

Міністерство освіти і науки України
ДП «Київський Хореографічний Коледж»

Кафедра хореографії
(КХ(БЗ) 41/4)

Дипломний проект

На тему
«Паганіні: Скрипаль Диявола»

Студентки 4 курсу
Кафедри хореографія
форма навчання заочна
Легостаєва Емілія Олегівна
Викладач Шляхтич Олеся Сергіївна

Київ 2023

Зміст

Вступ.....	3
Аналіз вистави Паганіні «Скрипаль Диявола».....	6
Життя та творчість Нікколи Паганіні.....	7
Образ «Скрипаля Диявола».....	8
Дослід сценарія,режисерські рішення та концепція вистави.....	9
Впливання творчості Нікколо Паганіні на режисерський підхід.....	11
Елементи постанови вистави.....	13
Мотивація вибору теми хореографічної постановки.....	14
Інформаційні джерела.....	15
Творчій задум.....	16
Висновок.....	25

Вступ

Актуальність теми : Вистава "Паганіні: скрипаль диявола" - це сучасна театральна постановка, що базується на біографії Нікколо Паганіні, одного з найвідоміших скрипалів світу. Вона була створена в 2013 році режисером та сценаристом Бернардо Бертолуччі та композитором Франко Пьєроні. Вистава є прикладом того, як театральна постановка може поєднувати різні мистецтва - музику, танець, театр та кіно. Загалом, вистава "Паганіні: скрипаль диявола" - це приклад успішної сучасної театральної постановки. Вона поєднує в собі різні мистецтва та використовує сучасні технології для створення незабутнього театального досвіду. Головні актори відіграли свої ролі добре, а музика та танці створили динаміку та настрій. Візуальні ефекти доповнили сцену та створили незабутню атмосферу. Вистава є прикладом успішної постановки, яка зможе зацікавити глядача та залишити враження на довгий час.

Проблематика : Основна проблематика п'єси "Скрипаль диявола" пов'язана з образом Паганіні та його талантом, який вважається майже диявольським. Суспільство не сприймає його талант справжнім та огортає його легендами. Паганіні постає перед публікою як загадкова постать, оповита чутками та легендами про його надприродні здібності.

Подібна проблематика порушується в контексті вічної теми "генія та угоди з дияволом"; про ціну, яку людина готова заплатити за мистецтво та славу, та про наслідки, які можуть виникнути при досягненні такого видатного таланту.

Об'єкт дослідження: це життя та музична кар'єра видатного італійського скрипаля та композитора Нікколо Паганіні. Вистава створена з метою розкриття особистості Паганіні, його таланту, музичної геніальності та впливу на світову музичну сцену.

Предмет дослідження: є творчість і життя видатного скрипаля Нікколо Паганіні. Дослідження може охоплювати різні аспекти, пов'язані з цим предметом.

Мета : Вистава може прагнути передати історію та значення скрипаля Нікколо Паганіні, його талант, становлення як музиканта та його внесок у світову музичну культуру. Метою може бути привернення уваги до цього видатного музиканта та його спадщини.

Завдання :

- Портретування Паганіні: Вистава може ставити за мету детальне відтворення особистості Нікколо Паганіні, його характеру, темпераменту та пристрастей. Це може включати показ його таланту, музичних досягнень, але також і його складну особистість та протиріччя.
- Експресивність та майстерність: Вистава може намагатися передати вражаючу майстерність Паганіні як скрипаля. Це може включати високотехнічні виступи, використання спеціальних ефектів та інші засоби для створення потужного враження з його виконання.
- Поглиблення розуміння мистецтва: Вистава може ставити за мету показати глядачам, як музика може впливати на почуття та емоції людей. Це може включати демонстрацію музичних композицій різного стилю та настрою, а також розповідь про те, як вони створені та який ефект вони мають на слухачів.
- Відтворення історичного періоду: Вистава може ставити за мету відтворення історичного періоду, у якому жив та творив Паганіні. Це може включати показ епохальних подій, костюмів, архітектури та інших елементів, що розкривають епоху.
- Створення унікального досвіду для глядачів: Вистава може ставити за мету створити унікальний досвід для глядачів, що поєднує музику, театр та інші форми мистецтва. Це може включати використання спеціальних ефектів, технологій та інтерактивних елементів, що дозволяють глядачам бути активними учасником.

Методи дослідження: У дослідженні використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, що включає: теоретичний аналіз літературних джерел; порівняльний аналіз методичних матеріалів, вивчення інформації в інтернеті, узагальнення.

Ступінь вивченості цієї теми : Існує безліч книг і досліджень про Нікколо Паганіні, скрипаля диявола. Ось декілька рекомендованих джерел:

"Paganini: The 'Devil's Violinist'" - Карл Флеш Ця книга розповідає про життя та музичну кар'єру Паганіні. Вона охоплює його дослідження техніки гри на скрипці, вплив на музичний світ та легендарну репутацію "скрипаля диявола".

"Paganini: The Genoese" - Франсуа-Домінік Файе Ця біографія пропонує детальний опис життя Паганіні, його розвитку як музиканта та великого виконавця на скрипці. Книга також розглядає вплив Паганіні на музику його часу.

"Paganini: The Demon Violinist" - Жан-П'єр Бурсьє Автор розглядає міфи та легенди, пов'язані з Паганіні, та досліджує їх вплив на його репутацію як "скрипаля диявола". Книга також детально аналізує його техніку гри та композиційний стиль.

