбу за самовираження в умовах загального контролю. Використовувалися елементи темряви, музики та емоційного напруження, щоб відтворити атмосферу страху та підпорядкування, яка присутня в суспільстві, описаному Орвеллом.

Отже, аналізуючи "1984" через призму танцю, ми можемо розкрити нові аспекти та висвітлити важливість індивідуальності та свободи в сучасному суспільстві. [14]

Роман "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері представляє собою вражаючий образ майбутнього, де книги є забороненими та підлягають спаленню. Це суспільство контролюється цензурою та масовою дезінформацією, що призводить до знищення індивідуальності та критичного мислення. Через використання теми цензури та спалення книг, Бредбері створює алегорію, що показує наслідки втрати свободи слова та вираження. У цьому суспільстві, де пожежники виступають як агенти цензури, кожна книга стає символом боротьби за інтелектуальну свободу.

Твір Бредбері допоміг мені глибше зрозуміти важливість свободи слова та виразності в сучасному суспільстві. Він стимулював нашу уяву та відкривав нові шляхи для виразного втілення концепцій індивідуальності та боротьби проти соціального тиску через мистецтво танцю.

Роман "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі відкриває вражаючий образ утопічного, але жорстко контрольованого суспільства, де людська індивідуальність майже повністю згладжена на користь державної стабільності та єдності.

Використовуючи цей твір у хореографічній постановці, я зосередився на темі репресії особистості та впливу тотального контролю на людське поведінка і емоції. Через танець ми досліджуємо, яким чином система може формувати і деформувати людську природу, відтворюючи образи стерилізованого суспільства, де кожен рух і вираз обличчя регулюються задля збереження "ідеального порядку". Це дозволяє глядачам відчутти вагу втрати свободи вибору та особистої свободи, підкреслюючи важливість збереження індивідуальності в реальному світі.

Таким чином, роман **"Прекрасний новий світ"** дозволив мені через призму танцю розкрити нові аспекти та висвітлити важливість індивідуальності та свободи в сучасному суспільстві.

Книга "Втеча від свободи" авторства **Еріха Фромма** є ключовим джерелом для хореографічної роботи, оскільки вона детально аналізує проблематику свободи і автономії особистості у контексті суспільства. Фромм досліджує, як зростання авторитаризму в сучасному світі призводить до втрати індивідуальності через соціальні стандарти та масову культуру, що сприяє конформізму.

Автор аргументує, що сучасні люди, втікаючи від свободи, нерідко обирають авторитарні режими, що забезпечують ілюзію стабільності та безпеки, але це коштує їм втрати особистісної самостійності та індивідуальності. Фромм розглядає різні форми авторитаризму і механізми, за допомогою яких особистість пригнічується та втрачає здатність до самореалізації.

Одним із ключових аспектів дослідження є психологічний аналіз пристосування людини до норм та очікувань масового суспільства. Фромм розкриває, як соціальні очікування формують індивідуальну свідомість, спонукаючи людей до підпорядкування стереотипам і втрати власної унікальності.

У книзі також аналізується роль культурних та історичних чинників у становленні масової культури та її впливу на індивідуальність. Фромм досліджує, як культурні цінності та соціальні стандарти передаються від покоління до покоління, встановлюючи межі для самовираження та виявлення індивідуальності в рамках суспільства.

У контексті постановки, "Втеча від свободи" надає глибокий внесок у розуміння конфлікту між індивідуальністю і соціальними вимогами, дозволяючи збагатити виставу елементами самореалізації та унікальності кожної особистості. Ці ідеї і аналіз допомагають створити постановку, яка стимулює глядачів до роздумів над важливими питаннями індивідуальності та свободи в сучасному світі.

