

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДП «КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Кафедра хореографії
(КХ(БЗ)41/4)

Дипломний проект

Тема роботи:

«Для тебе, як небо» по мотивам роману Ніколаса Спаркса
«Найкраще в мені»

Студентки 4 курсу
Кафедри хореографія
форма навчання заочна
Якимович Ілона
Володимирівна
Викладач Шляхтич
Олеся Сергіївна

Київ 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ НІКОЛАСА СПАРКСА	5
АНАЛІЗ ТВОРУ «НАЙКРАЩЕ В МЕНІ»	7
МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ТЕМИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПОСТАНОВКИ, ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ	12
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМОДІЯ	14
ТВОРЧИЙ ЗАДУМ	18
ВИСНОВОК	30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	31

Вступ

У ці часи великої невпевненості та турботи, коли світ стикається з випробуваннями, які ми ніколи не могли передбачити, роль мистецтва та літератури набуває особливого значення. Сьогодні я відчуваю необхідність висвітлити тему кохання та вірності в контексті нинішніх реалій.

Обравши роман Ніколаса Спаркса "Найкраще в мені" для дослідження та створення власної творчої інтерпретації «Для тебе, як небо», я намагаюся пролити світло на те, що кохання є важливим аспектом нашого існування, особливо в періоди складних випробувань та війни. У цьому творі, через призму відносин головних героїв, я бажаю нагадати глядачам про непереможну силу кохання та вірності, які залишаються незмінними в будь-яких обставинах.

Актуальність теми: Тема дослідження про кохання та вірність у контексті сучасних випробувань та війни є дуже актуальною у наш час. У світі, де глобальні конфлікти та невпевненість в майбутньому є поширеними явищами, питання про цінність та сутність людських відносин та почуттів стає більш нагальним.

Проблематика: Основна проблематика полягає у розумінні та висвітленні того, як кохання та вірність можуть впливати на життя людей у періоди війни та невпевненості, які вимагають великої сили духу та моральної стійкості.

Об'єкт дослідження: Об'єктом дослідження є явища кохання та вірності у контексті війни та нинішніх соціокультурних реалій.

Предмет дослідження: Предметом дослідження є взаємозв'язок між коханням та вірністю у періоди війни, а також їх вплив на психологічний та емоційний стан людей.

Мета: Метою даного дослідження є не лише проаналізувати та проінтерпретувати твір Спаркса, але й використати його як засіб висловлення глибоких почуттів та емоцій, що мають суттєве значення в нинішньому контексті.

Завдання:

- Проаналізувати концепцію кохання та вірності у сучасних умовах.
- Вивчити вплив війни та невпевненості на стан та почуття людей.
- Розглянути приклади кохання та вірності у різних соціокультурних контекстах.
- З'ясувати, які механізми розвиваються в людських відносинах в умовах кризи.

Методи дослідження: Для досягнення поставлених цілей використовуються такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, історичний аналіз, інтерв'ювання та аналіз власного досвіду.

Ступінь вивченості цієї теми: Хоча тема кохання та вірності вже багато років привертає увагу дослідників та літераторів, вивчення її в контексті сучасних війн і конфліктів залишається досить обмеженим. Тому, ступінь вивченості цієї теми залишається середньою, що відкриває широкі можливості для нових досліджень та висновків.

Життя та творчість Ніколаса Спаркса

Ніколас Спаркс - визнаний майстер сучасної американської літератури, чий роман надихають та зберігають віру у справжнє кохання та глибокі людські почуття. Його творчість прославилася завдяки чуттєвим романтичним історіям, що виткані з відтінками мелодрами та драми, здатні захопити та залишити слід у серцях читачів.

Творчий шлях:

Ніколас Спаркс народився 31 грудня 1965 року в Омаха, штат Небраска. Відзначившись яскравими здібностями та пристрасним бажанням писати, він випускався зі ступенем бакалавра в економіці з Університету Північної Кароліни. Закінчив університет Нотр Дам у 1988 році. Є автором 18 опублікованих новел, вісім з яких (Пам'ятна прогулянка, Послання у пляшці, Записник, Тиха гавань, Дорогий Джон, Щасливчик, Остання пісня, Найкраще в мені) були адаптовані та екранізовані у кінематографі. Попри свої дослідження в області бізнесу, Спаркс завжди зберігав внутрішню палку до літератури та мистецтва слова.

