

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

Хлівнюк Олег Геннадійович

ХОРЕОГРАФІЧНА СЮІТА «РОЗПАЧ КОХАННЯ»

**(за мотивами авторського вірша
«Кохаю»)**

**Пояснювальна записка до бакалаврської роботи
(творчого проекту на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
зі спеціальності 024 «хореографія»)**

Рівень вищої освіти БАКАЛАВР

Галузь знань 02 “КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО”

Спеціальність 024 “ХОРЕОГРАФІЯ”

Спеціалізація /освітньо-професійна програма “Народна хореографія”

Керівник:

Бобровник Юлія Віталіївна

Рецензент:

Афанасьєв Сергій Миколайович

Захищено на засіданні екзаменаційної комісії

Протокол № ____ від _____ р.

Голова комісії _____ Т.В. Боровик

Київ, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи реалізації творчого проєкту «Хореографічна сюїта “Розпач кохання”».....	6
1.1.Аналіз літератури і джерел, що використовувались при реалізації творчого проєкту.....	6
1.2.Характеристика джерела постановки.....	9
1.3.Обґрунтування вибору складових хореографічної композиції, форми, жанру, стилю, лексики та музичної основи.....	10
Висновки до розділу.....	11
РОЗДІЛ 2. Художні особливості творчого проєкту «Розпач кохання».....	13
2.1.Лібрето.....	13
2.2.Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз загальної сюїти.....	14
2.3. Форма, жанр, стиль. Ідейно-тематичний аналіз епізодів сюїти.....	15
2.4. Композиційно-архітектонічна побудова загальної сюїти.....	18
2.5. Композиційно-архітектонічна побудова епізодів сюїти.....	20
2.6.Сценарно-композиційний план.....	24
2.7.Дійові особи та їхня характеристика.....	24
2.8.Характеристика музичної основи хореографічного твору.....	25
2.9.Сценографія.....	26
Висновки до розділу.....	27
ВИСНОВКИ.....	28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	30
ДОДАТКИ.....	32

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми творчого проєкту.

Кохання... Людина мріє про нього, чекає. Це почуття прекрасне не тільки своєю природою, але й духовним багатством, яке наповнює серце. Любов - одне з найсвітліших і найбільших людських почуттів, унікальне і вічне, прекрасне і загадкове, як саме життя.

Тема кохання була, є і надалі буде актуальною завжди, адже це почуття робить наш світ кращим і вселяє в серця людей добро і любов. Про це почуття написано багато книг і психологічних досліджень, знято безліч фільмів, створено безліч театральних і балетних вистав.

Предметом бакалаврської роботи є саме вплив почуття кохання на внутрішній стан, поведінку та вчинки людини. Адже любов буває різною і по-різному впливає на душу людини. Для когось це мета в житті, для когось – розвага, для когось величезна відповідальність, а комусь навіть байдуже до чужих почуттів. Кохання може розбити серце, але може надати крил, і зробити людей сильнішими та стійкішими до важких життєвих викликів.

Навіть якщо життєві обставини складаються несприятливо, важливо не втрачати віру у власні сили та почуття. Люди повинні прагнути до власного щастя, довіряти собі і ніколи не відмовлятися від своїх мрій. А справжнє кохання – це ключ до цього.

Дана проблематика підіймалася у різних творах мистецтва. Зокрема, ця тема широко розкрита у книзі І. Франка «Сойчине крило», такіж психологічні переживання у філософській книзі Ерїха Фромма «Мистецтво любові»; про болісний досвід та пошуки своєї ідентичності на тлі різних життєвих перешкод розглядає Сергій «Колос» Мартинюк у своєму сучасному романі «Король Дощу».

Тому це стало однією з провідних тем для творчого проєкту «Хореографічна сюїта “Розпач кохання”».

Мета творчого проєкту – дослідити різні аспекти по вивченню що таке «кохання», розглянути різні погляди на сприйняття постанови та створити хореографічну сюїту «Розпач кохання», поглибити та закріпити набуті знання, вміння і навички, а також набуті практичного досвіду під час роботи з професійними виконавцями.

Завдання творчого проєкту:

- створити танцювальну композицію, що відображає динаміку та емоційне напруження відносин, пережитих через нерівність;
- обґрунтувати теоретичні основи творчого проєкту;
- виявити ідеологічні, тематичні та композиційне рішення постановки;
- формувати вміння самостійно визначити тему та етапи творчого проєкту;
- застосувати навички загальних та спеціалізованих знань у реалізації творчого проєкту;

Новизна творчого проєкту полягає в:

- охопленні розвитку етапів, від дружби до кохання;
- поставленій під твір відомого молодого українського композитора Євгена Хмари;
- Висвітленні різних сторін відносин та внутрішніх переживань, у кожному етапі сюїти.

Практичне значення творчого проєкту.

Хореографічна сюїта «Розпач кохання» може виконуватися повністю або окремими хореографічними композиціями на великих концертних, театральних, відкритих, а також камерних сценах.

Мистецькі (хореографічні, технічні, педагогічні тощо) розвідки є корисними для практиків і теоретиків хореографічного мистецтва.

Участь виконавців у проєкті може допомогти їм підвищити рівень виконавської майстерності, розширити акторський діапазон і розвинути технічні компетенції в дуетному та сучасному танці.

Просвітницька та виховна роль цього творчого проєкту очевидна, адже він дає можливість виконавцям і глядачам ознайомитися з прекрасною музикою українського композитора Євгена Хмари, зануритися в пластичну інтерпретацію людських думок та спробувати використати свої набуті навички та вміння в імпровізаційних моментах хореографічної сьюїти.

Апробація творчого проєкту.

Демонстрація на підготовчих показах у залі та сценічне представлення на практичному показі бакалаврських робіт.

Структура та обсяг пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (11 найменувань), додатків (42 позиції). Загальний обсяг роботи – 49 сторінок, з них основного тексту – 24 сторінки.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ХОРЕОГРАФІЧНА СЮІТА “РОЗПАЧ КОХАННЯ”»

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

Для створення творчого проєкту було опрацьовано та проаналізовано науково-дослідницькі різноманітні джерела та літературні твори.

Розширенню теоретичних знань посприяли такі праці:

1. Джон Х. Харві та Джон С. Джонсон «Відносини і любов: Психологія міжособистісного спілкування». [11]
2. Д. Остін «Гордість та упередження». [7]
3. Е. Кюблер-Росс та Д. Кесслер «Розлучення: Пережити та подолати». [5]
4. І. Франко «Сойчине крило». [10]

У книзі «Відносини і любов: Психологія міжособистісного спілкування» [11] докладно описано різні аспекти взаємодії між людьми, включаючи відносини, дружбу та родинні зв'язки. Автор приділяє увагу таким речам як, аналіз основних аспектів комунікації між людьми, вплив соціальних чинників таких як, стереотипи, соціальні ролі. Розглядають психологічний аспект романтичних відносин, включаючи пристрать, відданість, ідеалізацію партнера та інші емоційні аспекти кохання.

У праці Е. Кюблер-Росс та Д. Кесслер «Розлучення: Пережити та подолати» [5], було відображено ключові теми, такі як: процес розлучення, стадії та подолання горя, співчуття, підтримка та перемога над страхом.

На творчі пошуки проблеми бакалаврської роботи особливо вплинула книга І. Франка «Сойчине крило» [10]. Ідеєю якої є, звеличення почуття кохання, яке долає всі перепони. В основу новели покладено історію кохання

двох споріднених душ, двох палких сердець, які постраждали через особисту нерозважливість.

Автор порушує проблеми морально-етичного плану: кохання, вірності і зради, людських стосунків, щастя. Іван Франко говорить не просто про проблему нещасної любові чи невдалого життя героїв, а про проблему людського буття взагалі. Внутрішній конфлікт між двома закоханими або, в ширшому сенсі, між двома світоглядами: раціональним (Хома) та емоційним (Марія). Динамічний сюжет, несподівана кінцівка та високий психологізм. Оповідь від першої особи дозволяє читачеві краще відчувати ситуацію, в якій перебуває оповідач Хома.

Об'єктом уваги Франка у новелі «Сойчине крило» є душа людини, її страждання. Письменник показує, як велика сила кохання здатна зцілити зболену душу. І. Франко першим в українській прозі використав прийом довгого листа. Це одночасно і жанровий елемент твору, і розлога оповідь про стосунки закоханої пари Хоми, Масино і Манусі та життєві пригоди героя в пошуках щастя. У центрі оповідання – образ жінки, покинутої напризволяще.

Для поглиблення знань з методики балетмейстерсько-постановочної діяльності, архітектонічної розробки хореографічних творів, створення сценарно-композиційного плану стали у нагоді праці всесвітньо відомих балетмейстерів.

1. Бігус О.О., Маншилін О.О, Кондратюк Д.О. «Сучасний танець. Основи теорії і практики» [1].

У навчальному посібнику розглядається широке коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю, висвітлюються виконавське та балетмейстерське мистецтво, художньо-естетичні пріоритети західноєвропейських танцювальних шкіл, а також питання методики професійної підготовки фахівця.

2. Рехвіашвілі А.Ю., Білаш О.С. «Мистецтво балетмейстера» [8].

Навчальний посібник створений для студентів спеціальності «Хореографія» вищих навчальних закладів, педагогів, викладачів

хореографічних дисциплін. У ньому розглянуто ключові поняття, якими має досконало володіти балетмейстер, описано основні компоненти створення балетної вистави.

3. Камін В.О. «Мистецтво балетмейстера» [4].

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 024 «Хореографія».

3. Лань О. Б. «Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми» [6].

У посібнику подано навчальні завдання для самостійної роботи студента, а також перелік дипломних творчих робіт кафедри режисури і хореографії факультету культури.

4. Голдрич О. «Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю» [2].

Містить матеріали та розділи, у яких можна дізнатися про види хореографічного мистецтва, знайомить з умовними позначеннями танцю, його малюнком, композиційною побудовою, сценічною обробкою танцю, елементами танцювального мистецтва.

5. Енська О. Ю., Максименко А.І., Ткаченко І.О. «Композиція танцю та мистецтво балетмейстера» [3]

Методичні рекомендації присвячені підготовці фахівців спеціальності «Хореографія» освітнього рівня магістр. В матеріалах представлені основні теоретичні відомості по балетмейстерській роботі, питання до самоконтролю з тем, надані композиційні плани хореографічних творів для самостійного вивчення та аналізу з точки зору наданого теоретичного матеріалу, а також рекомендована література до самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти.

6. Самохвалова Л., Савчук Л., Марчук В. «Форми постановки танців»[9]

У роботі подано короткі історичні есе виникнення форм постановки танцю та чіткі теоретичні визначення кожної із запропонованих для вивчення форм сценічного танцю, а саме: хореографічна мініатюра (варіація, монолог,

види хореографічних мініатюр), рондо, хоровод, сюїта, що допоможе балетмейстеру в практичній діяльності.

Завдяки аналізу літературних творів та вивченню книг з хореографічного мистецтва було отримано важливу інформацію про роботу хореографа з артистами та використання стилістичних особливостей по різних напрямкам та жанрам хореографічного мистецтва, які потім застосовуються на сцені та опрацьовуються практично і теоретично при реалізації творчих проєктів.

1.2. Характеристика джерела постановки.