"1984" та **"Прекрасний новий світ"** допомогли осмислити аспекти тоталітарного суспільства та боротьби за індивідуальність в умовах диктатури. **"451 градус за Фаренгейтом"** розкрив феномен цензури та впливу інформаційного контролю на індивідуальність. **"Втеча від свободи"** принесла

важливі теоретичні підходи до розуміння взаємодії маси та індивіда. Ці твори відкрили глибокі аспекти та різноманітні перспективи цього проблемного питання.

Також, у процесі розвитку творчої постановки, ретельно розглянуті балети, які були поставлені у Національній Опері України, "Юлій Цезар" постановник Аніко Рехвіашвілі, «Грек Зорба» постановник Мясін Лорка та «Мадам Боварі» постановник Іщук Віктор який збагатив розуміння та підходи до теми.

Схожість між балетом **"Юлій Цезар"** та постановкою, можна відзначити наступні моменти. По-перше, обидва твори досліджують складні емоційні стани та внутрішні конфлікти персонажів, що є ключовими елементами побудови характерів. По-друге, балет "Юлій Цезар", так і постановка ставлять перед глядачем питання про вплив суспільства на індивідуальність та про важливість збереження власної індивідуальності в умовах загальної нормалізації. По-третє, обидва твори зацікавлені у вивченні взаємодії між індивідами та їхніми реакціями на соціальні та політичні події, що веде до поглиблення розуміння теми конфлікту індивідуальності у суспільстві.

[12] [11]

Балет "Грек Зорба" надихнув своїм життєрадісним підходом до життя, що відображається через енергійні та емоційні танці персонажів. Відчувши, як вони віддавалися моменту, повністю поглинаючись у свої емоції та взаємодію з оточуючим світом. Це викликало бажання передати подібну енергію та спонтанність у своїй власній постановці.

Основний аспект, який взяв для себе з балету "Грек Зорба", - це підхід до життя, який нагадує, що важливо насолоджуватися кожним моментом та вміти приймати життя в його повному розмаїтті. Я намагався втілити цю філософію у своїй постановці, створюючи хореографічну композицію, яка б відображала радість, вільність та спонтанність, які я відчував, спостерігаючи балет "Грек Зорба".[13]

Балет "Мадам Боварі" в постановці Віктора Іщука став справжнім джерелом натхнення, присвяченою темі конфлікту індивідуальності у суспільстві. Цей твір глибоко занурюється у внутрішній світ Емми Боварі, розкриваючи її прагнення до свободи та щирого кохання в задушливій атмосфері провінційного життя.

Захопила емоційна глибина балету, який не лише зображує драматизм історії Емми, але й досліджує глибину її почуттів, співчуваючи її прагненням та трагедії. Візуальна метафора, що використовується Іщуком, де мінімалістична сценографія та стильні костюми фокусують увагу на хореографії, перетворюючи тіла танцюристів на візуальні метафори емоцій та думок, справила незабутнє враження.

Сучасне прочитання роману Флобера, яке дає Іщук, робить цю історію актуальною для сучасного глядача. Його інтерпретація змусила замислитися над проблемами, з якими стикається особистість, що прагне вирватися з гніту соціальних норм та очікувань.

[9] [7] [8]

1.3. Обґрунтування вибору складових хореографічної форми, жанру, стилю та музичної основи

Обґрунтування вибору складових хореографічної **форми** у постановці «Розпростерто приховані обличчя» базується на бажанні максимально передати емоційну глибину та розвиток подій через мову танцю в межах двох картинах: місто та провулок. Динамічна взаємодія між сценами в місті та провулках виразно передає контраст між громадським тиском та особистим досвідом, створюючи більш насичену емоційну палітру для глядача. Хореографічні прийоми та візуальні елементи, такі як різноманітність рухів та зміна освітлення, підкреслюють різницю у внутрішніх станах персонажів, їхніх конфліктах та еволюції через різні сценарії, які відбуваються в обох

локаціях. Хореографія не просто служить як форма розповіді, а стає могутнім засобом вираження складнощів індивідуального вибору та соціальних очікувань.