Його літературний дебют відбувся у 1996 році з випуском роману "Ноутбук", який миттєво став бестселером та здобув величезну популярність серед читачів. Після цього Спаркс продовжував писати та публікувати романи різного жанру, заслуговуючи визнання як від критиків, так і від широкої аудиторії.

Чотири з його новел знайшли своє відображення у повнометражних фільмах: Послання у пляшці (1999), Пам'ятна прогулянка (2002), Щоденник пам'яті (2004) та Найкраще в мені. На стан березня 2006 року ці картини отримали такі збори:

Послання у пляшці - \$118 мільйонів

Пам'ятна прогулянка - \$47 мільйонів

Щоденник пам'яті - \$115 мільйонів

Найкраще в мені - \$35 мільйонів

Ці успіхи зробили твори Ніколаса одними з найприбутковіших франчайзів у Голлівуді.

Біографія:

Вивчаючи біографію та творчий шлях Ніколаса Спаркса, я зрозуміла, щоб він дуже багатогранна та талановита людина, яка заслуговує на більший обсяг слави ніж зараз надають сучасним митцям сьогодення.

Мене здивували деякі факти його життя, наприклад, що перш ніж стати письменником, Спаркс працював як музикант. Він грав на клавішах у коледжному рок-гурті, а його брат був гітаристом. Це показує, що Спаркс дійсно людина творчості. Також, коли я читала про нього я дізналася, що Спаркс визнає, що багато із його ідей для романів приходять до нього під час бігу. Він вважає біг за своїм особистим часом для роздумів і творчості. Це для мене було великим здивування і показником, що все таки ми маємо з Спарксом трошки більше спільного ніж я могла уявити, а саме любов до фізичних вправ та спорту.

Поза його творчими досягненнями, Спаркс також є успішним сім'янином та батьком. Він щасливо живе з дружиною та п'ятьма дітьми в Північній Кароліні, де, незважаючи на зайнятість письменника, він знаходить час для родинних радощів та відпочинку.

Завдяки своїй невідчужливій унікальному стилю письменства та здатності створювати емоційно відчутні історії, Ніколас Спаркс став одним з найбільш впливових і відомих авторів нашого часу, чий твори перетинають культурні та мовні бар'єри, залишаючись актуальними та популярними в усьому світі.

Щодо створення "Найкраще в мені", Спаркс розповідав, що історія була натхненною подіями з його особистого життя, зокрема розлученням його батьків. Це зробило тему кохання і відданості особливо близькою до його серця.

Аналіз твору «Найкраще в мені»

У рамках свого дипломного дослідження я звернулася до аналізу твору "Найкраще в мені" Ніколаса Спаркса з метою розкриття впливу творчості письменника на читачів та виявлення їхньої реакції на дану книгу порівняно з іншими творами автора.

В процесі дослідження я ретельно вивчила відгуки та рецензії на різні твори Ніколаса Спаркса, які були опубліковані читачами та критиками. За допомогою аналізу цих відгуків, я намагалася виявити основні тенденції у сприйнятті творчості письменника, а також зрозуміти, що саме читачі віділяють позитивного та негативного в його книгах.

На основі отриманих даних, я зробила висновок про те, що багато читачів цінують талант Спаркса в створенні емоційно збурих історій про кохання та вірність, які залишають невимовну слід в їхніх серцях. Однак, деякі критики відзначають недоліки у розвитку сюжету, недостатню глибину персонажів та передбачуваність дій.

Приклади критики взяті з інтернету:

1. "Хоча книга має власну привабливість та неповторну атмосферу, я відчував, що історія стала трохи передбачуваною та кліше. Деякі сцени здавалися штучними, а розвиток сюжету місцями залишав бажати кращого."
2. "Це було таке дивовижне читання! Історія кохання яка захоплює та розчулює одночасно. Я відчувала кожну їхню радість та біль, і книга залишила у мені незабутній слід. Спаркс - майстер романтики!"
3. "Книга 'Найкраще в мені' відображає традиційні теми та мотиви, характерні для творчості Спаркса. Однак, вона також пропонує нові відтінки та перспективи на кохання та вірність, які роблять її відмінною серед інших його творів."
4. "Книга 'Найкраще в мені' виглядає як типовий представник комерційного роману, який не несе жодного новаторства або глибини. Історія занадто проста та стереотипна, а діалоги залишають бажати кращого."