Основним джерелом для задуму хореографічної постановки став авторський вірш «Кохаю».

В сюжеті вірша «Кохаю» автор показує проблеми сучасних стосунків – від моменту знайомства до моменту сварки і примирення – проблеми, з якими доводиться стикатися майже кожній другій закоханій парі.

Ідея полягає в тому, щоб дозволити глядачеві уявити події, прожити їх у своїй уяві і зрозуміти всі моменти щастя, відчаю, недовіри, образи і примирення, які переживають будь-які пари, незалежно від віку.

Основою віршу «Кохаю» є почуття двох молодих раніше незнайомих людей. Автор тексту показує знайомство хлопця і дівчини, перші кроки довіри, перші моменти прожиті разом, перші спільні почуття.

Після першої прогулянки герої з зацікавленістю починають дивитися один одного. Дівчина, яка і подумати не могла про те, що окрім звичайної прогулянки далі щось може бути, і хлопець, який зачарований світлом в її очах вже не міг забути цього чарівного погляду.

Сюжет ділиться на 6 етапів: знайомство, дружба, кохання, непорозуміння, сварка та примирення-зближення.

1. Знайомство – нерегулярні прогулянки, герої тільки пізнають один одного.

2. *Дружба* – з'являється невелика довіра і герої частіше починають бачитись, з'являються спільні інтереси.

3. *Кохання* – хлопець зізнається в почуттях і отримує позитивну відповідь, герої ходять на побачення, проводять майже весь час разом, не помічають труднощів і впевнено йдуть вперед.

4. *Непорозуміння* – герої починають не розуміти один одного.

5. *Сварки* – з героїв спадають «рожеві» окуляри і вони починають помічати мінуси один одного, починаються сварки, віддаленість, образи.

6. *Примирення-зближення* – герої розуміють що всі проблеми можна подолати і йдуть далі разом.

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

Оскільки твір має форму хореографічної сюїти (кілька хореографічних номерів, об'єднаних однією темою, як відомо, чергуються за принципом контрасту), було вирішено створити частини, кожна з яких повністю розкриває драматургію твору. Перши епізод хореографічної сюїти описує знайомство хлопця та дівчини і поєднує в собі знайомство персонажів з розвитком сюжету. Другий розділ описує дружні стосунки між головними героями. Четвертий розділ описує непорозуміння. П'ятий розділ описує сварки. Шостий розділ описує примирення.

За жанром сюїта є драматично-психологічною. У центрі уваги – внутрішній світ закоханої людини, її почуття і переживання. Протягом сюїти змінюється ставлення головної героїні до головного героя. Вона стає ніби байдужою до свого партнера, абстрагується і вирішує завершити відносини, аби не поринути в довгі роздуми «варто чи ні». Це є дуже цікаво з точки зору психології. Адже складнощі можуть або зробити людину сильнішою, або зламати її. В даній постановці головною метою є показати глядачеві, що наше

життя є тільки в наших руках, і ми здатні вистояти будь-які труднощі, якщо справді прагнемо бути щасливими.

Основним хореографічним стилем сьюїти є сучасний танець. В окремих номерах він синтезується з елементами модерну та постмодерну. Так, наприклад, у найпершій картині, де змальовано зустріч, хореографія є у стилі модерн. Таке поєднання дозволяє надати лексиці емоційного характеру, збагатити хореографію акцентами, відокремити різні образи і розширити динамічний діапазон рухів.

Музика гармонійно поєднується з хореографічними рухами. Перевагу відразу було надано прекрасній музиці молодого українського композитора, піаніста-імпровізатора Євгена Хмари. Це п'ять композицій, які якнайкраще розкривають тему і задум постановника: *Freedom to move*, *Moments of love*, *When she Slept*, *Journey to the Edge of the Earth* та *Parallels*. Усі композиції за характером є контрастними, тому відповідають формі сьюїти. Кожна мелодія переносить глядача у зовсім новий етап історії життя. Ось перше знайомство, перший дотик, а тут вже з'являються почуття. Вибух емоцій і вже несподівано кружляють в експресивному емоційному танці, після чого у них починається тяжкий момент у відносинах і через непорозуміння вони віддаляються. Кінцем сьюїти стає примирення героїв які все ж таки розуміють що кохають один одного, і з новими знаннями і силами вирішують рухатись далі разом.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

На основі розглянутих питань першого розділу, можна зробити наступні висновки.

За допомогою аналізу психологічних та літературних джерел було визначено ряд особливостей, притаманних вивченню теми кохання. Такі автори, як Джон Харві-Джонс, Джейн Остін, Елізабет Кюблер-Росс, Іван Франко досліджували проблематику взаємовідносин у суспільстві, соціальні норми і усталені звичаї. Тема боротьби за почуттів завжди була і є актуальною, тому залишається в центрі уваги багатьох наукових, історичних працях, творах мистецтва.

Сюжет сюїти створений за мотивами авторського вірша «Кохая». Саме завдяки аналізу і осмисленню проблем суспільства, порушених у цьому вірші, з'явилося бажання поглибити і розкрити тему боротьби за кохання, боротьби за власне щастя і здійснення мрій. Адже кожна людина, незалежно від віку, статі, матеріального становища і зовнішніх обставин повинна бути щасливою.

Усі вищезгадані джерела надихнули на реалізацію творчого задуму шляхом створення хореографічної сюїти «Розпач кохання». За музичну основу взято твори неймовірно талановитого українського композитора Євгена Хмари, які найповніше розкривають обрану тему та ідею в кожному епізоді сюїти.

РОЗДІЛ 2

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СЮЇТИ « РОЗПАЧ КОХАННЯ»

2.1. Лібрето

Сцена 1: Знайомство

Декорації: Місто

Головні герої тільки знайомляться.

Сцена 2: Розвиток відносин

Декорації: Парк

Знайомство переходить в дружбу.

Сцена 3: Зізнання

Декорації: Будинок

Зізнання головного героя в почуттях, формування пари, кохання.

Сцена 4: Непорозуміння

Декорації: Місто

Головні герої по трохи віддаляються.

Сцена 5: Сварки

Декорації: Будинок

Головні герої починають більше сваритись та менше чути один одного.

Сцена 6: Примирення

Декорації: Ресторан

Герої розуміють, проблеми що були, це не є щось сильно страшне, і навчившись на помилках йдуть далі разом.

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

Форма – хореографічна сюїта

Жанр – драматично-психологічний

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття

Місце дії – Місто, парк, будинок, ресторан.

Тема – Розвиток стосунків, подолання перепон.

Ідея – Донести глядачу сенс історії, щоб він поринув в неї і відчув.

Навчити вірити в любов, і не здаватись.

Сюжет:

Вірш розповідає історію двох людей, які зі звичайних знайомих перетворюються на близьких друзів, а потім закохуються. У ньому описані їхні щоденні зустрічі, моменти, які вони розділяють, та їхні почуття. Починаючись з невинного запрошення на каву, вірш відображає глибокий розвиток їхніх стосунків від довіри і дружби до справжнього кохання.

Вірш також висвітлює моменти сумнівів і невпевненості, адже жоден з них не впевнений у своїх почуттях, але врешті-решт вони усвідомлюють, що їхні почуття справжні. Ліричний герой переживає сильне кохання, яке призводить до освідчення, і вони стають парою.

Однак, як і в багатьох стосунках, виникають непорозуміння та конфлікти, що призводять до важких моментів розлуки. Тим не менш, автор вірша продовжує мріяти про возз'єднання і згадує інтимні моменти, які вони розділили разом.

Вірш закінчується оптимістично, з надією на відновлення стосунків і повернення до тих щасливих часів, які вони колись мали. Це історія кохання, зростання, втрати і надії, що відображає універсальні почуття і переживання.

Надзавдання - Боротися за своє кохання, вірити в себе і свої можливості та залишатися вірними своїм мріям.

Наскрізна дія - Кохання.

Конфлікт - Побутовий.

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

Епізод 1

Форма – хореографічна сюїта.

Жанр – драматично-психологічний.

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – Місто

Тема – висвітлення знайомства, і дій людей.

Ідея – не соромитись знайомитись якщо тобі подобається людина.

Сюжет: Дівчина і хлопець вперше зустрічаються, і починають знайомитись по ініціативі останнього.

Надзавдання – Показати картину в повній мірі, її подій. Донести глядачеві весь спектр емоцій і дати поринути в світ твору.

Наскрізна дія – Розвиток від перших зустрічей до глибокого спілкування.

Конфлікт – почуття які тільки-тільки починали прокидатись у хлопцеві

Епізод 2

Форма – хореографічна сюїта.

Жанр – драматично-психологічний.

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – парк.

Тема – показати що випадкове знайомство може перерости в щось більше.

Ідея – вірити в людину з якою частково пов’язав своє життя.

Сюжет: Після знайомства, яке переросло з часом в дружбу, персонажі починають частіше бачитись, ходити на спільні прогулянки і дізнаватись один про одного більше.

Надзавдання – Показати справжню дружбу рухами, а також змусити глядача поринути в картину.

Наскрізна дія – Розвиток від знайомства до міцної дружби.

Конфлікт – Невпевненість почуттів на фоні звичайної дружби.

Епізод 3

Форма – хореографічна сюїта.

Жанр – драматично-психологічний.

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – Будинок.

Тема – Дружба яка перелилась в невимовне кохання.

Ідея – Кохати та підтримувати партнера.

Сюжет: Після початку відносин, герої проводять час разом, всіляко підтримуючи один одного і насолоджуючись кожним моментом.

Надзавдання – Показати кохання, підтримку та поринути в картину подій.

Наскрізна дія – Розвиток від дружби до неймовірного кохання.

Конфлікт – Ідеалізація один одного.

Епізод 4

Форма – хореографічна сюїта.

Жанр – драматично-психологічний.

Стиль – модерн, contemporary, tango.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – Місто.

Тема – Конфлікт на фоні спливаючих мінусів один одного.

Ідея – Кохання яке стало заручником непорозумінь.

Сюжет: Герої починають помічати мінуси один одного, і по необережності, не подумавши роблять висновки після чого починають сперечатись і не розуміти один одного.

Надзавдання – Показати невпевненість та непорозуміння, занурюючи глядача в проблему картини.

Наскрізна дія – Непорозуміння в коханні.

Конфлікт – Кохання на фоні непорозумінь.

Епізод 5

Форма – хореографічна сьюта

Жанр – драматично-психологічний

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – Будинок.

Тема – Сварка на фоні непорозумінь.

Ідея – Приглушення емоційного фону закоханих через сварку.

Сюжет: Пара починає частіше сваритись забуваючи про свої почуття, що провокує собою віднесення почуттів на другий план.

Надзавдання – Показати справжню сварку та розділенність закоханих людей.

Наскрізна дія – Сварки які не вщухають.

Конфлікт – Кохання яке переросло в сварку.

Епізод 6

Форма – хореографічна сьюта

Жанр – драматично-психологічний

Стиль – модерн, contemporary.

Ідейно – тематичний аналіз:

Час дії – ХХІ століття.

Місце дії – Ресторан.

Тема – Зустріч героїв в ресторані задля вирішення конфлікту.

Ідея – Розуміння значимості один одного і холодне прийняття ситуації що сталась раніше.