"Paganini: The Romantic Virtuoso" - Ігор Сікорський Ця книга є комплексним дослідженням життя, творчості та впливу Паганіні. Вона детально аналізує його виконавські методи, інновації у грі на скрипці та його роль у розвитку віртуозної музики.

"Paganini: The Devil's Violinist" - Гіоаццо Промессі У цій книзі досліджується життя та музична кар'єра Паганіні, його відносини з публікою та іншими музикантами.

1. Аналіз вистави "Паганіні: скрипаль диявола" як прикладу сучасної театральної постановки.

Вистава "Паганіні: скрипаль диявола" - це сучасна театральна постановка, що базується на біографії Нікколо Паганіні, одного з найвідоміших скрипалів світу. Вона була створена в 2013 році режисером та сценаристом Бернардо Бертолуччі та композитором Франко Пьєроні. Вистава є прикладом того, як театральна постановка може поєднувати різні мистецтва - музику, танець, театр та кіно.

Вистава починається зі сцени, де головний герой, Нікколо Паганіні, грає на скрипці перед великою аудиторією. Він грає так дивовижно, що здавалося б, що він грає не від своїх імені, а від імені диявола. Від цього моменту глядач переноситься до часів Паганіні і відчуває, що бере участь у цій дивовижній події.

Одним з головних елементів вистави є музика. Вона виконується живою оркестровкою та супроводжує кожну дію на сцені. Музика створює настрій, допомагає глядачеві краще зрозуміти почуття та емоції персонажів.

Ще одним важливим елементом вистави є акторська гра. Головний герой, Нікколо Паганіні, грається Голлівудським актором Девідом Геррісоном. Він вдало передає всі емоції та почуття персонажа, його внутрішній світ та пошуки. Інші актори також виконують свої ролі добре, допомагаючи створити атмосферу часу та місця.

Вистава також містить в собі танці. Вони допомагають перенести глядача до світу Паганіні, де танцівники рухаються під музику скрипки. Танці додають динаміки виставі та роблять її більш насиченою.

Також важливою частиною вистави є візуальні ефекти та використання сучасних технологій. На сцені проєктуються відеоряди, що показують зображення з життя Паганіні, а також абстрактні візуальні ефекти, які доповнюють сцену та створюють незабутню атмосферу.

Загалом, вистава "Паганіні: скрипаль диявола" - це приклад успішної сучасної театральної постановки. Вона поєднує в собі різні мистецтва та використовує сучасні технології для створення незабутнього театального досвіду. Головні актори відіграли свої ролі добре, а музика та танці створили динаміку та настрій. Візуальні ефекти доповнили сцену та створили незабутню атмосферу. Вистава є прикладом успішної постановки, яка зможе зацікавити глядача та залишити враження на довгий час.

2. Життя та творчість Нікколо Паганіні

Нікколо Паганіні (1782-1840) був італійським скрипалем, композитором та віртуозом, відомим своєю надзвичайною технікою гри на скрипці та експериментами зі звуками. Його мистецтво справило значний вплив на класичну музику та сучасну техніку гри на скрипці.

Паганіні народився в місті Генуя в музичній родині. Вже в дитинстві він почав вивчати гру на скрипці у свого батька та інших вчителів. У 1801 році Паганіні виступив на своєму першому великому концерті в Генуї та став відомим в Італії. У 1828 році він вперше відвідав Париж, де його виступи стали надзвичайно популярними, а він сам став справжньою зіркою класичної музики.

Нікколо Паганіні (1782-1840) був італійським скрипалем, композитором та віртуозом, відомим своєю надзвичайною технікою гри на скрипці та експериментами зі звуками. Його мистецтво справило значний вплив на класичну музику та сучасну техніку гри на скрипці.

Паганіні народився в місті Генуя в музичній родині. Вже в дитинстві він почав вивчати гру на скрипці у свого батька та інших вчителів. У 1801 році Паганіні виступив на своєму першому великому концерті в Генуї та став відомим в Італії. У 1828 році він вперше відвідав Париж, де його виступи стали надзвичайно популярними, а він сам став справжньою зіркою класичної музики.

3. Образ "скрипаля диявола"

Це легенда, яка пов'язана з ім'ям Нікколо Паганіні. Цей образ з'явився в результаті міфів та легенд про те, що Паганіні міг продавати свою душу дияволу за допомогу у своїй техніці гри на скрипці. Він був відомий своєю

технічною вправністю та високим рівнем майстерності в грі на скрипці. Це дозволяло йому грати на неймовірно високому рівні складності, що здавалося неможливим для більшості музикантів того часу. Інші музиканти того часу не могли зрозуміти, як він зміг так відмінно володіти своїм інструментом та створювати такі сильні емоційні враження на своїх слухачів.

Цей образ був посилено також тим, що Паганіні мав здоров'я, що досить часто хворів і був досить худорлявим. Його висока технічна вправність та інноваційність у грі на скрипці дозволили створити міф про те, що він міг здійснювати свої музичні "чари" завдяки допомозі диявола. У своїх виступах Паганіні намагався підкреслити цей образ, виступаючи в чорному костюмі та використовуючи музичні ефекти, що додавали таємничості його виступам.

Цей образ "скрипаля диявола" супроводжував Паганіні протягом усього життя, а після його смерті став важливою складовою його спадщини.