Вибір складових **жанрах** драми, трагедії та новели зумовлений бажанням максимально передати емоційну глибину та трагічність людського життя через мову танцю. Ці жанри відповідають потребам відтворення важливих моментів життєвих драм, драматичних конфліктів та піднесених моментів, які характерні для трагедії та новели.

Хореографічний **стиль** неокласики, який поєднує елементи класичного балету та сучасного танцю, ідеально підходить для дослідження теми "Конфлікт індивідуальності у суспільстві". Цей стиль надає можливість використовувати широкий спектр танцювальних рухів - від витончених класичних до динамічних та експресивних сучасних, допомагає передавати різноманітні емоції та створювати контрасти, підсилюючи художній вираз та емоційну глибину.

Музика Oliver Davis, Michael W. Smith та Kerenza Peacock органічно доповнює неокласичну хореографію, обрана через свою емоційність, динаміку та різноманітність. Композиції цих композиторів, такі як "Freedom Battle", "Arco: II. Second Movement", "Fiddlelicks: II. Second Movement" та інші, створюють необхідну атмосферу та допомагають створити цікаві та виразні танцювальні композиції.

Вибір неокласичного стилю та музики Oliver Davis, Michael W. Smith дозволить створити оригінальну та цікаву постановку, яка дослідить тему "Конфлікт індивідуальності у суспільстві" з нового ракурсу.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

В першому розділі розглянуто теоретичні основи хореографічної постановки "Розпростерто приховані обличчя". Цей проєкт присвячений темі конфлікту індивідуальності у суспільстві.

Вибір даної теми для хореографічного твору обумовлений його потенціалом сприяти важливим дискусіям, творчому вираженню та змінам у сприйнятті та підтримці індивідуальності в суспільстві.

Аналіз літератури та джерел, що використовувалися під час розробки проєкту, свідчить про глибоке розуміння теми та її різноманітних аспектів. Твори авторів, таких як Джордж Орвелл, Рей Бредбері, Олдос Гакслі та Еріх Фромм, допомогли висвітлити складні питання конфлікту індивідуальності з тоталітарним суспільством, цензурою, масовою культурою та тиском норм.

Вибір складових хореографічної композиції обґрунтовується бажанням максимально передати емоційну глибину та розвиток подій через мову танцю. Жанри драми, трагедії та новели, а також неокласичний хореографічний стиль та музика Олівера Девіса та Майкла У. Сміта, дозволяють створити оригінальну та захоплюючу постановку, яка дослідить тему "Конфлікт індивідуальності у суспільстві" з нового ракурсу.

Висновок цього розділу полягає в тому, що хореографічна постановка "Розпростерто приховані обличчя" має міцну теоретичну базу, яка дозволить створити глибоку, емоційну та виразну постановку, що досліджує актуальну та важливу тему конфлікту індивідуальності у суспільстві.

РОЗДІЛ 2

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

2.1. Твір до лібрето та лібрето

Твір до лібрето

Картина I

Місто

Епізод 1: прибуття Аврори

У місті, де кожен крок регулюється жорсткими правилами, життя виглядає як добре налагоджений механізм, де кожен елемент майже непомітно вписується у загальну картину одноманітності. Але коли на горизонт з'являється Аврора, дівчина, що прибула з-за меж міста, все починає змінюватися.

Її непідкорена природа та відмінний від інших вигляд пробуджують закостеніле серце міста. Аврора не вважає за потрібне приховувати свою істинну сутність під маскою, вона вільно рухається та привертає увагу Джозефа, який звик до обмежень і правил.

Для Джозефа Аврора стає об'єктом захоплення, але його внутрішній конфлікт між бажанням слідувати правилам та пристрасстю до свободи, яку вона втілює, тримає його на межі. Тим часом, Роберт, брат Джозефа, спостерігає за їхнім танцем із обуренням, розуміючи, що це порушує всі стандарти, яким вони навчилися слідувати.