Сюжет: Пара зустрічається в ресторані. Обговорюючи недавні події, вони усвідомлюють що це не є причиною для сварки і побачивши один одного розуміють що все ж таки кохають і поцілувавшись комфортно проводять вечір.

Надзавдання – Відкрити весь спектр емоцій закоханих, та передати їх почуття глядачеві, довести що кохання долає всі перешкоди.

Наскрізна дія – Примирення, усвідомлення помилок.

Конфлікт – Усвідомлення вчинків.

2.4. Композиційно – архітектонічна побудова загальної сьюти**Експозиція:**

Герої зустрічаються і починають розмовляти.

Вони стають друзями, діляться секретами та проводять час разом.

Зав'язка:

Герої відчують щось більше, ніж дружба.

Один з них починає закохуватися, але сумнівається в своїх почуттях.

Розвиток дії:

Герої проводять більше часу разом, розмовляють і гуляють.

Вони відкривають один для одного нові можливості.

Кульмінація:

Герой зізнається у коханні.

Вони стають парою, відчуваючи щось більше, ніж дружба.

Розв'язка:

Двоє обіцяють бути разом, але сваряться.

Слова втрачають своє значення, і вони віддаляються один від одного.

Фінал:

Герой возз'єднується з коханням свого життя.

Вони усвідомлюють, що не можуть залишатися нарізно, і віддають себе одне одному.

2.5. Композиційно – архітектонічна побудова епізодів сюїти

Епізод 1

Експозиція:

Вступ до історії, в якій двоє людей вирішують разом випити кави.

Зав'язка:

Дія починається з того, що дівчина погоджується провести час разом.

Розвиток дії:

Дія розвивається протягом кількох годин щоденних зустрічей.

Кульмінація:

Момент, коли стосунки між персонажами досягають піку напруги.

Розв'язка:

Герої починають писати один одному листи, сигналізуючи про подальший розвиток їхніх стосунків.

Епізод 2

Експозиція:

Початок довірливої дружби між двома людьми, коли один довіряє іншому таємниці.

Зав'язка:

Сцена, в якій один персонаж підтримує іншого, допомагаючи йому подолати свої сумніви та страхи.

Розвиток дії:

Розвиток дії показує, як дружба розвивається і призводить до більш глибоких зв'язків через щоденне спілкування і спільні прогулянки.

Кульмінація:

Кульмінація досягається, коли герої починають відчувати більш глибокі почуття і, можливо, закохуються, але все ще вагаються.

Розв'язка:

Символізує глибший емоційний зв'язок і самопізнання.

Епізод 3

Експозиція:

На початку близькість між героями зростає, оскільки вони починають частіше бачитися.

Зав'язка:

Герої поглиблюють свої розмови і починають ділитися більш особистими думками.

Розвиток дії:

Розвиток дії показує сумніви і вагання героїв щодо глибини їхніх стосунків і зростання їхньої емоційної прихильності.

Кульмінація:

Герої усвідомлюють, що їхні почуття і стосунки стали дуже глибокими і значущими.

Розв'язка:

Розв'язка досягається тоді, коли герої визнають своє кохання, зізнаються у своїх почуттях і створюють міцний зв'язок та стосунки.

Епізод 4**Експозиція:**

На початку висвітлюється наявність конфлікту, створивши ситуацію, в якій персонажам важко спілкуватися.

Зав'язка:

Герої втомилися від непорозумінь та змучені внутрішніми конфліктами та почуттям провини.

Розвиток дії:

Розвиток дії відбувається в міру того, як герої намагаються вирішити свої проблеми, але завжди уникають конфронтації, що призводить до відчуття порожнечі.

Кульмінація:

Незважаючи на труднощі, герої визнають свої глибокі почуття.

Розв'язка:

Розв'язка настає тоді, коли герої усвідомлюють, що їхнє бажання боротися за своє кохання та стосунки сильніше за будь-які перешкоди.

Епізод 5**Експозиція:**

На початку вони відчують сильні почуття та любов до світу, який поділяють разом.

Зав'язка:

Кульмінація показує бажання героїв стрибнути в життя, яке обіцяє щасливі роки.

Розвиток дії:

Розвиток дії відбувається через спільні пригоди та переживання, але вони також знаменують собою початок змін у стосунках.

Кульмінація:

Кульмінація настає, коли стосунки досягають кризової точки і спілкування героїв розривається.

Розв'язка:

Розв'язка настає тоді, коли герої відчувають дистанцію та роз'єднання, що символізує «битий дах» уві сні.

Епізод 6**Експозиція:**

На початку герої задають тему стосунків, висловлюючи своє бажання возз'єднатися.

Зав'язка:

Показуються внутрішні конфлікти героїв, які іноді роблять помилки, але залишаються сильними.

Розвиток дії:

Розвиток дії відбувається, коли герої возз'єднуються і дивляться в очі один одному.

Кульмінація:

Кульмінація досягається тоді, коли герої розуміють, що всі їхні сварки марні.

Розв'язка:

Героїв об'єднує спільний «світ мрій».

2.6. Сценарно-композиційний план

Картина	Епізод	Учасники	Музика	Світло	Тривалість
1	Знайомство	Хлопець та дівчина	Freedom to move	Два луча Центральний луч рампа	02:54
2	Дружба	Хлопець, дівчина та перехожі	Moments of love	Зелено біла заливка	01:56
3	Кохання	Хлопець та дівчина	When She slept	Центральний луч Рампа	02:02
4	Непорозуміння	Хлопець та дівчина	Tango	Червоний колір	02:19
5	Сварка	Хлопець та дівчина	Jorney to the Edge of the Earth	Зміна кольорів	01:40
6	Примирення	Хлопець, дівчина та друзі	To Find Myself	Зелено біла заливка	01:43

Загальна тривалість сюїти – 12:44 хв

2.7. Дійові особи та їхня характеристика

Хлопець – скромний молодий хлопчина, дбайливий, завжди готовий допомогти. З розвитком дії, глядач може спостерігати за змінами головного героя. Прикладом цього є другий епізод – хлопець стає більш розкутим та намагається привернути увагу дівчини. Також послугувати прикладом може четвертий епізод – глядач може побачити емоції непорозуміння та душевного дисбалансу. Кінцевим показником стає п'ята картина у якій хлопець розкриває себе як емоційний, різкий та рішучий, що є контрастним з початковими емоціями.

Дівчина – на початку сюїти розкривається як весела, тендітна, ніжна дівчина. З розвитком дії, вона змінюється. Наприклад, у другому та третьому епізоді, сором'язлива, нерішуча, вагається у прийнятті рішень. Зміну її поведінки, можна спостерігати у четвертому та п'ятому епізоді. Через непорозуміння, вона стає більш агресивною, суворою та холодною по відношенню до хлопця.

2.8. Характеристика музичної основи хореографічного твору

Хореографічна сюїта «Розпач кохання» створена на музику відомого українського композитора Євгена Хмари.

Євген Хмара (1988) – неймовірно талановитий український композитор, піаніст-віртуоз, член Опікунської ради «Child.ua». Навчався в музичній школі та з 2010 року почав створювати музичні аранжування для зірок естради. Свою першу музичну композицію написав у віці семи років. Був фіналістом та музикантом у телевізійних проєктах. Наймасштабніший сольний концерт пройшов на одній з центральних сцен нашої країни у Національному Палаці Мистецтв «Україна». Лауреат на звання «Людина року», отримав президентську премію та міжнародне звання «Yamaha Artist».

Сюїта включає 6 танцювальних номери, кожен з яких несе певний емоційний образ. Перша картина показує нам пізнання героїв один одного. Він

виконується під «Freedom to move». Друга картина – спільні інтереси героїв. Виконується під баркаролу «Moments of Love». Легкий перехід у взаємне кохання між героями. Використано «When She Slept». Різкий та напружений перехід у п'яту картину – недовіра, сварки, віддаленість та образи. Напруження цього моменту передають композиції «Tango» та «Jorney to the Edge of the Earth». Усі музичні композиції контрастні за своїм характером.

2.9. Сценографія

Костюми

Головний герой: біла сорочка, чорні штани та чорні балетки

(Додаток А)

Головна героїня: червона сукня у цяточку (Додаток Б)

Декорації

Епізод 1: Дія відбувається у місті (Додаток В);

Епізод 2: Дія відбувається у парку (Додаток Г);

Епізод 3: Дія відбувається у будинку (Додаток Д);

Епізод 4: Дія відбувається у місті (Додаток В);

Епізод 5: Дія відбувається у будинку (Додаток Д) ;

Епізод 6: Дія відбувається у ресторані (Додаток Е);

Освітлення

Освітлення відіграє важливу роль у хореографії, адже воно може створювати атмосферу, підкреслювати рухи танцюристів, викликати певні емоції і навіть додавати додатковий сенс до виступу. Ось деякі з способів, як світло може впливати на хореографію:

підсвічування фокусу – освітлення дозволяє зосередити увагу на певних елементах сцени, таких як конкретний танцюрист, конкретна група, конкретний рух або момент у виконанні. Цього можна досягти, спрямовуючи

прожектори на певні ділянки сцени або змінюючи колір світла, щоб виділити певні елементи.

створення атмосфери – освітлення може допомогти створити певний настрій або атмосферу, що відповідає темі або атмосфері вистави. Наприклад, тепле, м'яке світло може створити романтичну атмосферу, в той час як яскраве, контрастне світло може підкреслити енергію та динаміку виступу.

підкреслення руху – світло можна використовувати, щоб підкреслити форму тіла і рухи танцюристів. Наприклад, ви можете налаштувати світло, щоб створити тіні, підкреслити контури тіла або виділити певні рухи.

створення ефектів – освітлення можна використовувати для створення спеціальних ефектів, наприклад, проектування світла на туманний екран або використання світлодіодних екранів для створення абстрактних малюнків і зображень, що підсилюють виступ.

забезпечення контексту – освітлення може допомогти створити атмосферу і контекст сцени. Наприклад, світло можна проектувати під різними кутами, щоб створити ілюзію простору і додати сцені глибини. Різні кольори світла також можна використовувати, щоб підкреслити різні моменти в історії або настрої вистави.

Ці елементи світла в хореографії працюють разом, щоб створити цілісну і вражаючу виставу, яка ефективно спілкується з аудиторією і залишає незабутнє враження.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

Таким чином, у другій частині творчого проекту в загальних рисах описуються художні особливості сюїти «Розпач кохання», а також основний зміст та ідеї твору в цілому. Розтлумачено лібрето творчого проекту та уточнено ідейно-тематичний аналіз з метою кращого розуміння теми, ідей твору, основних конфліктів та сюжету. Також представлено композицію та архітектурну структуру сюїти в цілому та окремих частин, а також сценарії та композиційні плани.

Тема – проблема «кохання». Ідея полягає в тому, що всі люди мають право на особисте щастя, незалежно від умов життя. Творчий проект був реалізований у вигляді хореографічної сюїти, що складається з шести частин. Жанр сюїти – драматично-психологічний. З точки зору хореографії, вона поєднує танець модерну з сучасними техніками та віртуозністю.

Друга частина також містить інформацію про драматургію твору, сценічну структуру епізодів, характеристику головних героїв, сценарно-композиційний план та аналіз музичної основи творчого проекту.