Легенда про "скрипаля диявола" стала символом високого рівня майстерності та необхідної жертвовності, яку потрібно було зробити для досягнення такого рівня мистецтва. Цей образ став важливим елементом культурної спадщини і мав значний вплив на сприйняття творчості Паганіні та класичної музики взагалі. Він створив новий стандарт виконавської майстерності та відкрив нові можливості для музикантів.

Образ "скрипаля диявола" також відображав неабияку внутрішню боротьбу Паганіні, його страхи та темряву, які він втілював у своїх виступах. Він намагався передати свої емоції та почуття через музику, створюючи враження, що його гра надзвичайна та надприродна. Це забезпечило йому величезну популярність та шану серед слухачів.

Легенда про "скрипаля диявола" продовжує жити й досі, адже Паганіні залишив незабутнє враження на світ класичної музики. Він відкрив нові горизонти у грі на скрипці, став втіленням відваги та самовідданості у музичному мистецтві. Його вплив на наступні покоління музикантів був величезним і сприяв розвитку скрипкової техніки та музичного виразу.

Таким чином, образ "скрипаля диявола" та його зв'язок з Паганіні стали невід'ємною частиною його життя та творчості, символізуючи його неперевершену майстерність, сили й емоційну глибину в музиці.

4. Дослід сценарія, режисерські рішення та концепція вистави "Скрипаль диявола".

"Скрипаль диявола" - це вистава, заснована на романі Мішеля Фюстеляна "Скрипаль диявола", який був опублікований у 1984 році. Цей роман став дуже популярним завдяки своєму захоплюючому сюжету та вражаючій атмосфері. Часто виставу презентують як драму з елементами трилера і фантастики.

Сценарій вистави "Скрипаль диявола" зазвичай зберігає основні події і характери з роману, але варіюється у різних постановках. Для кожної вистави режисер робить свої унікальні рішення щодо постановки, вибору сценографії, музичного супроводу та інших аспектів, що допомагають підкреслити особливості ідеї та настрою п'єси.

Концепція вистави "Скрипаль диявола" може бути різноманітною, але зазвичай режисери намагаються зосередитися на основних темах роману, таких як боротьба між добром і злом, мистецтво, жертвність та втрата невинності.

Один з можливих сценаріїв вистави може починатися з вступу до головного героя - талановитого скрипаля, який прагне до досягнень у своїй музичній кар'єрі. Потім він зустрічає загадкового диявола, який пропонує йому виграти унікальну скрипку, що має надзвичайну силу. Головний герой погоджується на угоду, але поступово розуміє, що магічна скрипка вимагає від нього великих жертв, зокрема його душу.

Режисерські рішення та концепція вистави можуть варіюватися залежно від інтерпретації та виконавців. Однак, основні елементи, які можуть бути досліджені в цьому контексті, включають:

Сюжет: "Скрипаль диявола" розповідає історію талановитого скрипаля, який укладає угоду з дияволом, отримуючи надзвичайні музичні здібності. Протягом вистави розкриваються наслідки цієї угоди та внутрішній боротьба головного героя.

Атмосфера і візуальний стиль вистави "Скрипаль диявола" можуть бути створені такими способами:

Темрява і світло: Режисер може використовувати світло та тіні, щоб створити контрастну атмосферу. Візуально це може бути відображено шляхом використання протиставлення яскравого освітлення для сцен з радісними моментами та темних, затемнених областей для показу напруження та драматичних моментів.

Символіка та метафори: Режисер може використовувати символіку та метафори, щоб підкреслити основні теми твору. Наприклад, можна використовувати образи вогню, диму або тіней, щоб відображати присутність диявола або внутрішню боротьбу головного героя.

Вогонь: Вогонь може бути символом страсті, творчості та сили. Режисер може використовувати образ вогню для відображення внутрішньої сили та пристрасті головного героя. Вогонь може бути присутнім у сценографії, освітленні або навіть у виступах акторів.

Дим: Дим може використовуватися як символ таємниці, хитрощів та змушення до обману. Режисер може використовувати ефекти диму, щоб створити загадкову та містичну атмосферу під час сцен, пов'язаних з дияволом або його втручанням.

Тіні: Тінь може слугувати символом темних сил або підсвідомих бажань головного героя. Режисер може використовувати графічні ефекти, проекції або розташування акторів, щоб створити інтригуючі тіні, які відображатимуть внутрішню боротьбу героя.

Інструменти: Скрипка та інші музичні інструменти можуть мати символічне значення, що відображає пристрасть до музики та відносину головного героя зі своїм даром. Режисер може надати особливу увагу деталям інструментів, їх звуку та способу гри, щоб передати емоції та стан героя.

Дзеркала: Дзеркала можуть бути використані як символ самопізнання, внутрішньої рефлексії та боротьби зі своїми демонами.

5. У виставі "Скрипаль диявола" творчість Нікколо Паганіні може впливати на режисерський підхід наступними способами:

Виконавці: Режисер може шукати музикантів, які володіють виразними скрипковими техніками, схожими на ті, що використовував Паганіні. Це може включати високу швидкість гри, використання складних акордів та вирізняються віртуозністю.

Експресія: Режисер може наголосити на емоційній інтенсивності творчості Паганіні, використовуючи сцени з напруженою, жагучою атмосферою. Це можуть бути сцени сольних виступів скрипалів, підкреслені рухливими світловими ефектами та динамічним звуковим супроводом.

