

Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв

ІНСТИТУТ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

«Одне серце - два світи»
на основі драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Практична робота з кваліфікаційного комплексного іспиту

Виконала студентка
Спеціальності 024
Хореографія
4 курсу, заочної форми
гр. БХР-31-22-з
Герман Ангеліна Олексіївна
Викладач: Камін В.О.
доцент
2024

Обґрунтування обраної теми

Джерело створення постановчої роботи: український 3D-анімаційний фентезійний фільм 2023 року «Мавка. Лісова пісня», створений студією «Animagrad» («Film.UA Group») за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на основі образів слов'янської й української народної міфології.

Своєю постановкою я хочу нагадати глядачам, що саме люди - найстрашніший ворог природи і тільки від нас залежить, чи зможемо ми жити в гармонії з природою.

Історична довідка

Найвищим мистецьким здобутком Лесі Українки є «Лісова пісня». Цей шедевр вона написала всього лише за три тижні в м. Кутаїсі (Кавказ). Леся дуже сумувала за Батьківщиною, крім того, знову загострилася її хвороба. Ідея створити «Лісову пісню» була навіяна спогадами дитинства.

Леся Українка в листі до матері писала: “Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую Мавку “в умі держала”, ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом із маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділася мавка”.

Вперше ідея створення анімаційного фільму за мотивами «Лісової пісні» виникла у 2014 році. Продюсерка Ірина Костюк зазначає, що Сергій Созановський, співзасновник «Film.UA Group», був одним із тих, хто запропонував цю ідею.

Вже у вересні 2015 року пресслужба компанії «Film.UA Group» заявила про початок виробництва повнометражного мультфільму за мотивами класичного твору Лесі Українки — «Лісова пісня»[21]. На початку роботи над мультфільмом розробники прагнули адаптувати «Лісову пісню» для сімейної анімації та зробити щасливим фінал, порушити актуальні теми, як, наприклад, екологічні питання.

Сюжет

З давніх-давен протистояли один одному два світи: люди та лісові істоти. Через страшну війну їм було заборонено співіснувати разом. Та весна настала для всіх. Від зимового сну, який весь цей час оберігав хранитель лісу, прокидалися лісові істоти. Прокинулася і Мавка, душа лісу, вона танцювала, привітала русалок та лісовика, насолоджувалася весною. В цей же час в селі біля чарівного лісу вирувало життя. Люди співали українські пісні, грали українську музику, танцювали, веселилися, займалися побутом. Чарівна музика лунала з сопілки молодого парубка Лукаша. Всіх він радував своєю піснею. До села приїхала Килина, дружина хазяїна лісопильні. Вона хотіла вирубати ліс. Дядьку Лукаша стає погано. Килина пропонує йому гроші на лікування, якщо Лукаш дістане їй листок с дерева життя.

Лукаш йде до лісу шукати дерево життя. Мавка чує, як він грає на сопілці. Вони зустрілися, обидва були здивовані. Та не зважаючи на всі заборони їхнього співіснування, закохалися молоді з першого погляду. Лукаш розповів Мавці, що його дядько сильно захворів і він прийшов до лісу в пошуках допомоги. Мавка сказала, що допоможе Лукашу. Лісовик покликав Мавку на церемонію обрання нового лісового хранителя, адже його сил майже не лишилося. Мавка замаскувала Лукаша під лісову істоту, аби ніхто не впізнав у ньому людську подобу. Мавка та Лукаш відправилися на церемонію.

Мавка була здивована, адже духи обрали її новою хранителькою лісу. Русалки розкрили, що Лукаш людина. Мавка допомогла йому втікти та дала листок з дерева життя. В той же час вона знайшла сопілку, яку загубив Лукаш. Лукаш вилікував дядька. Мавці потрібно було віддати Лукашу сопілку, вона перевдягнулася в український одяг та пішла в село до Лукаша. Він зустрів її та запросив танцювати з усіма. Мавка віддала Лукашу сопілку, він почав грати для неї, Мавка повернулася в образ лісової істоти. Килина напала на Мавку. Вона підговорила жителів села та пішла війною на чарівний ліс. Мавка покликала Лісовика своїми силами, той її врятував. Лісові жителі теж хотіли війни. Мавці нічого не залишалось. Вона попросила в Того, що за скелею живе краплину люті. Дух допоміг Мавці, вона наповнилася люттю та змінила подобу. Мавка сіяла вогонь по всьому лісу та селу. Люди зрозуміли свою провину, та ніхто вже не міг її зупинити. Її душа канула у темряву. Всі думали, що Мавку втрачено. Лукаш дістав сопілку та почав грати. Мавку покидають сили, Лукаш плаче над коханою. Його поцілунок вириває душу Мавки з темряви та повертає у тіло хранительки. Вона оживає та цілує коханого. Люди та лісові істоти прийшли до миру. З тих пір вони жили в мирі та злагоді, а Лукаш та Мавка були щасливі та кохані один одним.