Завдяки вивченню художніх особливостей хореографічної сюїти у студентів формуються вміння аналізувати теми, ідеї та окремі епізоди, самостійно визначати музичний твір, поглиблюються теоретичні знання та практичні навички хореографічної діяльності.

ВИСНОВКИ

Творчий проєкт реалізований у вигляді хореографічної сьїти «Розпач кохання», темою якої стало кохання. Задум творчого проєкту виник на основі прочитаних та проаналізованих психологічних статей, творів художньої літератури українських письменників таких, як «Сойчине крило» І.Франка, «Король Дощу» Сергія «Колос» Мартинюка та філософського погляду книги Еріха Фромма «Мистецтво любові», інших психологічних книг та авторського вірша «Кохая».

Саме завдяки аналізу і осмисленню проблем суспільства, порушених у цих творах, з'явилося бажання поглибити і розкрити тему боротьби за кохання і свободу в умовах соціальної нерівності, боротьби за власне щастя і здійснення мрій. Тому головною ідеєю творчого проєкту стала думка про те, що кожна людина, незалежно від віку, статі, матеріального становища і зовнішніх обставин повинна бути щасливою і впевнено йти до своєї мети.

Хореографічна сьїта «Розпач кохання» складається з шести епізодів, які поєднані однією темою і сюжетом.

За стилем хореографії сьїта реалізована за допомогою синтезу лексики танцю модерн і віртуозною технікою contemporary. За жанром є драматично-психологічною. Музичною основою творчого проєкту стали твори українського композитора Євгена Хмари.

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

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бігус О.О., Маншилін О.О., Кондратюк Д.О. «Сучасний танець основи теорії і практики» URL:<https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/bigus-o.o.-manshylin-o.o.-kondratyuk-d.o.-suchasnyj-tanecz.pdf>
2. Голдрич О. «Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю» URL:
<http://elib.nakkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1886>
3. Енська О.Ю., Максименко А.Т., Ткаченко І.О. «Композиція танцю та мистецтва балетмейстера»
URL:<https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4bb23e28-0d96-4ceb-8e4a-a8b00bcc051b/content>
4. Камін В.О. «Мистецтво балетмейстера» Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 2019. Київ-2019
5. Кюблер – Росс Е., Кесслер Д. «Розлучення: Пережити та подолати» 2001 Елізабет Кюблер-Росс Сімейне товариство з обмеженою відповідальністю і David Kessler, Inc.
6. Лань О. Б. «Мистецтво балетмейстера : хореографія великої форми» URL: <https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Lan-O.-Mystetstvo-baletmeystera.-KHoreohrafiia-velykoi-formy.-navch-metod.-posibnyk.pdf>
7. Остін Д. «Гордість та упередження» URL:
<https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8568>
8. Рехвіашвілі А.Ю., Білаш О.С. «Мистецтво балетмейстера» URL:
<https://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/rehviashvili.pdf>
9. Самохвалова Л., Савчук Л., Марчук В. «Форми постановки танців» URL:
<https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/osnova-samohvalova-2.pdf>

10. Франко І.Я. «Сойчине крило» URL:

<https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3782>

11. Джон Х. Харві та Джон С. Джонсон «Відносини і любов: Психологія міжособистісного спілкування» URL:

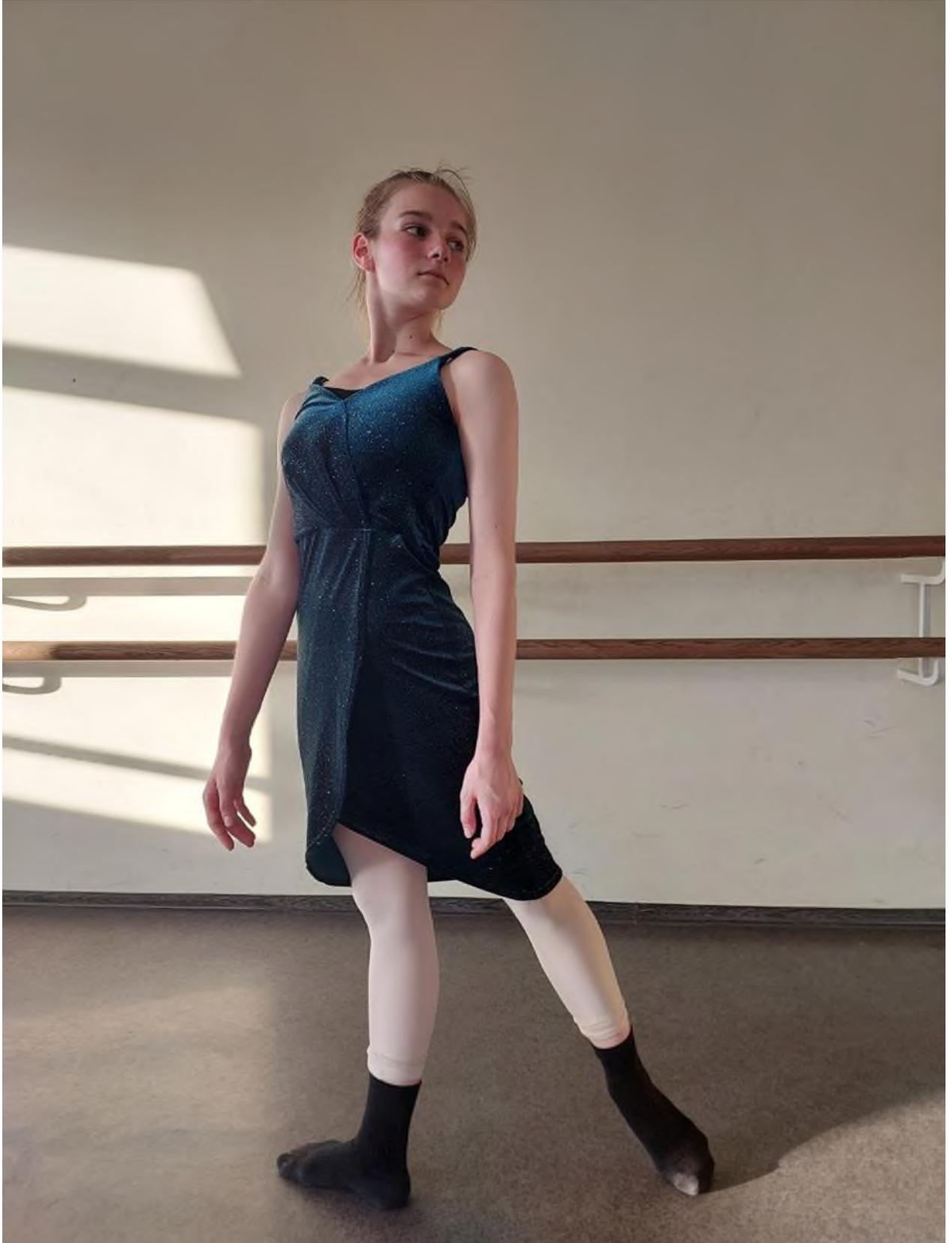
<https://www.youtube.com/watch?v=p7CkEg-cnoo>

ДОДАТКИ

Додаток А. Костюм Хлопця.

Додаток Б. Костюм Дівчини.

Додаток В. Місто.

Додаток Г. Парк.

Додаток Д. Будинок.

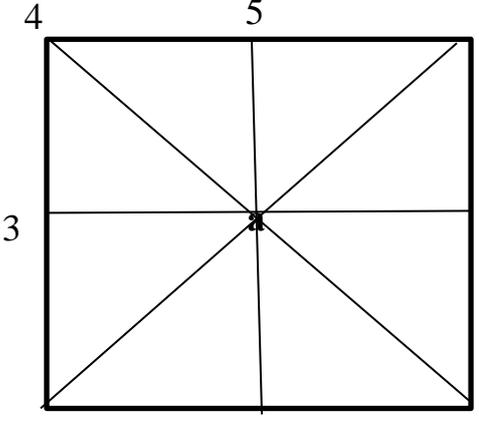
Додаток Е. Місто.

Додаток Ж. Ресторан.

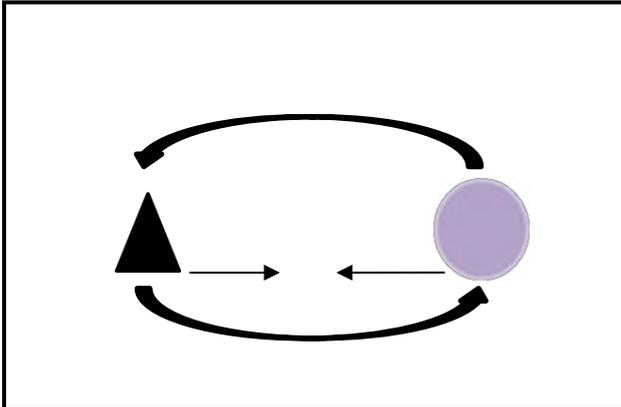

Графічний запис

<p style="text-align: center;">Задня фонова завіса</p> <p style="text-align: center;">Авансцена</p>	<p style="text-align: center;">Зображення сценічного простору</p>
	<p style="text-align: center;">Умовні позначення :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хлопець - Дівчина - Кордебалет хлопці - Кордебалет дівчата

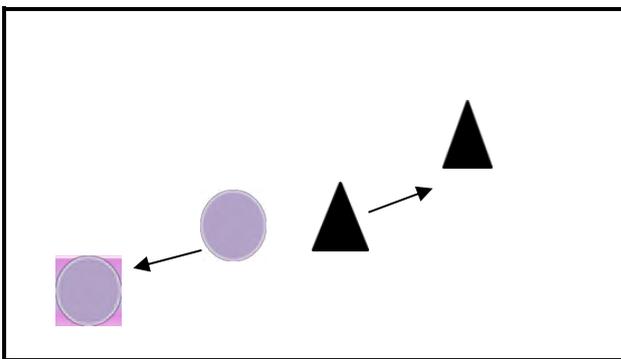
Сцена 1

1

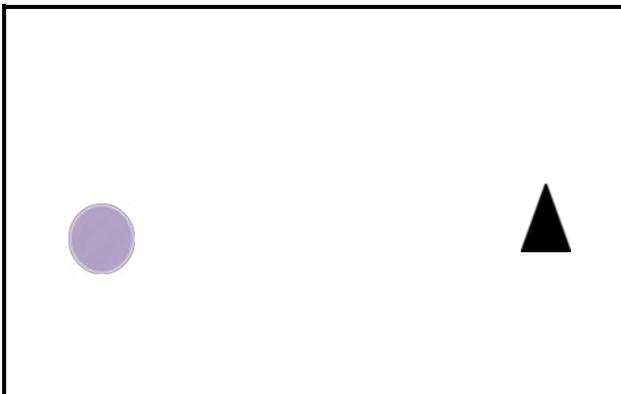
Танцівники починають свої комбінації обличчям на авансцену, після чого рухами *rond de jambe par terre* (хлопець) та звичайним кроком (дівчина) зустрічаються у центрі сцени. Та змінюються місцями.