Візуальне відображення: Режисер може використовувати візуальні елементи, що натякають на виконавський стиль Паганіні. Наприклад, використання швидких камерних рухів камери під час музичних виступів або замедлені зображення для виділення важливих моментів.

Музичний вибір: Режисер може включити композиції, які були написані саме Паганіні або характеризують його стиль. Це можуть бути його скрипкові концерти або фрагменти творів, в яких використовуються характерні техніки, такі як двокорди, підвищена складність артикуляції тощо.

Персонажі та сюжет: Режисер може створити персонажа, який натхненний життям та творчістю Паганіні. Цей персонаж може відображати його внутрішню боротьбу

Творчість Нікколо Паганіні має великий вплив на виставу "Скрипаль диявола" як музичного генія, а його скрипка виступає важливою частиною сюжету. Ось деякі аспекти творчості Паганіні, які можуть бути використані в режисерському підході до вистави:

Віртуозність: Паганіні був відомий своїми надзвичайними виконавськими навичками та технікою гри на скрипці. Режисер може намагатися відтворити цю віртуозність у виставі, використовуючи сцени з вражаючими скрипковими соло або складними виконавськими партіями для головного героя.

Експресія та емоції: Музика Паганіні відома своєю експресивністю та здатністю передавати широкий спектр емоцій. Режисер може використовувати музику Паганіні як засіб передачі емоцій головного героя та розкриття його внутрішнього світу.

Тематика містики та диявола: У творчості Паганіні присутня тематика містики, диявола та загадковості. Режисер може використовувати ці елементи

для створення загадкової атмосфери вистави та підкреслення сюжетних нюансів.

Індивідуальний стиль: Паганіні мав унікальний стиль гри, який відрізнявся від класичного. Режисер може використовувати цей факт, відтворюючи особливості стилю Паганіні у виконанні музичних номерів та характері головного героя.

Стрес та темна сторона слави у житті Паганіні можуть бути відтворені в режисерському підході до вистави "Скрипаль диявола" наступними способами:

Відображення внутрішньої боротьби: Режисер може створити сцени, що відображають внутрішню боротьбу головного героя зі стресом, невдачами та психологічними труднощами. Це можна зробити за допомогою використання змін у освітленні, звуку та акторської гри, які передають емоційний стан героя.

Зображення темних моментів: Режисер може показати темні моменти в житті Паганіні, такі як його хвороба, самотність або відчуженість. Це може бути відображено за допомогою використання темних кольорів, затемнених сцен або символічних образів, що відтворюють його внутрішній світ.

Зображення пристрасті та компульсивності: Режисер може створити сцени, що показують пристрасть Паганіні до музики та його компульсивне занурення у творчий процес. Це може бути відтворено за допомогою енергійних та емоційно насичених виступів актора, а також за допомогою використання швидкого руху, візуальних ефектів та сильного звукового супроводу.

Показ негативного впливу слави: Режисер може зобразити темну сторону слави, яка вплинула на Паганіні, таку як самозадоволеність, злість або відчуженість від оточуючих.

Це може бути показано через взаємодію головного героя з іншими персонажами, зміну його поведінки або використання символічних образів. Наприклад:

Взаємодія з іншими персонажами: Режисер може показати, як слава та успіх Паганіні впливають на його стосунки з оточуючими. Він може стати високомірним або відчувати відчуженість від інших персонажів. Це можна

показати через діалоги, сцени конфліктів або взаємодію зі заздрісними чи неприязними персонажами.

Зміна поведінки: Режисер може показати зміну поведінки головного героя під впливом слави. Паганіні може стати більш самовпевненим, агресивним або навіть самодеструктивним. Зміна поведінки може бути показана через зміну міміки, жестикуляцію або стиль виконання музики.

Символічні образи: Режисер може використовувати символічні образи, що відображають темну сторону слави Паганіні. Наприклад, він може використовувати маску або костюм диявола, який символізує його поглинення темрявою або пакт з дияволом. Такі образи можуть бути використані як частина сценографії, костюмів або візуальних ефектів.

Використання цих режисерських прийомів дозволить показати темну сторону слави та внутрішній конфлікт головного героя вистави "Скрипаль диявола".

6. Постановка вистави "Скрипаль диявола" включає в себе наступні елементи:

Вибір артистів і режисерська команда: Режисер формує команду артистів, вибирає головного героя та інших персонажів відповідно до вимог сценарію.

Сценографія та декорації: Режисер обирає відповідні декорації та сценографію, щоб відтворити атмосферу твору. Наприклад, можуть використовуватись сцени концертних залів, резиденцій або темних і загадкових місць, що підкреслюють тематику вистави.

Костюми та грим: Режисер співпрацює з художником по костюмах та визначає стиль костюмів, який відповідає епохі, настрою та персонажам. Грим також може використовуватись для створення відповідного образу героїв, зокрема, можуть бути використані символічні елементи, що підкреслюють їхню роль у виставі.

Музика та звуковий супровід: Режисер співпрацює з композитором або використовує музику Паганіні та інших композиторів, яка допомагає підкреслити настрій та емоції сцен. Звуковий супровід може включати ефекти, звуки скрипки та інші аудіоелементи для створення підходящої атмосфери.

7. Мотивація вибору теми хореографічної постановки, ідейно-тематичний аналіз.

