

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

на здобуття освітнього ступеня магістр

на тему: **АВТОРСЬКА ВЕРСІЯ ОДНОАКТНОГО БАЛЕТУ «ВАЛЬПУРГІЄВА НІЧ»
КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ**

Виконала: студентка здобувачка II курсу групи МХР - 31- 22 з
спеціальність 024 Хореографія

Гацелюк Олена Олесандрівна

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор

Афоніна Олена Сталівна

Рецензент:

Кандидат мистецтвознавства Верховенко Ольга Анатоліївна

Актуальність

Актуальність творчого проекту полягає у тому, що розвиток класичного балету довгий шлях розвитку: від виникнення, розквіту до сучасних трансформацій. Не дивлячись на різні зміни, класичний балет до сьогодні є актуальним жанром у світовому і українському мистецтві.

Сучасні хореографи продовжують експериментувати з балетною класикою на рівні технік і стилів, при цьому зберігаючи красу та елегантність першоджерел. Власне таким прикладом є балет «Вальпургієва ніч», який входив до останнього акту опери Шарля Гуно «Фауст». У ХІХ столітті був виконаний на сцені Метрополітен-опера в Нью-Йорку, а у ХХ столітті повна версія опери виконувалася з балетом «Вальпургієва ніч».

Оскільки балет «Вальпургієва ніч» залишив свій слід в історії мистецтва, сучасного танцю, здійснив вплив на розвиток хореографії та відкрив різнопланові можливості для хореографів і танцівників, зокрема в сучасній авторській постановці як одноактного балету, його вивчення і нове втілення є актуальними для вивчення.

Об'єкт, предмет та мета дослідження

Об'єкт дослідження – традиційна культура українського балетного мистецтва.

Предмет дослідження – особливості втілення, збереження та передачі міфологічних образів в одноактному балеті «Вальпургієва ніч» в сучасному ракурсі.

Мета дослідження – розкрити специфіку авторської версії одноактного балету «Вальпургієва ніч» через призму сучасності.

Наукова новизни та практичне значення роботи

Наукова новизна полягає в тому що:

- здійснено авторську творчо-постановочну роботу під назвою «Вальпургієва ніч»;
- засобами класичного танцю розкрито специфіку міфологічних образів в авторській виставі.

Практичне значення роботи полягає в тому, що завдяки компактності композиційного рішення, мобільності засобів сценографії та невеликій кількості виконавців, одноактний балет «Вальпургієва ніч» можна представити на сценічних площадках та театральних сценах з хорошим освітленням та декораціями.

У кваліфікаційній роботі, яка складається з двох основних розділів, представлено: у першому розділі теоретико-методологічну базу дослідження; у другому розділі – шляхи реалізації творчого проєкту.

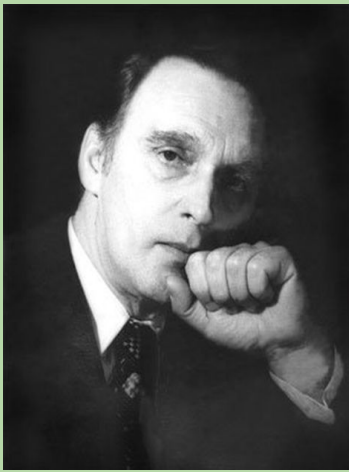
Відповідно до поставленої мети і визначених завдань, у кваліфікаційній роботі та творчому проєкті з пояснювальною запискою зроблено наступні висновки.

Ю. Станішевський

1. Проаналізовано українське балетне мистецтво у працях українських вчених (М. Загайкевич, О. Зінькевич, Ю. Станішевський, О. Чепалов); українських балетмейстерів, композиторів, виконавців і молодих науковців особливого значення набули дослідження: О. Гресь, В. Гордєєва, О. Карандєєвої, Є. Коваленко, А. Король, М. Коростильової, Л. Маркевич, Д. Шарикова, Є. Яніни-Ледовської.

А. Шекера, Дж. Баланчин

2. Вивчено історіографію балету «Вальпургієва ніч» з аналізом джерел міфологічних та фольклорних елементів, персонажів, пов'язаних із Вальпургієвою ніччю, що вплинули на сценарій та образи балету. Вивчення балету «Вальпургієва ніч» здійснено в межах опери «Фауст». До проблеми вивчення балету «Вальпургієва ніч» зверталися науковці Н. Семенова, Т. Павлюк, Дж. Баланчин, А. Шекера, В. Яременко, виконавці – Х. Шишпор, І. Борисова, с. Кривоконь [4].