2

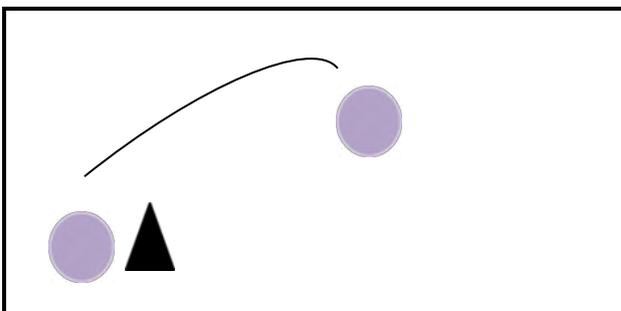
Хлопець та дівчина зустрічаються у центрі, після чого дівчина рухами *rond* відстрибує від хлопця. Після комбінації розходяться на діагональ.

3

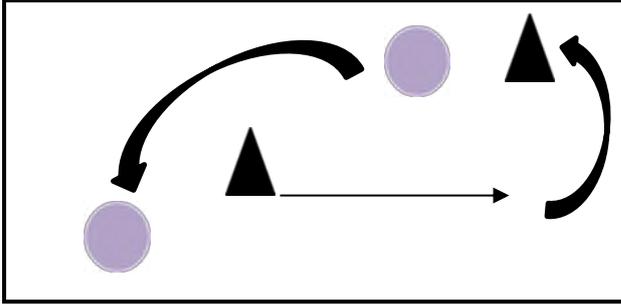
Рухом *tour chaine* розходяться у точки 2 і 8. Після чого сходяться у центр кроком *pas chassee*, потім дівчина повертається у точку 8 і хлопець через *rond* крок підходить до дівчини.

4

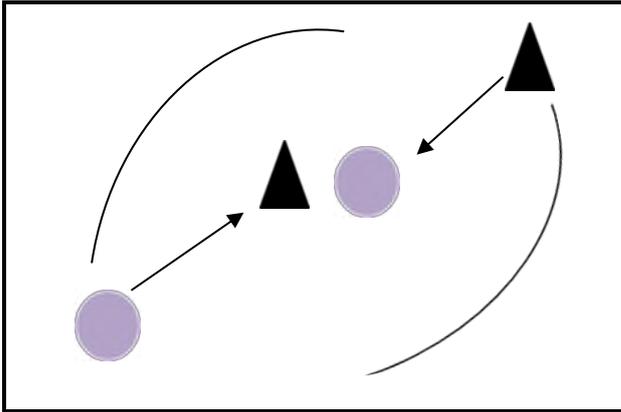
Дівчина рухаючись по півколу звичайним бігом переходить у точку 6, хлопець трохи відходить назад у точку 1 і робить оберт у точку 7.

5

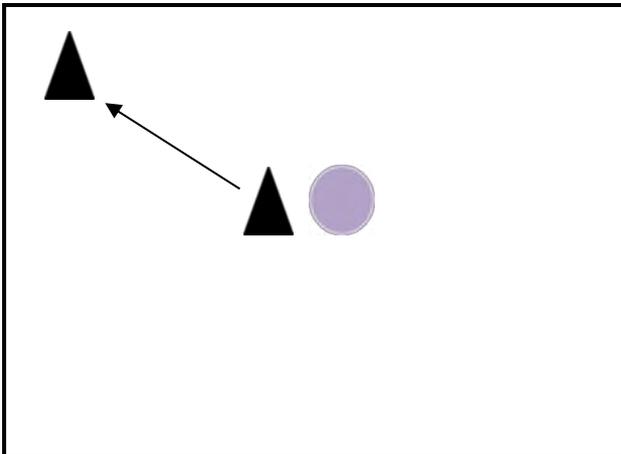

Змінюються місцями.

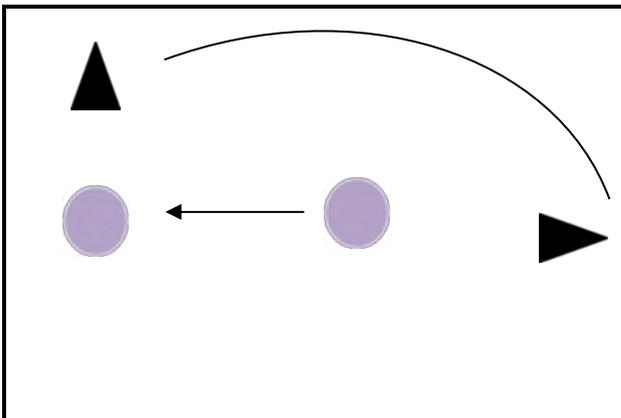
6

Рух по півколу, після чого
сходяться у центр.

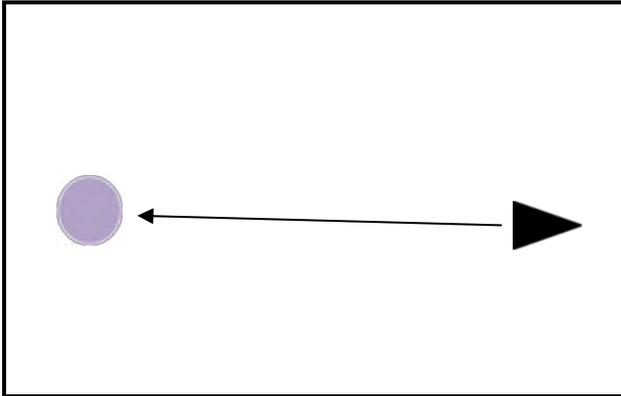
7

Комбінація на центрі, після
чого хлопець відходить у 4 точку.

8

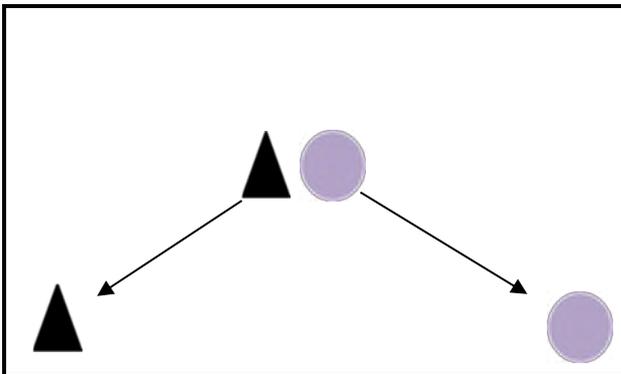
Хлопець рухається по півколу
та зупиняється у 7 точці, дівчина
партерними рухами переходить у 3
точку.

9

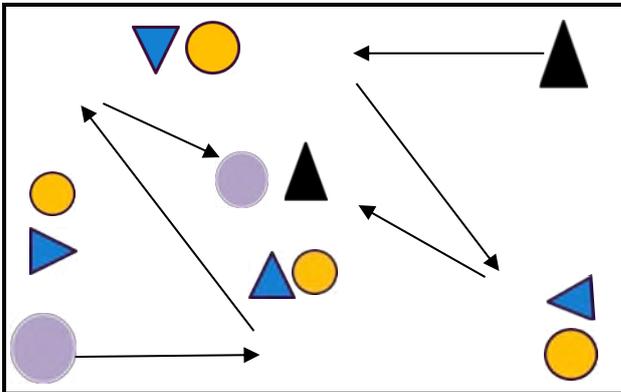
Хлопець підбігає до дівчини, комбінація у парі. Та перехід на центр.

10

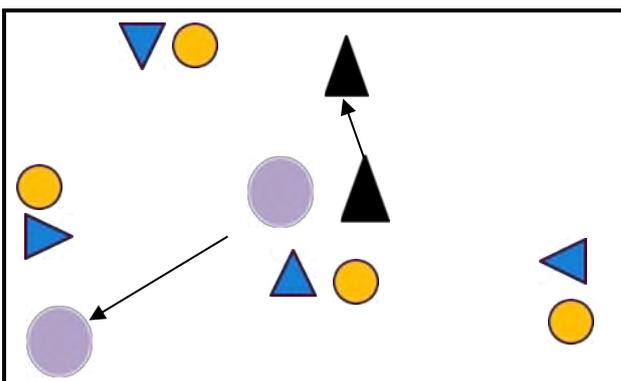

Комбінація у парі, після чого розходяться по різним діагоналям.

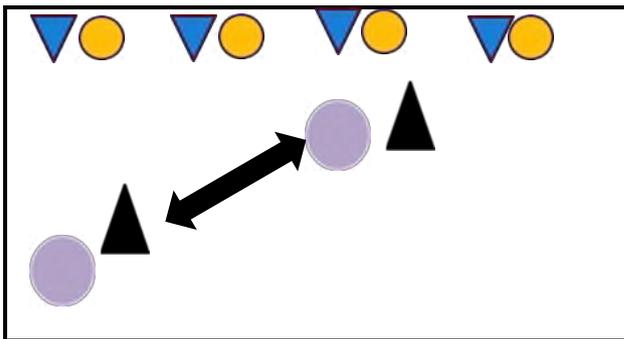
Сцена 2

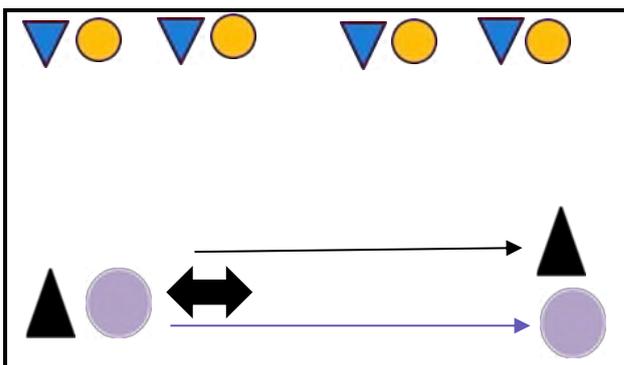
Хлопець та дівчина шукають один одного, та зустрічаються у центрі. Під час цього на сцені хаотично рухаються люди.

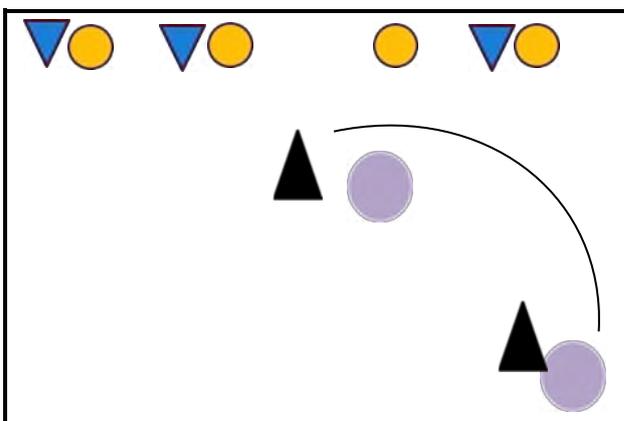
Розходяться на діагональ, та хлопець підбігає до дівчини.

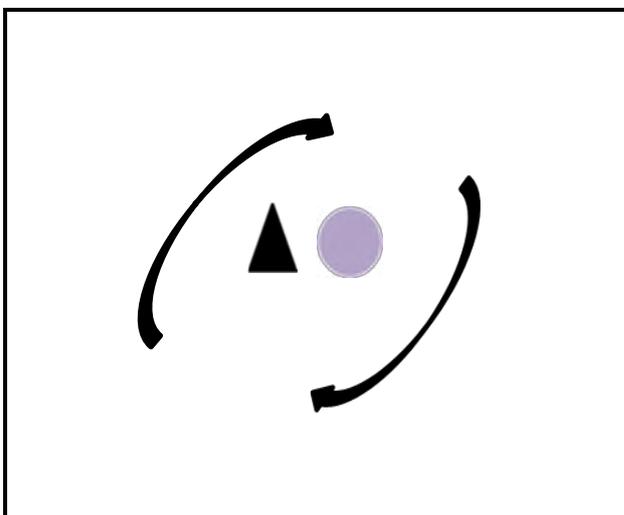
Комбінацією рухаються до центру, та знову повертаються на те ж місце. Кордебалет переходить на задній план.