Першим, що надихнуло мене на створення цієї постановки була музика. Я завжди захоплювалась творчістю Сергія Рахманінова, він один із яскравих представників фортепіанного мистецтва. Його творчий шлях неодноразово перетинався з культурно-мистецьким життям Києва та інших міст України. 18 жовтня 1893 у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою — «Алеко». У рік київської прем'єри «Алеко» були видані романси Рахманінова за творами Тараса Шевченка у вільному перекладі російського поета Олексія Плещеева — «Дума» й «Полюбила я на печаль свою». Менш відомою є обробка Сергія Рахманінова української народної пісні «Чоботи» для хору а капела. Його творчість завжди надихала мене, неймовірні фортепіанні концерти та інші твори, і якось я натрапила на його «Рапсодію на тему Паганіні» в мене одразу ж виникли ідеї для створення хореографічної постановки. Музика цього композитора дуже мелодична, танцювальна, яскрава, є своя цікава стилістика.

Згодом мені захотілось більше дізнатись про життя самого Паганіні, зрозуміти його як людину, він був унікальним, не таким як усі і це створювало навколо нього багато шуму, різних вигадок та пліток. Люди говори про його зв'язок з потойбічними силами, що він уклав угоду з самим Дияволом, бо вони ніколи не чули і не бачили, щоб людина володіла на стільки вправно інструментом. Журналісти звинувачували музиканта у всіх смертних гріхах, підливали масла в вогонь і церква. Шлейф безглуздих «викриттів» супроводжував Нікколо по всій Європі. Ну, а маестро більше цікавило власна творчість.

Всім znana історія, коли у Нікколо порвались три струни на скрипці під час виступу, і він зміг дограти свій твір на одній струні, це було чимось неймовірним для звичайних людей. Яке насичене життя він прожив. Він був дуже популярним серед жінок, як якась рок-зірка зараз, так і він був колись. Незліченна кількість коханок, таємних романів, це також створювало навколо нього «дурну» славу. Але, єдина жінка яка залишилась з ним на все життя- це скрипка. Він володів нею бездоганно, вона пройшла з ним на протязі всього життя і не залишила його до самої смерті. Ось саме про цей зв'язок мені хочеться розповісти у постановці.

8. Інформаційні джерела

Ще одним поштовхом для створення постановки став фільм «Паганіні скрипач Диявола». Режисер фільму Бернард Роуз зміг розповісти про життя генія-скрипача, він об'єднав розповіді про Паганіні і зібрав їх в єдиний сюжет. В фільмі знявся відомий скрипач сьогодення Девід Гаррет, також дуже талановитий скрипач, саме це також стало «фішкою» в фільмі. Часто буває, що режисери бояться брати не професійних акторів до своєї стрічки, на роль чи то музиканта, чи танцюриста. Але неозброєним оком буде видно, чи актор дійсно вміє грати на інструменті або пластично рухатись у танці. Мені дуже сподобалось, що взяли професійного музиканта, він дуже вдало підходив і зовнішністю, і талантом на роль Паганіні.

Також я перечитала багато дописів про Нікколо, історії його життя, але він мав багато чого таємного, що вже ніколи світ не дізнається, чуток мабуть більше ніж правди. Його портрети також дуже загадкові, вони підказували мені образ героя.

9. Творчий задум

1) лібрето

Площа в італійському місті Генуя. Місто живе своїм життям, багато людей, які кудись спішать, чимось займаються. Тут на площі з'являється молодий музикант, він починає грати розбавляти цей буденний світ своєю музикою, але люди ігнорують гру, проходячи повз нього. Ось на площі з'являється дама, в оточенні своїх кавалерів, дуже приваблива, гарно вдягнена, вона також відрізняється від усіх інших людей, особливо для молодого Паганіні. Вона звернула увагу на Нікколо, але пройшла як і всі інші повз нього. За цим всім весь час спостерігав «чорний чоловік», та ось він звертається до Нікколо. Ця розмова назавжди змінить життя Паганіні. Диявол показує скрипалю як його життя може перевернутись разом із ним, що він набуде неймовірної слави, всі люди будуть у його ніг, в нього буде все

чого він побажає. Музикант заключає контракт із Дияволом, та як зі змахом чарівної палички все різко змінюється для Паганіні.

Проходив час, ось вже Паганіні має величезну славу, в нього багато грошей, жінок та розваг, але він все так само самотній. Але, як завжди, поряд тільки одна жінка- це скрипка, вона наче якась мрія приходить до скрипаля і надихає його на створення нової музики.

Аж ось він зустрічає Антонію, жінку, яка не виходила в нього з голови весь цей час. Ця зустріч була зовсім не випадковою, її привів до Паганіні Диявол, щоб показати всю суть плотської любові.

Після нетривалого роману Антонія покидає Ніколло, вона вчинила з ним так само, як із іншими чоловіками. Вона залишила йому розбите серце, але він на завжди зрозумів, що єдина жінка яка завжди буде біля нього це – скрипка. Тільки вона володіла ним безроздільно до самої смерті.

2) Дійові особи

Нікколо Паганіні- наймовірно талановитий скрипаль. Бліде, немов воскове, обличчя, сплутане чорне волосся, великий гачкуватий ніс, палаючі як вугілля очі і величезний шарф, який укутує всю верхню половину тіла. При погляді на портрет люди шепотіли: «На біса схожий». Має розгульний характер, багато чого чекає від життя, та все бере з нього.

Диявол- хитрий, цинічний та злий. Але він до скону служив Паганіні, чекаючи на нього вже в іншому світі.