Ідейно-тематичний аналіз

Тема: боротьба за гармонію між людиною та природою в історії кохання лісової мавки та парубка.

Ідея: гармонія між людиною та природою; боротьба добра і зла; магічна сила кохання та дружби; українські цінності; музика як скарб України.

Надзавдання: викликати у глядачів почуття єдності між світом людей та світом природи; показати велику силу дружби та кохання, їх чудотворні можливості навіть в найбезвихіднішій ситуації; показати рівність та важливість порозуміння різних між собою істот.

Вид хореографії: народно-сценічний, бальний, сучасний танець.

Форма: хореографічна сюїта; велика.

Жанр: лірико-романтичний.

Драматургічна побудова твору

Експозиція

Настала весна. Від зимового сну прокидалися лісові істоти. Прокинулася і Мавка, душа лісу, вона танцювала і насолоджувалася весною, зустрілася з русалками та лісовиком. В цей же час в селі біля чарівного лісу вирувало життя. Люди співали українські пісні, грали українську музику, танцювали, веселилися, займалися побутом. Чарівна музика лунала з сопілки молодого парубка Лукаша.

Зав'язка

До села приїхала Килина, дружина хазяїна лісопильні. Вона хотіла вирубати ліс. Дядьку

Лукаша стає погано. Килина пропонує йому гроші на лікування, якщо Лукаш дістане їй листок с дерева життя.

Розвиток дії

І ступінь

Лукаш йде на пошуки до лісу. Мавка чує мелодію, яку Лукаш грає на сопілці. Вони стикаються та закохуються з першого погляду. Лукаш каже Мавці про хворого дядька. Мавка обіцяє йому допомогти. Лісовик кличе Мавку на церемонію обрання нового лісового хранителя. Мавка маскує Лукаша під лісову істоту.

II ступінь

Мавка та Лукаш на церемонії. Мавку обирають новою хранителькою лісу. Лісові жителі розуміють, що Лукаш людина. Мавка віддає йому листок з дерева життя, допомагає втікти та знаходить сопілку Лукаша. Парубок лікує дядька. Мавка перевдягається в український одяг та йде до села. Лукаш зустрічає Мавку, та віддає йому сопілку, вони поринають у танець з усіма.

III ступінь

Лукаш грає для Мавки, вона повертається в образ лісової істоти. Килина нападає на Мавку, підмовляє жителів села та йде війною на чарівний ліс. Мавка кличе Лісовика своїми силами, той її рятує. Лісові жителі теж хочуть війни. Мавка просить в Того, що за скелею живе краплину люті.

Кульмінація

Мавка наповнюється люттю та змінює подобу. Вона сіє вогонь по всьому лісу та селу. Люди лякаються, ніхто не може зупинити Мавку. Її душа кане у темряву. Всі думають, що Мавку втрачено. Лукаш дістає сопілку та починає грати. Мавку покидають сили, Лукаш плаче над коханою. Його сльоза та поцілунок вириває душу Мавки з темряви та повертає у тіло хранительки.

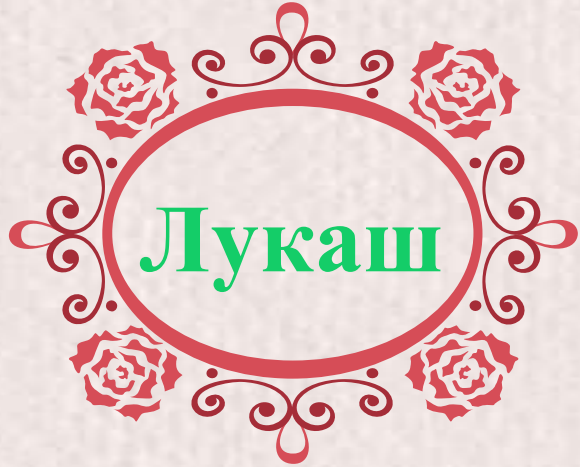
Розв'язка

Люди та лісові істоти приходять до миру. Лукаш та Мавка щасливі один з одним.