5. "Читаючи 'Найкраще в мені', я не відчував емоційної прив'язаності до персонажів або зацікавленості у їхній долі. Сюжет був надто пласким, а письмо - манерним та неоригінальним."

На основі отриманих відгуків та рецензій на книгу "Найкраще в мені" Ніколаса Спаркса, я хотіла б висловити свої думки щодо покращення моєї постановки "Для тебе, як небо".

Позитивні відгуки підкреслюють глибоке емоційне звучання та пристрасне відображення відносин між головними героями. Читачі цінують талант автора у створенні відчутних історій кохання, які спонукають до відчуттів та розмірковувань. Тому у своїй постановці я думаю зробити акцент на поглиблення внутрішніх конфліктів та розвиток характерів, щоб створити більш емоційно насичену та зворушливу атмосферу.

Негативні відгуки вказують на передбачуваність сюжету та недостатню глибину персонажів. У своїй постановці, я можу звернути більше уваги на розвиток сюжетних ліній, додати несподіваних поворотів та деталізації, щоб зробити історію більш цікавою та непередбачуваною для глядачів.

З урахуванням цих відгуків, я планую вдосконалити мою постановку, зосереджуючись на розвитку характерів та зміцненні сюжетних перипетій, щоб створити вражаючий та неповторний театральний досвід для глядачів.

У рамках мого дослідження я провела аналіз роману "Найкраще в мені" Ніколаса Спаркса та його екранізації, зокрема порівняла їх між собою для визначення плюсів та мінусів кожного формату. Метою цього аналізу було виявлення найсильніших і найслабших аспектів книги та фільму, а також визначення того, які аспекти можуть бути використані для вдосконалення моєї постановки "Для тебе, як небо".

Наскільки стосовно думок Спаркса про фільм "Найкраще в мені", він відзначив, що був задоволений роботою знімальної групи та виконанням акторів. Він відмітив, що хоча деякі деталі можуть відрізнятися від книги, він залишався вірним дусі оригінального твору.

Перш за все, варто відзначити, що як книга, так і фільм мають свої унікальні переваги та недоліки. Книга надає більше можливостей для розвитку персонажів та глибшого розкриття їхніх внутрішніх світів через внутрішні

монологи та детальні описи. З іншого боку, фільм може бути більш доступним для глядачів та надає візуальну привабливість, що може підсилити емоційне сприйняття історії.

Однак, книга може бути схильна до суб'єктивного сприйняття та вимагає більше часу для читання, в той час як фільм може бути скорочений у порівнянні з оригінальним твором та втрачає деякі деталі та глибину сюжету.

Я провела власний аналіз екранізації роману Ніколаса Спаркса «Найкраще в мені» і можу навести ключові моменти які виділила для себе. Головні актори, які виконали ролі Доусона Коул та Аманда Кольєр (Джеймс Марсден і Мішель Монаган), виконали свої ролі дуже вдало і вдало передали емоційність персонажів.

Фільм має красиві кадри і добре підбрану музику, що допомагає створити відповідну атмосферу і підсилити емоційне сприйняття.

Використання відхилень у часі для розкриття історії кохання персонажів додає цікавості і допомагає глядачам краще зрозуміти їхні відносини.

Проте, на мою думку, є деякі моменти, які здаються банальними або менш успішними.

Кліше сюжетні елементи: Деякі сюжетні повороти та розвиток подій можуть бути передбачуваними та банальними, що робить деякі сцени менш ефективними.

Нестійкий темп: У фільмі іноді спостерігається нестійкий темп, коли деякі сцени виглядають зайвими або недостатньо розвиненими.

Нерішучість в режисурі: Деякі режисерські рішення можуть здатися недостатньо збалансованими або неоднозначними, що впливає на загальне враження від фільму.