Скрипка – втілення чогось духовного та вічного, мрії, натхнення та любові.

Антонія Б'янка – молода дама, з вищого світу. Приваблива зовні, але дуже хитра, перебирає та управляє чоловіками .

3) Задачі репетитора

Насамперед це образи, треба донести суть акторської гри, що кожний персонаж представляє собою у спектаклі. Якщо Паганіні має бунтарський характер, але все таки, в нього добра душа яка прагне чогось більшого від життя, тому йде проти правил. Диявол- це темна фігура у постановці, його

образ має бути лукавим, сильним, хитрим. У пластиці рухи мають бути виконанні легко, стрімко різко із широкою амплейтурою. Кисті рук напружені. Через такі руки передається жорсткий і сильний образ Демона.. Скрипка- це мрія, це що неймовірно легке, світле, але в той же час вона і тільки вона цілком володіє Паганіні. Танцівниця повинна зуміти показати пластикою дуже м'які, плинні рухи, які переходять один в одного. Антонія- це самозакохана жінка, яка може подарувати свої почуття, але зовсім не надовго. Вимога виконання: плавна але водночас стрімка, впевненість у рухах Треба показати контрастний перехід від дуже ніжної скрипки, до більш різкої Антонії.

Звичайно техніка виконання та музичність. Артисти мають додавати і продумувати власні відчуття даного їм образу у танці. Репетитор має уважно слідкувати за чистотою виконання танцювальних па, зуміти розкрити у виконавцях творчий підхід і зважити їх думку на рахунок відчуття образу, характеру хореографії і скорегувати, та направляти артистів у найкращому акторському і пластичному виконанні хореографії.

4) Сценарно-композиційний план хореографічного твору: драматургічна будова

Експозиція: Площа в італійському місті Генуя, місто живе своїм життям. Поява Паганіні, він прагне звернути на себе увагу міста, але ніхто з людей на реагує на нього. Ось на площі з'являється Антонія зі своїми кавалерами, вона одразу захопився її вродою, але вона так само спокійно пішла далі повз нього.

Зав'язка: Місто завмирає, Паганіні помічає людину в чорному, який весь час спостерігав за ним. Цей чоловік починає спілкуватись з Нікколо, та показує йому як його життя може змінитись разом з ним. Він показує йому славу, багатство, жінок, ну і звичайно Антонію як так запала в душу молодому музиканту. Паганіні дуже зваблює ця пропозиція і він погоджується.

Розвиток дії: Паганіні вже у красивому будинку, він намагається збагнути, що з ним відбулось, він бере свою скрипку та починає грати. Наче ведіння супроводжує його гру, неймовірно легка та красива дівчина танцює разом із Нікколо. Але цю мить пририває Диявол, він повертає нашого героя на землю

і той бачить багато людей навколо нього, які з захопленням аплодують його грі. Багато жінок які прагнуть уваги, серед них і Антонія.

Кульмінація: ось вони вже разом, він та Антонія, як він завжди і мріяв. Він закохався в неї ще з першої зустрічі, вона наче відповідає на його почуття щиро, дарує йому шматочок себе. Але це тривало зовсім не довго, Диявол показує йому, що Антонія продовжує заводити все нові та нові романи. Це розбиває серце скрипалю, він вже ні до кого не відноситься із щирістю, окрім однієї Скрипки. В думках вона жива для нього, тільки вона володіє ним повністю і без останку, це були єдині щирі його почуття.

Фінал: ось весь вир життя великого скрипаля, безліч виступів, жінок, грошей, розваг. Всі люди завжди біля нього, але вони проходять скрізь життя, окрім вічного слуги маестро Диявола та Скрипки, яка згодом стає власністю Диявола

5) Музично-хореографічний сценарій

Експозиція: Introduction: Allegro vivace

Tema: L'istesso tempo

Variation 1: (Precedente)