Характеристика дійових осіб

Лукаш

Головний герой, селянин, відважний, сміливий, добрий, талановитий музикант;

Килина

Дружина хазяїна лісопильні, зверхня та підступна, прагне вічної молодості, намагається захопити силу дерева життя;

Селяни:

**Дядько
Лев**

Батько Лукаша, добрий та кременний чоловік, важко хворіє, не підтримує війну з лісовими істотами;

Селяни

Другорядні герої, що уособлюють жителів українського села

Характеристика дійових осіб

Лісові істоти:

Головна героїня, душа лісу, майбутня хранителька лісу, добра, чуйна, турботлива, граційна, ніжна, володіє магічними силами;

хранитель лісу, мудрий, старий, наставник Мавки, витратив майже всі магічні сили на війну людей та лісових істот;

Другорядні персонажі, темні істоти, що зображають вогняний ураган навколо Темної Мавки.

Жительки лісу, егоїстичні та зухвалі, заздрісні, бажають бути хранительками лісу

Уособлює стан головної героїні Мавки під час дії в ній темних сил Бога люті та вогню;

Живильний магічний центр лісу, чия вода та листя дають молодість, здоров'я, підтримують життя;

Дух люті та вогню, дав сили люті лісовику на перемогу в війні між людьми та лісом;

Музичне оформлення

Назва музичного твору	Автор музичного твору	Тривалість в постановочній роботі
«Лісова пісня»	Христина Соловій	00:00 - 00:25; 05:11 - 06:10;
«Весняночка»	ДахаБраха	00:26 - 00:36; 03:34 - 04:04;
«Мова вітру»	Артем Пивоваров	00:36 - 01:57;
«Кроковеє колесо»	ДахаБраха	01:58 - 02:48
«Гарная»	Марія Квітка	02:49 - 03:33;
«Мавка»	Authentix	04:05 - 05:10;

Хронометраж постановочної роботи - 06.10 хв.

Костюми виконавців

Українські костюми:

Мавка -

сукня-вишиванка, туфлі чорні для спортивних-бальних танців, вінок, намисто червоне;

Лукаш -

вишиванка тілесного кольору, вельветові графітові штани, туфлі чорні замшеві;

Килина -

шуба червона, сукня ніжно-рожева, чоботи;

Дядько Лев -

вишиванка, шаровари, жилетка українська, пояс-крайка, чоботи;

Українці-парубки -

вишиванка, шаровари, пояс-крайка, чоботи;

Українці-дівчата - вишиванки, спідниці народні, хустки, туфлі, чоботи.

Костюми виконавців

Костюми лісових мешканців:

Мавка -

сукня біла середньої довжини з довгими рукавами напівпрозора, вінок з синіми та рожевими квітками,

Темна мавка -

сукня чорна з сріблястим кам'янням, стрічки червоні, лінзи червоні, туфлі

Лісовик -

сорочка зелена, жилетка з листям та шишками на сітці, штани коричневі велюрові, вінок з листя, чоботи;

Русалка 1 -

блакитний топ, блакитна спідниця, хвіст русалки синьо-зелений, туфлі бальні сині;

Русалка 2 -

світло-рожева сукня, рожевий хвіст русалки, бальні туфлі;

Костюми виконавців

Бог вогню - плащ червоний, худі червоне, штани велюрові графітові, стрічки червоні, чоботи;

Тіні - чорні топи з довгими рукавами, чорні спідниці довгі та середньої довжини, чоботи, чешки;

Дерево життя - коричневі штани велюрові, жилетка зелена велюрова з листям, салатове худі, чоботи;

Богиня землі - плащ коричневий, спідниця блакитна, блуза зелена, зелені стрічки, балетки;
Богиня води - плащ синій, спідниця блакитна, топ блакитний, блакитні стрічки, чешки;
Богиня повітря - плащ фіолетовий, спідниця блакитна, блуза фіолетова, стрічки фіолетові, балетки

Щиро дякую за
—увагу—