Дівчина перебігає у точку 8 по авансцені, хлопець звернувши увагу на людей, підбігає до дівчини. Кордебалет танцює.

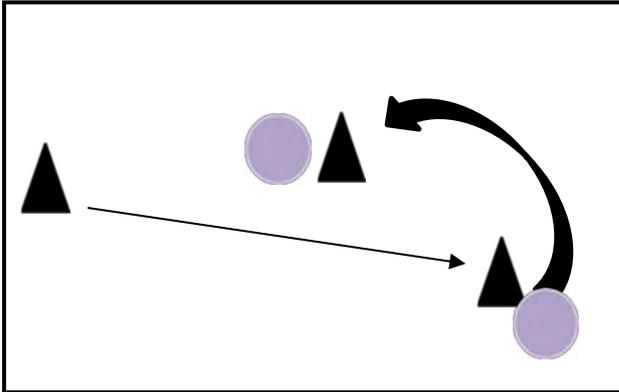

Перебігають на центр. Комбінація на центрі. Кордебалет уходить за куліси.

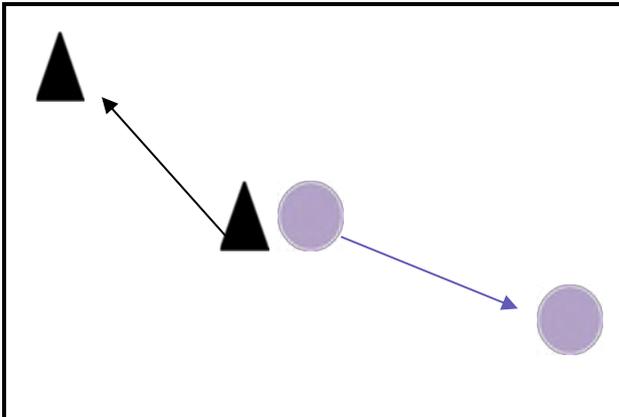

До-за-до. Зупиняються : дівчина у точку – 7, хлопець – 3.

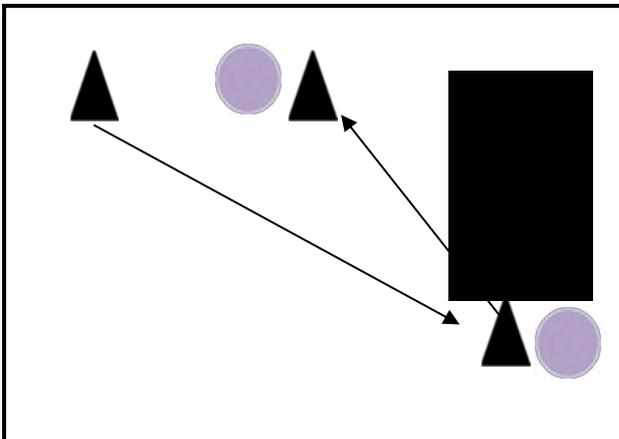
7

Хлопець підбігає до дівчини,
та вони разом переходять на центр.

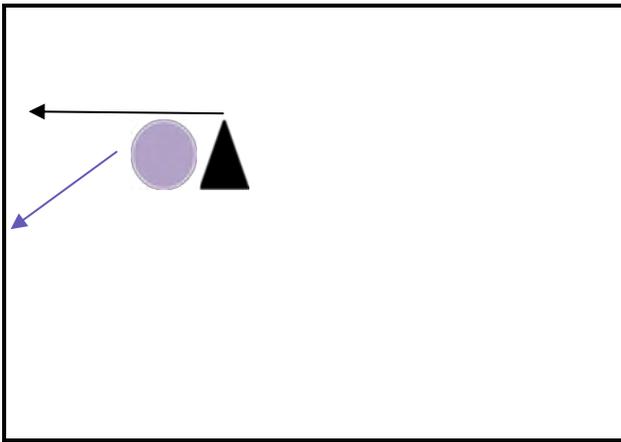

Комбінація на центрі. Після
чого хлопець робить 4 кроки вперед,
дівчина перебігає у 7 точку .

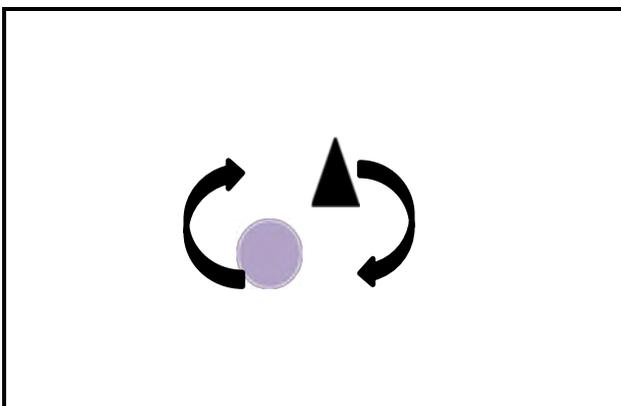
Хлопець підбігає до дівчини,
дівчина по півколу переміщується
назад, хлопець наздоганяє її.

10

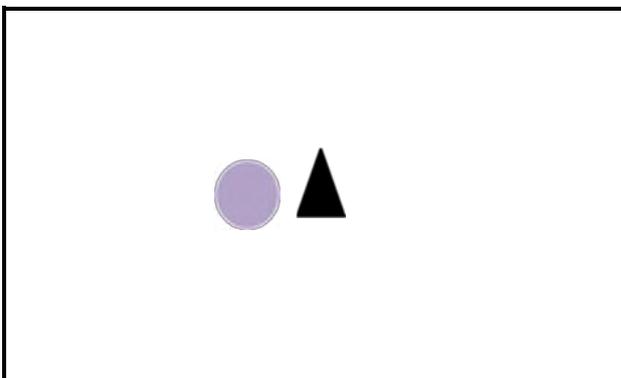

Комбінація у парі. Дівчина загадково зникає по діагоналі, хлопець наздоганяє дівчину.

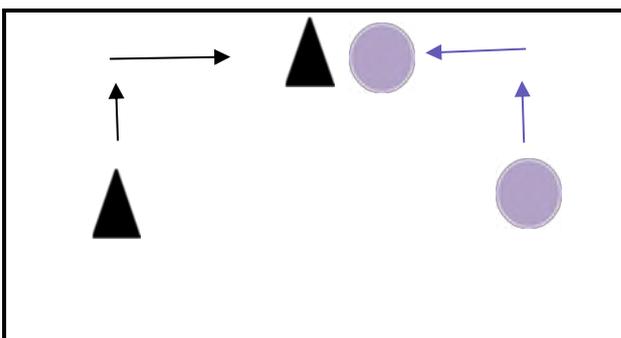
Сцена 3

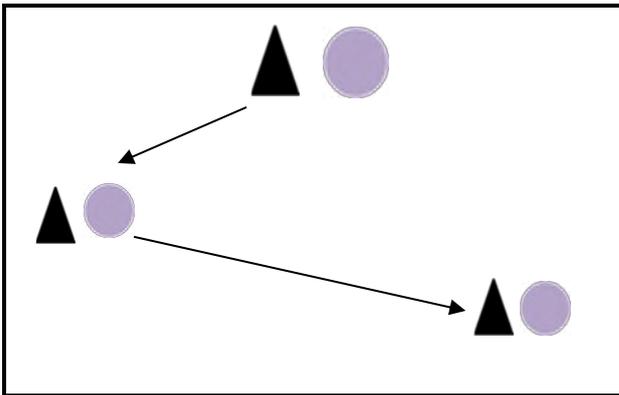
Хлопець та дівчина сидять по діагоналі, та через партерну техніку переміщуються на центр

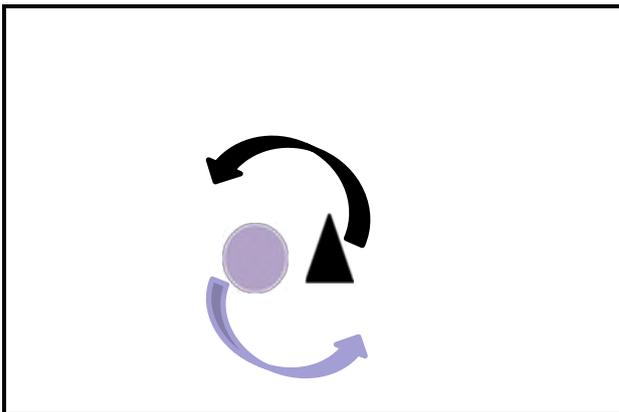
Спільна комбінація, та дівчина робить переворот через хлопця (у положенні лежачи). Хлопець та дівчина знаходяться у точках 3 і 7.

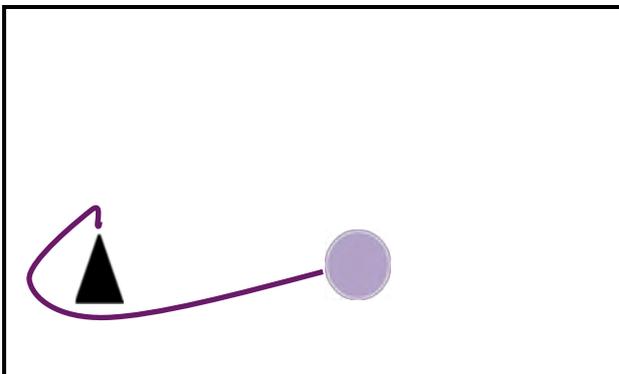
Спільна комбінація, після чого обидва танцівники йдуть у точку 4, та сходяться у центрі де продовжують спільну комбінацію.

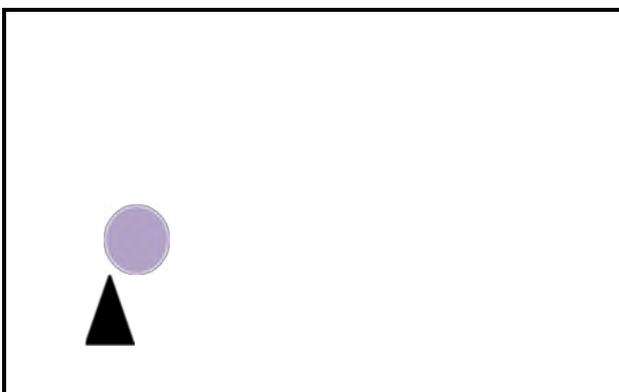
Рухаються до точки 3,
виконують спільну комбінацію.
Після чого рухаються по діагоналі у
точку 8

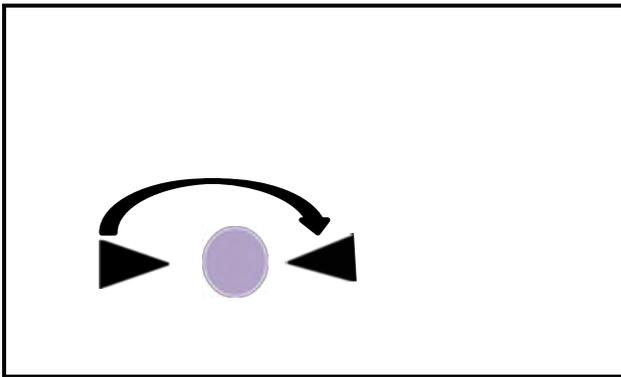
Переходять у центр та рухом
jete entrelace змінюються місцями.
Хлопець переходить у точку 2,
дівчина у точці 1.