Роберт вирішує втрутитися, створюючи план, який має відгородити його брата від Аврори. Проте, навіть в обличчі опозиції, Джозеф і Аврора продовжують танцювати, навіть не звертаючи уваги на тінь, яка падає на їхні спроби знаходити світло в цьому місті. Під нічним небом, серед музики та танцю, Джозеф і Аврора перетинають межі заборон та очікують від кожного мить вільності. Проте раптом усе змінюється, коли Джозеф помічає маску його брата, що нагадує йому, що його чекатиме покарання за порушення правил.

Під враженням загрози, що нависла над ним, Джозеф раптово віддаляється від Аврори, зникнувши безслідно від її погляду. Переповнена занепокоєнням, Аврора залишається сама, не розуміючи, що відбулося, і вирішує відправитися на пошуки загубленого, прагнучи розкрити таємницю його раптового зникнення і розпочатий танець їх почуттів.

Епізод 2: монолог Джозефа

Серце Джозефа терзають сумніви, коли він стоїть на межі розлуки з Авророю, невпевнений у своїх відчуттях і обурений жорстокими правилами, що диктують йому його брат та місто.

Картина II

Епізод 3: конфлікт між братами.

Після своїх роздумів Роберт зустрічає свого брата, та між ними спалахує палкий конфлікт, через прохання Джозефа, дозволити Аврорі залишитися в місті. Проте Роберт, будучи категоричним і непохитним у своїх переконаннях, відмовляє йому, вважаючи Аврору загрозою порядку, що існують у місті.

Розлючений і розчарований, Джозеф опірно стоїть перед владою Роберта, проте його опозиція зустрічається з безжальністю. Роберт, не маючи

наміру поступитися своїми переконаннями, приказує своїм підлеглим забрати Джозефа з його шляху.

Епізод 4: монолог Роберта.

Розлючений вчинками Джозефа та його непокірністю, Роберт вирішує, що зв'язку не має бути. Його гнів і засмучення лише підсилюються, коли він бачить, що Джозеф не лише ігнорує його вказівки, але й активно прагне бути разом з Авророю.

Залишаючись вірним у своїх переконаннях, Роберт складає план, який має розлучити їх назавжди. Він обдумує кожен крок, щоб оберегти, свого брата від свавільних дій нетутешньою дівчини.

Епізод 5: адажіо Джозефа та Аврори.

Нарешті відшукавши Джозефа, Аврора здійснюється в обійми до нього. Під тихо звучну музику адажіо, Джозеф та Аврора заглиблюються у танець, що не мов променями пристрасть та відданість одне одному лунає у сірому провулку міста. У цьому моменті час сповільнюється, а їхні серця б'ються в гармонії з ритмом мелодій.

Кожен рух, кожен погляд, кожен дотик мовить про зв'язок між ними, про магію, що створюється тільки в їхній присутності. В цьому адажіо вони забувають про все навколо, відчуваючи одне одного в ніжних обіймах, які наповнені ніжністю та коханням. Це момент, коли світ стає на мить неповторним, коли Джозеф та Аврора знаходять усе, що їм було потрібно, у взаємній присутності одне для одного.

Епізод 6: здійснення плану Роберта

Роберт втілює свій план, та розлучає їх приказавши підлеглим забрати Аврору у зневолення, чим показує брату його застереження. Він вдягає маску братові, підкреслюючи важливість та виконання правил за якими живе місто, які він намагався відкинути. Таким чином Роберт не лише розлучає їх, а й

знову демонструє іншим свою владу та важливість підпорядкуванням правил, які його брат прагнув обійти. Джозеф залишається на одинці з собою та наслідками його дій посеред безлюдної вулиці.

Лібрето

Картина I

Місто

Подія відбувається у звичайному місті де панують правила за якими живуть мешканці, які притримуються тих рамок які визначені загальними правилами. Мешканці міста звикли не виділятися і не реагувати на все що відбується навколо, їх обов'язок виконувати свою роботу.

