

Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв

Презентація до практичної роботи з кваліфікаційного
комплексного іспиту зі спеціальності

Виконала здобувачка вищої освіти
Спеціальності 024 хореографія
4 курсу, денної форми
групи БХР 31-21
Лагутенко Лілія Володимирівна

"Позачасом"

Обґрунтування теми:

Час — одна з найзагадковіших категорій. Він водночас невидимий і відчутний. Людина не може зупинити час, але завжди намагається його зрозуміти, зберегти або повернути. Годинник — символ людської спроби приборкати час, впорядкувати його, виміряти. Це боротьба між природним плином буття і людським бажанням контролю.

Ключова ідея: Час не підвладний людині, але людина весь час намагається йому опиратися.

Сюжет

Моя творча робота про те, як людина губиться в рутині або спогадах, як вона намагається зупинити час, контролювати його або знайти себе в його плині.

В робот будуть висвітлені такі події:

Потрапляння у простір зупиненого часу

Героїня раптово опиняється в дивному середовищі, де все виглядає застиглим, наче завмерлим. Жести оточуючих людей повторюються циклічно, механічно, немов фрагменти годинникового механізму. Атмосфера наповнена невидимою напругою — ніби щось не так.

Усвідомлення замкненого кола

Героїня намагається взаємодіяти з середовищем, але все повертається на своє місце, мов годинник щоразу починає новий оберт. З'являється відчуття безсилля, нерозуміння: де вона, що сталося, і як з цього вийти.

Боротьба з часом і спроба вирватися

Зупинка – розрив зв'язку з механізмом

Героїня на мить ніби зупиняє час повністю: інші персонажі завмирають, у просторі панує тиша. Це кульмінація — точка найвищого напруження, коли вона ніби виходить поза межі годинникового механізму.

Ідейно-тематичний аналіз

Тема

**Взаємодія людини з
часом у межах
внутрішнього та
зовнішнього простору**

Ідея:

Показати внутрішню
боротьбу особистості зі
зупиненим, циклічним
часом і шлях до
звільнення через
усвідомлення себе поза
його рамками

Жанр – лірично-драматичний

Вид – сучасна хореографія

Форма - хореографчна композиція

Драматургія

Експозиція - героїня з'являється у загадковому просторі, де панує дивна тиша та ритмічна одноманітність. Усе навколо рухається механічно, як годинниковий механізм. Вона — чужа в цьому середовищі.

Зав'язка - Героїня усвідомлює, що час у цьому просторі зупинений або повторюється. Вона починає відчувати тривогу й намагається зрозуміти, як потрапила сюди та що відбувається.

Розвиток дії - Відбувається її внутрішня боротьба з часовим простором. Вона пробує вирватися з циклів, змінити темп, порушити ритм середовища, але стикається з опором. Інші фігури ніби не помічають змін і продовжують рухатись за шаблоном

Кульмінація - героїня досягає межі — напруга зростає, час завмирає остаточно. Усе навколо зупиняється. Вона залишається наодинці у повній тиші. Настає момент усвідомлення та перелому.

Фінал - Героїня повертається до руху, але вже в новій якості — усвідомлено, гармонійно. Вона не підкоряється часові, а співіснує з ним. Простір оживає, змінюється ритм — з'являється відчуття нового початку.

Характеристика героїв

Головна героїня

Центральна фігура, уособлення живої особистості, що шукає сенс, свободу та вихід із часової пастки.

Відрізняється від оточення тим, що відчуває зміну і прагне її.

Проходить шлях від розгубленості до протесту, а далі — до прийняття й переосмислення часу.

Інші персонажі — «Люди-механізм» / «Годинникова система»

Умовне середовище, що символізує час як замкнену, повторювану, некеровану систему.

Безликі, узагальнені образи.

Вони не мають індивідуальності — всі діють злагоджено, однотипно, циклічно.

Уособлюють тиск часу, буденність, автоматизм, рутину.

Рухаються за єдиним «механізмом» — наче частини великого годинника.

Головна Героїня вдягнута у колір: блідо-блакитний, світло-сірий, молочний, з переливом (асоціація з часом, пам'яттю, сном). Піджак, штани і топ.

Годинник

Система, зовнішній контроль, соціальний темп

ai

КОСТЮМИ

танцівники 2 плану одягнені в чорно-біле, стримане, одноманітне (Піджак (темного кольору, бажано чорний або темно-сірий), Чорні довгі штани (класичного крою або з еластичної тканини, білі топи)

Обраний костюмний стиль поєднує в собі сучасну стриманість, символізм часу та універсальність образу. Він водночас виглядає буденно й умовно-офіційно, що підкреслює концепцію зацикленості, механічності та "безособовості" персонажів у рамках часу.

Музичний супровід

AGAINST THE WORLD FROM
THE AUDIOMACHINE
INDUSTRY RELEASE
REQUIEM

JO BLANKENBURG - TICK
TOCK GOES THE CLOCK
(THE HOUSE WITH A
CLOCK IN ITS WALLS
TRAILER MUSIC)

Музичний матеріал у хореографії "Поза часом"

Для хореографічної постановки "Поза часом" обрано два яскравих і контрастних музичних твори, що гармонійно поєднуються між собою та підкреслюють основну ідею – вихід за межі часу, боротьбу з обмеженнями простору, пам'яті й свідомості.

Цей твір створює атмосферу загадковості, напруження та прихованої динаміки. Назва композиції – Tick Tock Goes The Clock – буквально апелює до теми часу, що безперервно плине, нагнітаючи відчуття неминучості.

Характер музики: інструментальна, оркестрова з електронними елементами, з чітким ритмічним малюнком, що імітує цокання годинника.

Темп і ритм: помірний, але насичений; ритм чіткий, з елементами репетиції, що передає відчуття зацикленості часу.

Динаміка: наростаюча, з драматичними кульмінаційними моментами, які чудово підтримують розвиток хореографічної дії.

Хореографічне відображення: музика надихає на використання пластичних, дещо механістичних рухів, що символізують "людину-годинник", полонену ритмом часу. У постановці цей фрагмент може бути використаний як вступ або як перехідний момент, що вводить глядача в концепцію світу поза звичним хронометражем.

Audiomachine – Against the World

Цей твір значно більш епічний, емоційно насичений, з відчуттям боротьби, сили волі й прориву. Він стає кульмінаційною точкою постановки, де персонажі намагаються вирватися з умовностей і зламати плин часу.

Характер музики: кінематографічна оркестрова музика з хором, напружена й героїчна.

Темп і ритм: змінний – від спокійного початку до потужного прискорення в середині, що створює драматичну дугу.

Мелодика: експресивна, широка, з глибоким емоційним забарвленням.

Динаміка: яскраво виражена, з контрастами, що дають змогу втілити напругу, внутрішню боротьбу й зростання сили.

Хореографічне відображення: під цю музику можливе втілення кульмінаційної сцени – моменту бунту, виходу за межі, "зупинки часу". Рухи – широкі, контрастні, з елементами стрибків, падінь, витягування рук у простір – можуть символізувати свободу, прагнення прорватися до безмежного.

Загальна концепція музичного супроводу

Обидва твори чудово доповнюють один одного – Jo Blankenburg створює напружене, атмосферне тло, тоді як Audiomachine надає емоційного розмаху та драматичної кульмінації. Разом вони вибудовують виразну музичну драматургію, що допомагає хореографічно розкрити головну тему постановки – вихід із циклу часу, боротьбу за внутрішню свободу та пробудження свідомості.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