Чеська дослідниця Анна Гостомська проаналізувала його у посібнику з історії опери. Німецький письменник Пауль Томас Манн згадує про оперу і балетні номери у своєму романі «Чарівна гора». В основному були проаналізовані балетні номери з опери «Фауст» (Пьотр Камінські, Макс Лопперт, Шварм Бетсі, Бодер Вольфрам). Рідкісним є аналіз балету. Це зробив перший американський танцювальний критик Джон Мартін.

3. Визначено особливості міфологічної тематики в українському балетному мистецтві. Диференційовано використання міфології в балеті може також сприяти збереженню та відновленню забутого чи загубленого культурного спадку. Відновлення та усвідомлення традицій через мистецтво може викликати інтерес до вивчення власної історії та сприяти формуванню національної свідомості. Відзначено перспективність використання міфологічних мотивів в українському балетному мистецтві. Такий підхід є платформою для висловлення сучасних ідей та цінностей. Це дозволяє мистецтву взаємодіяти із сучасністю, вносячи своїм унікальним способом внесок у формування культурного ландшафту.

4. Здійснено розробку одноактного балету «Вальпургієва ніч», яка включила музичне оформлення, демонстрацію ескізів костюмів. Авторська постановка одноактного балету «Вальпургієва ніч» розкрила значення інтеграції мистецтв з музикою, танцем і сценічним дійством.

У балеті використано символіку та алегорії образів для поглиблення тем та ідей твору. Символічні елементи, такі як квіти, ліс чи магичні об'єкти доповнили глибокий сенс та сприйняття сюжету. Сценографія, декор та освітлення відтворили магичну атмосферу. Високотехнічна сценографія занурила глядачів у містичний світ вистави. Магія та фантастичні аспекти балету були вдосконалені особливими ефектами: димом, світловими ілюзіями і магичними реквізитами. Ці елементи створили атмосферу дивовижності.

Доведено, що авторський одноактний балет «Вальпургієва ніч» з використанням музики, танців, костюмів та сценографії відтворив унікальний та запам'ятовуючий театральний досвід для глядачів, захоплюючи мистецьку подорож у світ танцю, магії та міфології.

5. Охарактеризовано етапи роботи на одноактним балетом «Вальпургієва ніч».

Відмічено залежність успіху балету від втілення індивідуальності кожного персонажа засобами танців, музики, костюмів. Для цього важливі артистизм та професійні можливості виконавців. Крім того, підкреслено власний досвід і хореографічну майстерність постановниці, які проявилися в динаміці та ритмах танців, змінах рухів і музики від епізоду до епізоду. Контраст відкреслив різні настрої героїв та сюжетні елементи. Зміна темпу та рухів додала виставі динаміки.

Ш.Гунно

6. Охарактеризовано музичне оформлення хореографічної постановки «Вальпургієва ніч». В авторському одноактному балеті використано музику зі вставного акту опери Шарля Гуно «Фауст», де включено музичні жанри вальсу та інших танців.

Доведено, що симфонічна музика підкреслила магію і фантастику в сюжеті. Кожна сцена музично оформлена відповідно тематиці (Вальпургієвої ночі) та настрою героя (Фавна), що поглиблює враження від балету. Варіації Фавна (посередника між світом людей та міфологічним світом) побудовані в динамічному розвитку. Тому тут важливим став вибір темпу і ритму для підкреслення різних емоційних станів. Кожен персонаж розкритий унікальною музичною темою, яка поглибила його характер (сцена в'яснення відносин групи істот). Використання пауз, тиші та інших музичних ефектів передало напруженість та здивування: заключна сцена ранку зі світанком; при домовленості дійових осіб про обов'язки природи та її незалежність від подій.

7.Продемонстровано ескізи костюмів виконавців одноактного балету «Вальпургієва ніч».

Обґрунтовано, що костюми в балеті «Вальпургієва ніч» відіграють ключову роль в образах міфічних істот. Кожен костюм відображає відповідний характер персонажа та його унікальну містичність. Кольори та тканини використано для атмосфери кожного епізоду. Світлі, природні кольори відображають магичний світ, в той час як темні та насичені кольори можуть вказувати на конфлікт чи драму.

Визначено, що доповнення образів і персонажів підкреслюється використанням аксесуарів і декору з додаванням суттєвих деталей для посилення міфологічності та фантастичності характеру героїв. Доказано, що у цілому, балет «Вальпургієва ніч» формує захоплюючий світ театру з магією дійства.

Тож, теоретичне і практичне завдання роботи вирішено.

Дякую за увагу!

Доповідь закінчена!