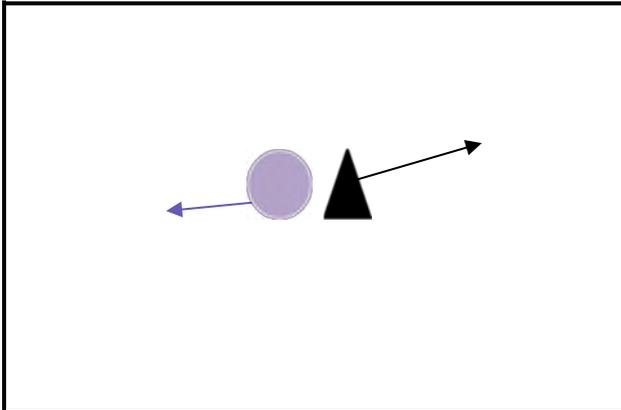
Дівчина рухом *tour chaine*,
доходить до хлопця та опиняється за
ним . Хлопець з кожним обертотом
дівчини обертається на точку 4
(обличчям до дівчини), сидячи на
підлозі.

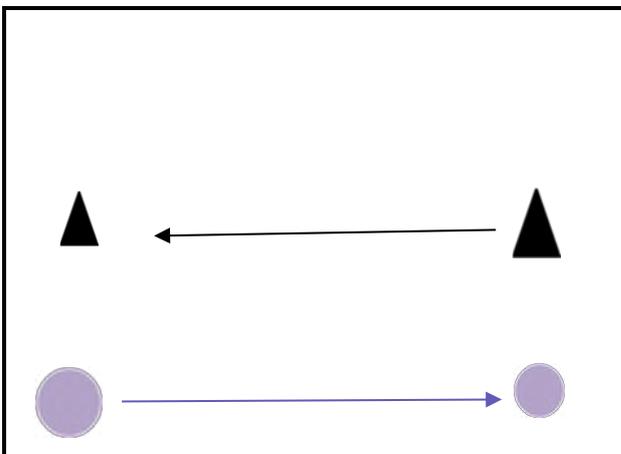
Опиняються один навпроти
одного лежачи на підлозі.

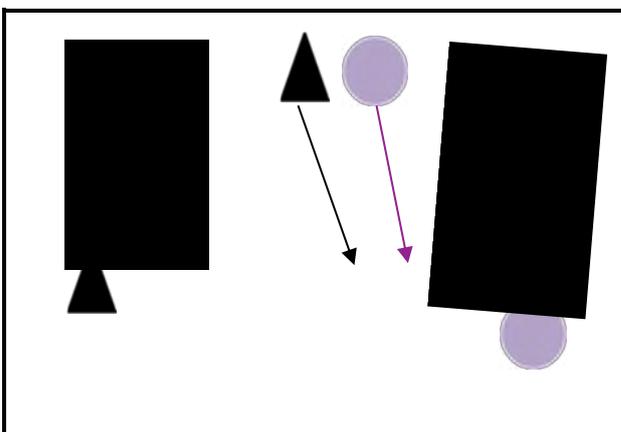
Хлопець переходить за дівчину та піднімає її з підлоги. Спільна комбінація з переходом на центр рухом *pas choice*.

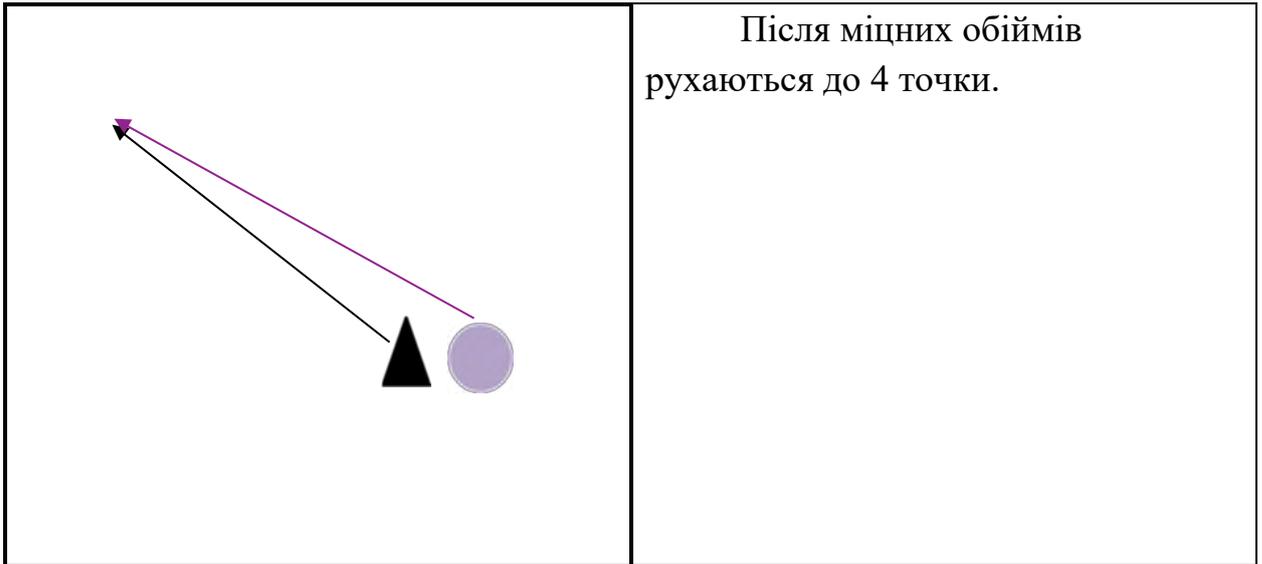
Звідси хлопець та дівчина, *jete entrelace*, розходяться на діагоналі у точки 2 (дівчина) і 6 (хлопець).

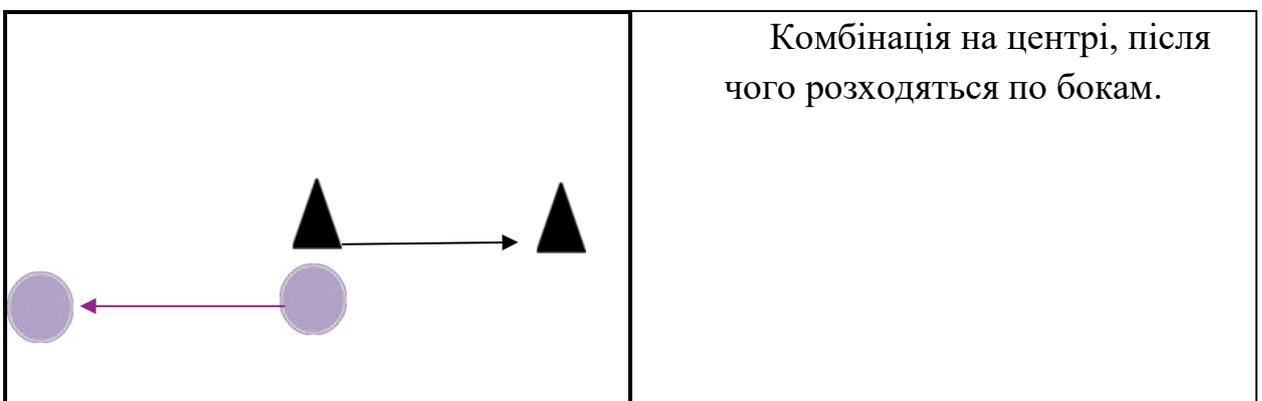
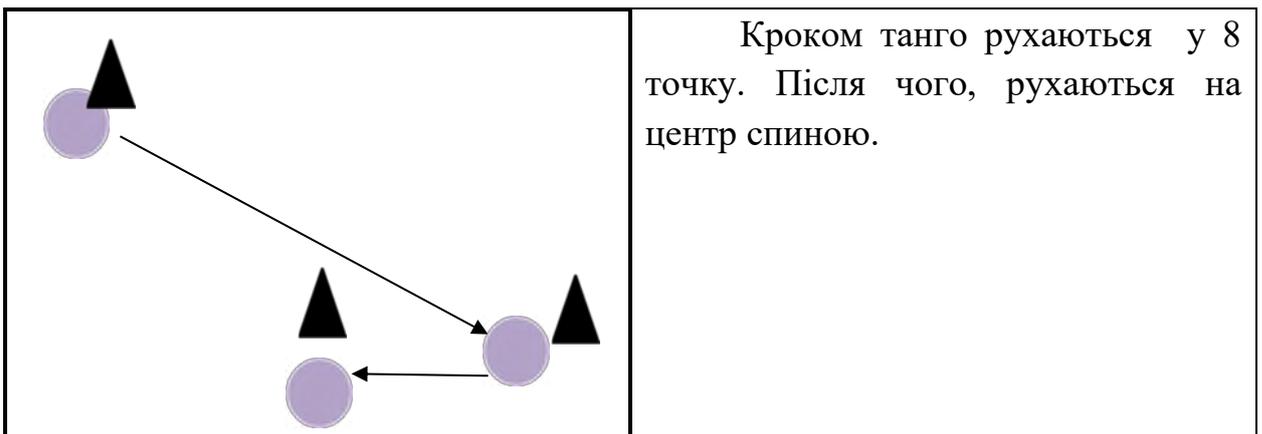
Змінюються сторонами рухом *grand jete en face*.

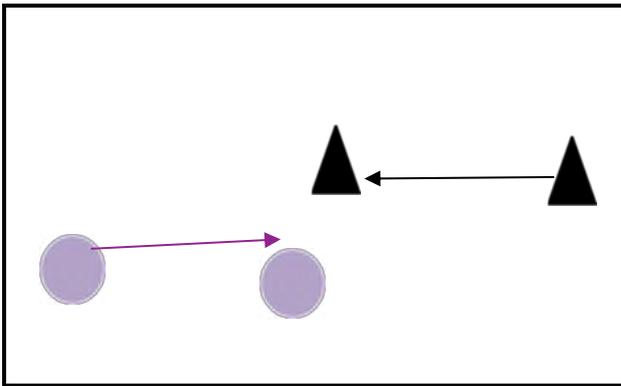

По півколу легким бігом рухаються до центру. Після чого, легким бігом спускаються вниз.