Приїзд дівчини у місто, що проживала далеко за його межами, порушувала усі правила за якими жили місцеві мешканці, через незнання тих правил. Вона привернула до себе увагу тим, що не одягла маску. Її хода відрізнялася від усіх своєю свободою. Вродлива дівчина шукала погляди мешканців, але вони були скриті за масками.

Джозеф не був спроможний відвести погляд від Аврори, так звали дівчину, котра повільно наближалась до Джозефа. Вражений її красою він все ж таки розумів, що порушував ті правила що панували у місті, і це стримувало його у діях.

Роберт брат Джозефа, був відповідальний за виконання тих правил, що панували у місті. Він був роздратований тим, що побачив брата танцюючого із Авророю котра була без маски. Швидко обдумавши план дій, він здійнявся геть, щоб бути не опізнаним.

Не звертаючи уваги на погляди навколо, вони продовжували танцювати помічаючи тільки одне одного.

Раптом побачивши перед собою маску брата, він вирішує залишити Аврору. Аврора не розуміючи що трапилось, вирушає на пошуки Джозефа.

Картина II

Провулок

Сумніви між почуттями, і тими правилами які панують в місті, терзали його і приводить до конфлікту з братом, який намагається відгородити його від Аврори. Джозеф звертається до брата з проханням залишити Аврору в місті, через почуття щастя поряд з нею. Роберт наполягає на своєму, приказавши своїм підлеглим забрати Джозефа.

Дії Джозефа викликали гнів у Роберта, та бажання розлучити його із Авророю. Це почуття підсилюється тим коли Аврора знімає маску Джозефа. Роберт здійснює свій план, розлучає Аврору з Джозефом, якому одягає маску повертаючи його у ті правила, які були заведені у місті.

2.2. Форма, жанр, стиль, ідейно-тематичний аналіз

Форма – Хореографічна картина

Жанр – Драма, трагедія, новела

Стиль – Неокласика

Час дії – кінець 19 ст

Місце дії – Місто

Тема: Конфлікт індивідуальності у суспільстві

Ідея: Всередині суспільства не забувати бути індивідуальністю

2.3. Композиційно — архітектонічна побудова

Експозиція:

У початковому епізоді встановлюється атмосфера міста, де правила та стандарти є головними. Введення Аврори як нового елемента порушує цю гармонію і запускає ланцюг подій.

Зав'язка:

Зав'язка полягає у зустрічі Джозефа і Аврори, яка порушує звичний порядок речей і починає їхній танець свободи та обмежень.

Розвиток дій:

Розвиток дій показує, як відносини між Джозефом і Авророю розвиваються, від захоплення до конфлікту через опозицію від брата Джозефа.

Кульмінація:

Кульмінація відбувається в момент адажіо, коли Джозеф і Аврора знаходять неповторний момент спільності та кохання, що перевершує всі обмеження міста.

Розв'язка:

Розв'язка приходить у вигляді зневолення Аврори Робертом, що підсилює конфлікт між братами і підкреслює важливість правил та підпорядкування для життя в місті.

Увесь сюжет відтворює динаміку внутрішніх конфліктів, соціальних норм і відносин між героями, створюючи складну мозаїку взаємозв'язків і внутрішніх переворотів.