Variation 2: L'istesso tempo

Variation 3: L'istesso tempo

Variation 4: Piu vivo

Variation 5: Tempo precedente

Variation 6: L'istesso tempo

Зав'язка: Variation 7: Meno mosso, a tempo moderato

Variation 8: Tempo I

Variation 9: L'istesso tempo

Variation 10: Poco marcato

Розвиток дії: Variation 11: Moderato

Variation 12: Tempo di minuetto

Variation 13: Allegro

Variation 14: L'istesso tempo

Кульмінація: Variation 15: Piu vivo scherzando

Variation 16: Allegretto

Variation 17: Allegretto

Variation 18: Andante cantabile

Фінал: Variation 19: A tempo vivace

Variation 20: Un poco piu vivo

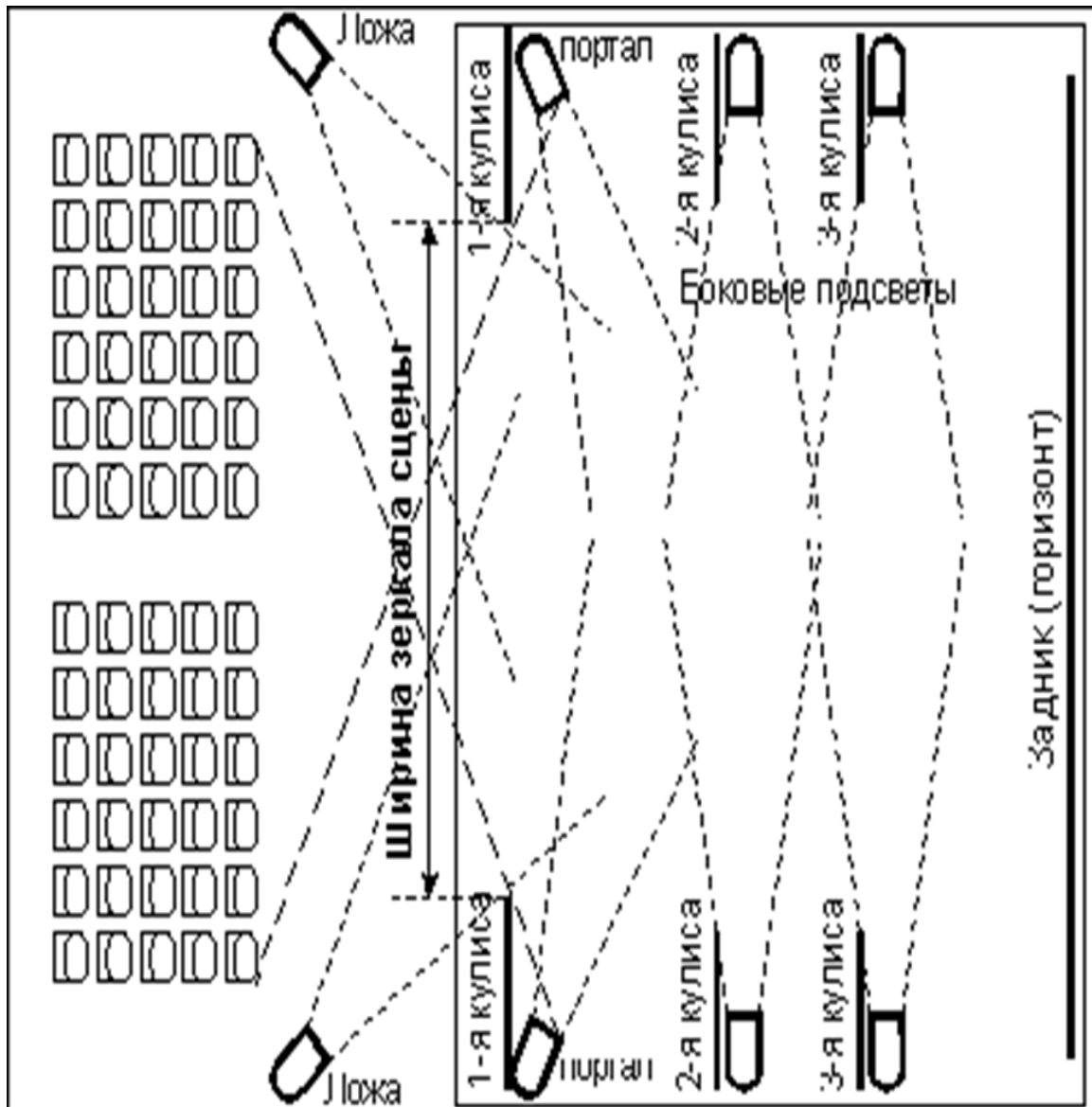
Variation 21: Un poco piu vivo

Variation 22: Un poco piu vivo (Alla breve)

Variation 23: L'istesso tempo

Variation 24: A tempo un poco meno mosso

б) Архітектонічна будова: план сцени

7) Хореографічний текст: основна комбінаторика балету

Експозиція: (вихід Паганіні) 1-8 Sissone glissade grand assemble faille pas couru jete; 1-8 sissone (в лево) бег до діагоналі; 1-8 tombe pas de bourre glissade assamble pirouette; 1-8 ballote ballote tombe pas de bourre, ballote ballote tombe

pas de bourre; 1-8 взяв скрипку; 1-8 arabesque glissade fouette balance tour de forse arabesque tombe; 1-8 tombee coupe jete, tombe coupe jete arabesque chasse saut de bacque .

Зав'язка: 1-8 arabesque faille pas chasse en attitude ,1-8перехід через demi ronde в arabesque, 2 кроки + pas de chat; 1-8 tombe pas de bourre, tombe pas de bourre крок правою ногою на croise ліва підставляється до неї soutenu; 1-8 4 tours з 4 позиції (схід у 2 позицію вільну) крок правою ногою ліва йде за себе наче колом; 1-8 2 кроки в перед Tour chaine (4 оберти) 2 кроки в перед Tour chaine (4 оберти); 1-8 arabesque chasse saut de bacque tours в attitude; 1-8 4 кроки назад soutenu; 1-8 підходить до Паганіні

Розвиток дії: Паганіні сидить на стільці 1-8 встає та робить три кроки наза повертається через ліве плече та робить tour de forse закынчує у 4 позиції; 1-8 tour en dd soutenu біжить по сцені, наче когось шукаючи; 1-8 виходить Скрипка та зупиняє його; 1-8 вони роблять 4 кроки в перед і Скрипка стає в позу arabesque; 1-8 tour lent переходячи в attitude; 1-8 з відти йде підтримка (партнер тримає дівчину однією рукою, а в неї шпагат в ногах) 4 оберти спустив і вони відтягнулись один від одного; 1-8 з'явився диявол та скрипка зникла зі сцени