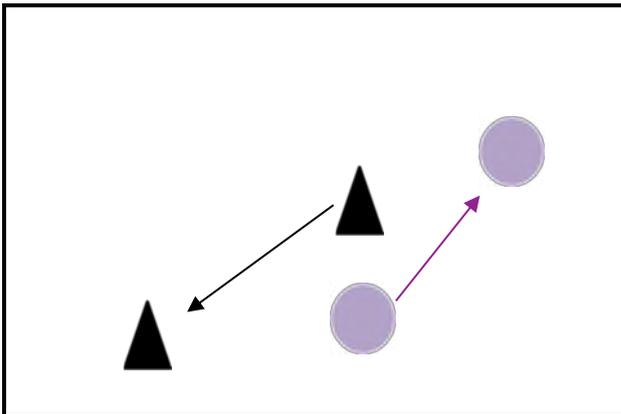

Сцена 4

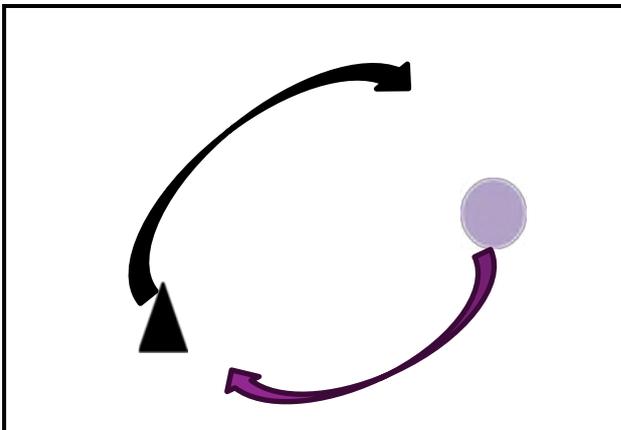

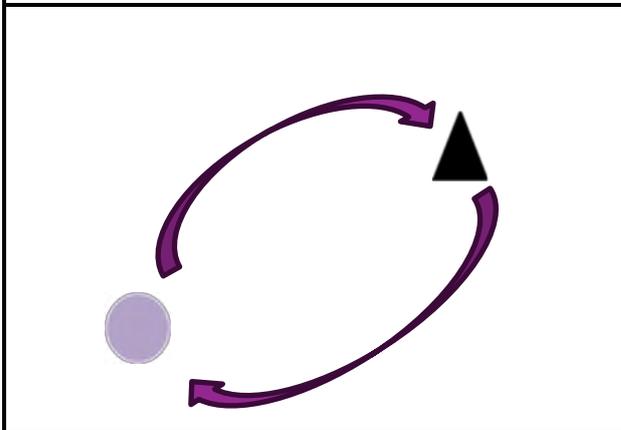
Сходяться у центр.

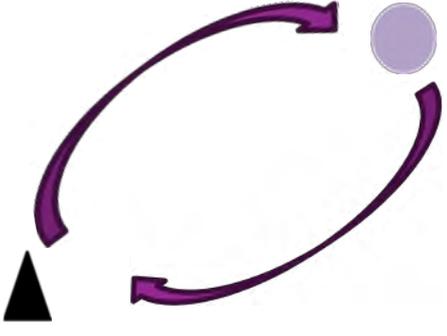
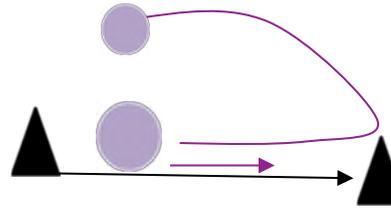
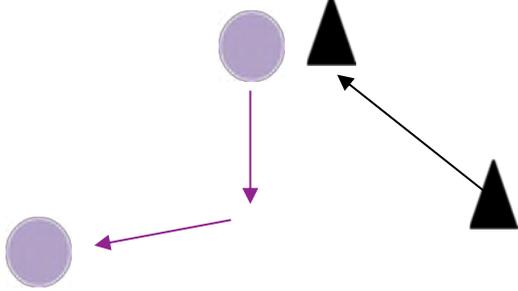
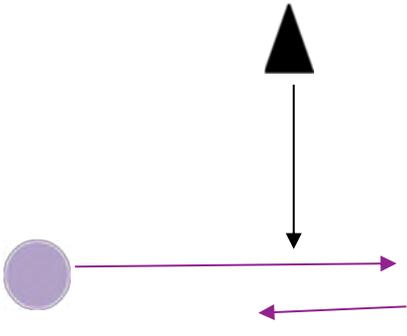
Розходяться з центру у різні боки, та виконують свої комбінації.

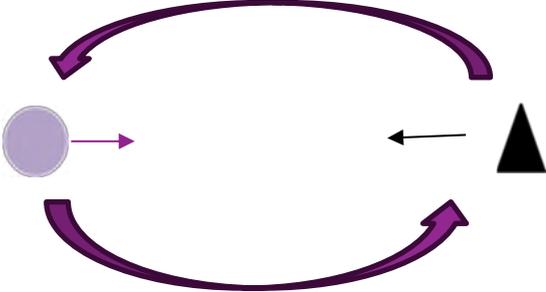
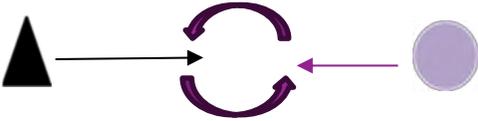
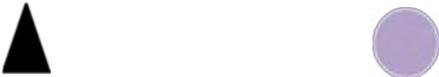
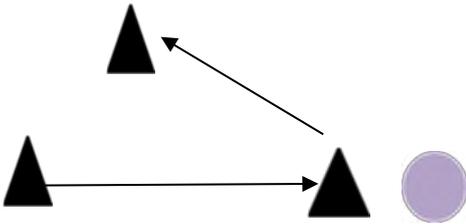
Хлопець по півколу рухається у 6 точку. Дівчина у точку 2.

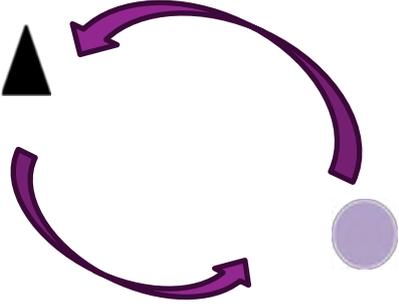
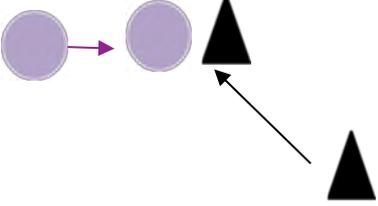
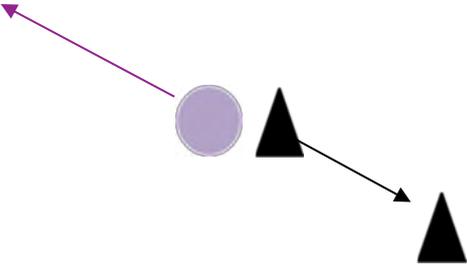

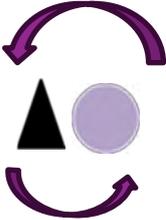
Змінюються місцями.

	<p>Звичайним кроком йдуть, і опиняються у центрі. Спільна комбінація.</p>
	<p>Звичайним кроком переміщуються у точку 7, після чого дівчина продовжує рух у точку 5.</p>
	<p>«Розмова» між хлопцем та дівчиною.</p>
	<p>Фінал 4 картини.</p>

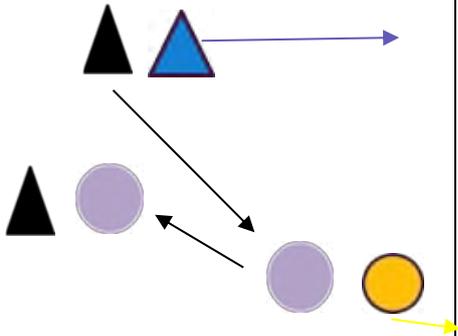
Сцена 5

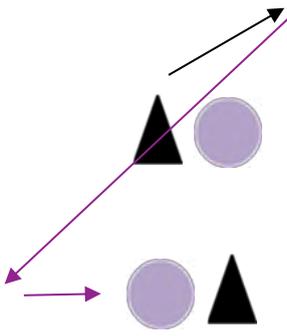
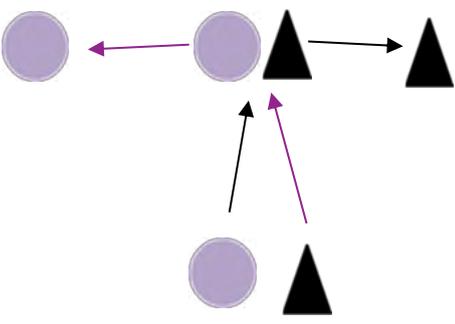
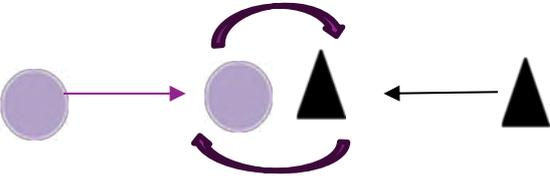
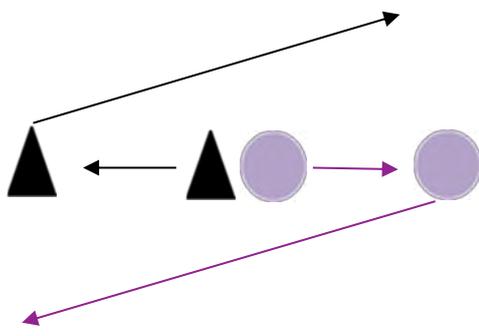
	<p>Звичайним кроком сходяться до центру. Pas cabriole відстрибують назад. Та звичайним кроком змінюються місцями.</p>
	<p>Спільна комбінація на центрі. Після чого знову обходять один одного. Та відпригують на свої місця.</p>
	<p>Сольні комбінації.</p>
	<p>Хлопець підбігає до дівчини, але вона його відштовхує.</p>

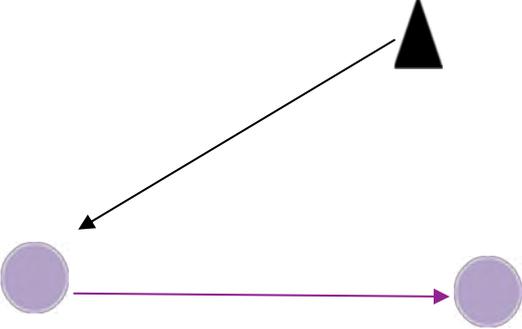
	<p>Хлопець повертається на ту ж саму точку.</p>
	<p>Комбінація вальсу.</p>
	<p>Розходяться у різні боки, дівчина за куліси, хлопець у точку 8.</p>
	<p>Соло хлопця.</p>

	<p>Спільна комбінація</p>
	<p>Після спільної комбінації пара змінюється місцями.</p>
	<p>До центру, та розійшлись</p>

Сцена 6

	<p>Хлопець та дівчина з друзями гуляють по парку. Друзі йдуть за куліси. Хлопець підходить до дівчини та разом переходять на центр.</p>
---	---

	<p>Комбінацією переміщуються у точку 6. Після чого pas de chat переміщуються у точку 2. Переміщуються на центр за допомогою підтримки.</p>
	<p>Переходять на центр. Спільна комбінація, після якої розходяться в різні боки. Спільна комбінація.</p>
	<p>Після спільної комбінації, пара зближується та обходять один одного.</p>
	<p>Спільна комбінація. Після чого розходяться у різні боки та змінюються місцями.</p>

	Комбінації солістів.
	Фінальна точка.