2.4 Сценарно-композиційний план

Загальна тривалість хореографічної постановки – 19:30

Картин а	Танець (епізод)	Виконавці	Світло	Декорації	Музичний матеріал	Хронометраж
1.	Приїзд Аврори у місто	Аврора, Джозеф, Роберт, Кордебалет(8-16 осіб)	Задній фон темно синіх та сценічне світло білих кольорів, пушки на солістів	Фон № 1	Theme of Mitsuha RADWIMPS	4:06
2.	Монолог Джозеф	Джозеф	Задній фон з додаванням жовтого, сценічне світло білих кольорів, пушки на солістів	Фон № 2	Dance: II. Second Movement	3:09
	Конфлікт братів	Джозеф, Роберт, Кордебалет(8-16 осіб)	Задній фон темно синіх та сценічне світло білих кольорів, пушки на солістів	Фон № 1	Fiddlelicks: II. Second Movement	3:01
	Монолог Роберта	Роберт	Із пушки луч на соліста		Letter to Sarah. Michael W. Smith	1:45
	Адажіо	Аврора, Джозеф, Роберт	Задній фон з додаванням жовтого, сценічне світло білих кольорів, пушки на солістів	Фон № 2	Carol Ann Michael W. Smith	3:33
	Здійснення плану Роберта	Аврора, Джозеф, Роберт, Кордебалет(8-16 осіб)	Світло набирає яскравість, задній фон із білого в синій, а світло сценічне білих кольорів, пушки на солістів	Фон № 2	Freedom Battle Michael W. Smith.	4:33

2.5 Дійові особи та їх характеристика

Персонажі — Аврора, Джозеф та Роберт — не просто учасники сюжету; вони є емблемами складних виборів, з якими ми можемо зіткнутися у реальному житті. Їхні історії слугують як дзеркало суспільних очікувань проти особистих прагнень, аналізуючи напруження між особистою свободою та соціальними обов'язками. Далі пропонуються детальні характеристики кожного персонажа, які відкривають їхні мотивації, страхи та сподівання, забезпечуючи глибше розуміння їхніх внутрішніх світів. Це дає можливість краще зрозуміти, як внутрішні конфлікти персонажів відображають загальнолюдські дилеми.

Аврора - загадкова молода жінка, яка приносить з собою світло світанку та надію, її присутність наповнює серце радістю і вірою в краще майбутнє. Вона відмінна від інших своєю непересічністю, яка привертає до неї увагу та захоплює серця. Аврора володіє безмежною енергією та жагою до життя, ігриво та граційно танцюючи на фоні сірих вулиць, вона відчужена від стандартів та норм, втілюючи в собі вільну духом подорожницю, яка вперше вирушає у невідоме за межі звичайного.

Джозеф - особистість, що знаходиться в глибокому внутрішньому конфлікті. Його душа розривається між прагненням до вільності, яку пропонує Аврора, і обов'язками та нормами, які накладає суспільство. Із здивованого та наляканого спостерігача він перетворюється на борця, що бореться за свою свободу і щастя. Однак внутрішні сумніви і турботи не дають йому спокою, і він продовжує шукати внутрішню гармонію, навіть коли здається, що зовнішні обставини проти нього. Його внутрішня боротьба і пошук істини роблять його зацікавленою і складною особистістю, яка заслуговує на співчуття і розуміння.

Роберт – це не просто брат Джозефа, він – опора та захисник всього міста. На його плечах лежить відповідальність за дотримання порядку та

виконання законів. Суворе обличчя Роберта приховує складний внутрішній світ. Він вірить у правила, що панують у місті, адже вважає їх запорукою безпеки та стабільності. Роберт бачить щастя брата поруч з нею, і сумніви терзають його душу. Він розривається між почуттями та обов'язком, не знаючи, як вчинити. З одного боку, він не може змусити Джозефа жити за жорсткими рамками, адже це зробить його нещасним. З іншого боку, він не може допустити порушення правил, адже це поставить під загрозу все місто. Цей внутрішній конфлікт призводить до протистояння з братом. Роберт намагається відгородити Джозефа від Аврори, вважаючи, що це вбереже його від страждань, проте гнів та розчарування штовхають Роберта на жорстокий крок: він розлучає Аврору з Джозефом, змушуючи його повернутися до сірого життя, обмеженого правилами.

Вчинок Роберта можна трактувати по-різному. З одного боку, він вчинив як відповідальний лідер, захистивши порядок у місті. З іншого боку, він зламав серця двом людям, які щиро кохали одне одного.