Кульмінація: (соло Диявола) 1-8 2 кроки soutenu passe правою ногою потім виходить назад по діагоналі переходячи soutenu; 1-8 крок на cruise правою ногою(закрите положення) ліва підставляється права переводиться назад так само в іншу сторону; 1-8сприжка на ліву ногу права йде рондом за себе переходячи в tour в attitude; 1-8 два кроки назад 2 кроки tour de forse (як підхід) rond en l'air; 2 кроки soutenu 2 tombe pas de bourre (в право)

Фінал: (виходять жінки на сцену) спільна комбінація 1-8 arabesque faille pas chasse en attitude ,1-8перехід через demi ronde в arabesque, 2 кроки + pas de chat (як підготовка до наступної комбінації) , 1-8 releve на ліву ногу в позу ecarte вперед (руки у allonge) крок на праву ногу сценічне pas de bourre, (теж саме з іншої ноги), 1-8 Tour chaine (4 оберти) зупинка біля Паганіні (ігрова сцена) 1-8 pas de basque faille passé поза cruise 1-8 tour en de крок tombe arabesque 2 кроки soutenu

8) Костюмі та декорації

Костюм Нікколо в першій сцені прості брючні штани та сорочка, можливо ще жилет, костюм створюємо під епоху того часу. В 3 сцені можна вдягнути в піджак, начебто фрак. Колір брюк темно коричневий та світла сорочка.

Скрипка в легкій шопенівці або хітоні, але не пишної, щоб виглядала наче видіння, ніжно рожевого або персикового кольору, зі спущеними плечима.

Антонія уже в об'ємній шопенівці, важкій, чим і відрізняється від Скрипки. Темно фіолетового кольору, також зі спущеними плечима, костюм може бути чимось прикрашений або квіткою, або камінням, брошкою.

Диявол вдягнений у строгий костюм чорного кольору, видніється тільки біла сорочка, є жилет, та довгий жакет.

Костюм Антонії

Костюм Скрипки

Костюм Паганіні

Паганіні та Скрипка

Костюм Диявола

Декорації.

Сценічне оформлення вистави буде за допомогою проектора, що буде відображати зображення на білий екран, на якому будуть з'являтися графічні малюнки, відповідні до змісту дії, яка відбувається на сцені:

- 1) Експозиція та зав'язка: картинка з італійським містом, на сцені можуть стояти не великі декорації, які допомагають зробити атмосферу міста. Світло сценічне досить яскраве
- 2) Розвиток дії: картинка кімнати, на сцені може стояти стіл, стілець ноти. Світло вже більш приглушене
- 3) Кульмінація: все та ж сама кімната, але з появою Скрипки задній план сцени стає білим, бо скрипаль наче знаходиться у своїх думках. Світло м'яке, промінь світла супроводжують пару. В кінці номеру ЗТМ.
- 4) Фінал: знову те ж саме місто, яскраве світло. Під кінець номеру луч на Диявола, інша частина сцени знаходиться у темряві.

10. Висновок

Під час роботи над своїм проектом, я відкрила в собі нові можливості та вміння які раніше здавалися для мене чимось неосяжним. Взагалі коли я почула завдання на цю випускную роботу, мені здалося, що мені це не під силу. Постановка цілого балету, хоча й не довшого за один акт. З'явилося велике питання: а що я хочу поставити, як і з якою музикою. І тут, як зі змахом чарівної палички, я почула музику Рахманінова «Рапсодія на тему Паганіні» і все, в мене з'явилась одразу ідея. Взагалі, Рахманінов – один із моїх найулюбленіших композиторів, його твори завжди надихали мене. І тема самого скрипаля Паганіні, про над людину для того часу, з таким насиченим життям, про його «потойбічний» зв'язок з чимось неіснуючим. Ось саме з цих причин я захотіла втілити цю ідею.

Мені стало цікаво все більше і більше дізнаватись про самого Паганіні, читала багато його біографій та розповідей. Скільки всього люди того часу говорили про нього, скільки малювали його портретів і зображували наче якимось демоном. Про його талант мабуть почув весь світ, ну і звичайно про його витівки в суспільстві, тому пліток біля нього було чимало. Також зняли чудовий фільм «Паганіні скрипаль диявола» він також дав свій вплив на моє уявлення про героїв, як мені хочеться їх зобразити у виставі.

Ну і звичайно творчий процес... Балетмейстерство- це надзвичайно важка праця. Мені, як артистки балету, вдалось приймати участь у декількох постановочних процесах. Найбільші з них: ще з навчання у академії в «Українській сьюті» Д.Р.Клявіна, так потім вже у театрі в постановці А.Шошина «Історії у стилі танго», та в сучасному балеті «Under the tide» К.Левера. Всі ці маестро неймовірно талановиті, і я пишаюсь тим, що мала змогу працювати з такими людьми, і ще сподіваюсь попрацюю. Я спостерігала як митці виліплювали своє хореографічне «дитя». Як підбиралась та аранжувалась музика, як підбирались танцівники на роль тих чи інших партій, сам процес постановки хореографії, світло, декорації, костюми та інше. І як потім все це стало єдиним полотном, як хвилююче приймати участь у прем'єрі та як потім приємно дивитись на результат.

Тому намагалась і в своїй постановці використати весь цей багаж знань як найкраще. Хоч я не відтворила весь спектакль, але можливо в майбутньому ця робота нагадає мені про цей досвіт і я поставлю його в повній мірі, зі всіма танцівниками, з повноцінними декораціями та костюмами. Це моя маленька мрія, яка може стати реальністю.