Роберт – це трагічна фігура, розділена сумнівами та почуттям обов'язку. Він щиро вірить у те, що робить правильно, але ціною його віри стає щастя його брата та коханої.

2.6 Сценографія

З метою успішного втілення художньої концепції танцювальної постановки "Розпростерто приховані обличчя", основна увага приділяється мінімалістичному підходу до сценографії, де головним елементом є світло. Використання сучасних світлотехнічних рішень дозволяє створювати на сцені широкий спектр емоційних станів без зайвих декорацій, лише за допомогою зміни кольорів та інтенсивності освітлення.

Сценічне освітлення не просто допомагає акцентувати увагу на виконавцях, але й відіграє ключову роль у візуальному інтерпретуванні музичних та хореографічних образів. Воно візуально розширює простір,

створюючи ілюзію глибини та масштабу, що є особливо важливим у моменти кульмінації та внутрішньої драматургії виступу.

У постановці передбачено мінімум реквізиту, зосереджуючи увагу на взаємодії танцюристів зі світлом. В одному із епізодів використовується лише стіл та стілець, що символізують особистий простір персонажа.

Такий підхід дозволяє не тільки оптимізувати використання простору на сцені, але й глибше занурити глядача в атмосферу представлення, підкреслюючи емоційну насиченість та філософську глибину постановки.

Костюмна концепція постановки доповнює загальну мінімалістичну тему, пропонуючи танцюристам носіння масок на обличчях. Ці маски не лише забезпечують візуальну єдність, але й наголошують на ідеї однорідності та відсутності індивідуальності серед мешканців міста. Таке рішення підкреслює ключову тему постановки, де кожен слідує одним правилам, втрачаючи свою унікальність.

Чоловічі костюми для цієї постановки представлені у вигляді трико з відкритим торсом, що дозволяє акцентувати на фізичній формі та артистичній виразності танцюристів. Жіночі костюми являє собою класичний купальник та хітон. Цей вибір одягу не тільки забезпечує свободу рухів під час складних танцювальних комбінацій, але й сприяє візуальному відчуттю єдності між виконавцями, підсилюючи синхронність їх виступу. Оголений торс відіграє ключову роль у створенні контрасту з обличчями, прикритими масками, що вказує на приховану ідентичність персонажів, в той час як їхні тіла виражають емоції та індивідуальність руху.

Таке поєднання костюмів і масок створює унікальне візуальне враження, підкріплюючи загальну концепцію постановки та дозволяючи глядачу глибше зануритися в художній світ та теми, які вона порушує.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

У другому розділі дипломної роботи було здійснено всебічний аналіз хореографічної постановки, що включає детальне вивчення лібрето, жанрових і стильових особливостей, ідейно-тематичного змісту, композиційно-архітектонічної побудови, сценарно-композиційного плану, персонажів та їх характеристики, а також сценографії.

Аналіз лібрето виявив ключову роль конфлікту між індивідуальністю та суспільними обмеженнями, що розгортається в місті, де правлять жорсткі правила. Події навколо головних персонажів — Аврори, Джозефа і Роберта — ілюструють глибокі внутрішні боротьби, відображаючи тему вибору між особистим щастям і соціальними очікуваннями.

Жанр постановки, який об'єднує драму та трагедію, та стиль неокласики ідеально підходять для висвітлення складнощів, які впливають з цього конфлікту, дозволяючи глядачеві переживати емоційну насиченість подій разом з персонажами. Час і місце дії — кінець 19 століття у місті — ще більше підкреслюють ізольованість і консерватизм середовища, що опирається змінам.

Композиційно-архітектонічна побудова та сценографія з її акцентом на мінімалізмі і використанні світлотехнічних рішень відіграють вирішальну роль у створенні потрібної атмосфери та передачі ключових моментів постановки. Це створює візуальні та емоційні контрасти, що підкреслюють внутрішні конфлікти та розвиток дії.

Загалом, детальний аналіз в другому розділі підкреслює значення теми індивідуальності проти суспільних норм як ключового елемента хореографічної постановки. Висвітлення цієї дилеми через хореографічну форму, жанр і стиль дозволяє не тільки глибше зрозуміти внутрішній світ персонажів, але й відкриває перед глядачем складність їхніх виборів у контексті соціального тиску та особистих прагнень. Динамічна взаємодія між

персонажами, їхній розвиток та внутрішні перевороти ефективно відтворюються через виразні хореографічні засоби та використання символічної сценографії, що разом формують багатовимірний образ суспільства, його ідеалів та викликів.

ВИСНОВКИ

Творчий проєкт реалізований у вигляді хореографічної картині "Розпростерто приховані обличчя", яка показує конфлікт індивідуальності у суспільстві. Під час підготовки даного проєкту було здійснено аналіз наукової літератури, включаючи праці авторів-філософів та соціологів, що дозволило глибше зрозуміти і теоретично обґрунтувати тему постановки.

Тема даної хореографічної роботи зосереджена на дилемі між особистими прагненнями індивідуума та вимогами і обмеженнями, які накладає суспільство. Основна ідея полягає у висвітленні внутрішніх конфліктів головних персонажів, їхнього внутрішнього світу, а також взаємин з суспільством, нагадуючи про важливість збереження індивідуальності навіть всередині суспільства.

Творчий проєкт включає декілька сцен, кожна з яких розкриває окремі аспекти теми і допомагає збагнути глибину та багатогранність виборів, які роблять персонажі. Епізоди постановки демонструють як зміна візуальних та сценічних ефектів сприяє передачі переходів від внутрішнього конфлікту до зовнішньої дії.

Хореографічний стиль неокласики в поєднанні з музичними композиціями дозволяє виразно передати емоційний стан персонажів та динаміку розвитку подій. Використання сучасних сценографічних рішень з акцентом на мінімалізмі та світлових технологіях забезпечує не тільки естетичне задоволення, але й підсилює загальне враження від постановки.

Виконання завдань творчого проєкту було забезпечено через досягнення поставлених цілей на практиці, що включало теоретичне обґрунтування, розкриття теми та ідеї, композиційне рішення постановки та застосування різноманітних художніх засобів. Особлива увага була приділена всебічній підготовці та реалізації творчого задуму, що дозволило ефективно втілити ідею у життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. "1984" Джорджа Орвелла
2. "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері
3. "Втеча від свободи" Еріха Фромма
4. "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі
5. «Грек Зорба» Нікоса Казандзакіса
6. «Мадам Боварі» Гюстава Флобер
7. <http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/107C98912C257EC4C2258A770058C96A?OpenDocument>
8. https://kievvlast.com.ua/mind/koli-klasika-stae-suchasnistyu-v-natsoperi-novij-balet-za-romanom-madam-bovari?fbclid=IwAR0vJDCrIq38rNXQB1Ho-IXBLjXbG0gjatmdnGEXqHj9u4gFzSQaDs8AhBs_aem_AUDcqkH Wy6t8As6epQ58XjcKZQNq9m7j9hV-i_ie00aW0quwx41gxzmL-flrXoDd29Q
9. <https://opera.com.ua/performance/madam-bovari>
10. <https://vogue.ua/article/culture/teatr/yakim-bude-balet-madam-bovari-v-nacionalniy-operi-54183.html>
11. Балет «Юлій Цезар» у Києві: влада, оргії та слабкість Термінатора
<http://project.weekend.today/caesar>
12. <https://opera.com.ua/performance/yuliy-cezar>
13. <https://opera.com.ua/performance/grek-zorba>
14. <https://litarchive.in.ua/1984-dzhordzh-orvell>

Додатки

Фон № 1

Фон № 2