Узагальнюючи, хоча фільм "Найкраще в мені" має свої сильні сторони, такі як акторські виступи і візуальна естетика, він також має свої слабкі моменти, зокрема кліше сюжетні елементи та нестійкий темп. Режисерські рішення варто ретельно переглянути, щоб підвищити якість мого проекту «Для тебе, як небо» та зробити його більш стійким і цікавим для глядачів.

Ось порівняння фільму і книги "Найкраще в мені" Ніколаса Спаркса може допомогти визначити їхні плюси та мінуси, які я відзначила для себе працюючи над дипломним проектом.

Плюси книги «Найкраще в мені» :

1. Глибина характерів: Книга може дозволити більш детально розгорнути внутрішній світ персонажів та їхні почуття.
2. Внутрішні монологи: Читач може дізнатися про внутрішні думки та переживання героїв завдяки їхнім внутрішнім монологам, що дозволяє більш глибоко зануритися в історію.
3. Розширений сюжет: Книга може містити більше сюжетних ліній та деталей, що робить її більш насиченою та цікавою.

Мінуси книги "Найкраще в мені" :

1. Суб'єктивність у сприйнятті: Читачі можуть інтерпретувати сцени та події по-різному, що може призвести до різних сприйнятів сюжету.
2. Часові обмеження: Читачі можуть витратити більше часу на прочитання книги, ніж на перегляд фільму.

Плюси фільму "Найкраще в мені":

1. Візуальна привабливість: Фільм може відтворити красу та атмосферу історії завдяки візуальним ефектам та місцям зйомок.
2. Акторські виступи: Сильні акторські виступи можуть допомогти привернути увагу глядачів та передати емоційність героїв.
3. Зручність перегляду: Фільм може бути більш доступним для глядачів, оскільки він не вимагає часу на читання та може бути зручним для перегляду у вільний час.

Мінуси фільму "Найкраще в мені":

1. Скорочення сюжету: Фільм може бути скороченим у порівнянні з книгою, що може призвести до відсутності деяких ключових моментів або персонажів.
2. Втрата деталей: Фільм може не передати всіх деталей та внутрішніх монологів, що може зменшити глибину розуміння історії та персонажів.

Обидва формати мають свої унікальні переваги та недоліки, і вибір залежить від особистих уподобань глядача або читача. Ті, хто шукають більше деталей та глибини, можуть віддати перевагу книзі, тоді як ті, хто шукають візуальне задоволення та зручність, можуть віддати перевагу фільму.

Після аналізу я прийшла до висновку, що як книга, так і фільм мають свої сильні та слабкі сторони. У моїй постановці "Для тебе, як небо" я планую взяти до уваги найкращі аспекти кожного формату, зокрема, намагатимусь використати глибину персонажів та емоційну сутність книги разом із візуальною привабливістю та доступністю фільму. Також, я планую виправити найгірші частини кожного з них, зокрема, уникатиму передбачуваності сюжету та несподіваних відступів від основної історії.

Отже, аналіз книги та фільму "Найкраще в мені" надав мені корисний контекст для вдосконалення моєї постановки та забезпечення незабутнього театального досвіду для глядачів.

Мотивація вибору теми хореографічної постановки, ідейно-тематичний аналіз

Вибір теми для хореографічної постановки по мотивам роману Ніколаса Спаркса "Найкраще в мені" був обумовлений багатогранністю теми кохання та вірності, яка лежить в основі цього літературного твору. У сучасних реаліях, коли світ охоплений воєнними конфліктами та напруженістю, важливо не втрачати гуманність та віру у справедливість. Таким чином, вибір теми став важливим етапом у моєму творчому процесі, оскільки я бажала створити виставу, яка нагадує людям про силу кохання та вірності, яка може виживати навіть у найважчі часи.

Ідейно-тематичний аналіз

Роман "Найкраще в мені" Ніколаса Спаркса відзначається глибоким розкриттям теми кохання та вірності. Тому назва "Для тебе, як небо" була обрана з метою відобразити основну ідею та емоційну суть хореографічної постановки, а також зробити її загадковою та романтичною.

Небо завжди асоціюється зі свободою, простором та безмежною красою. Воно є символом незалежності, мрій та спокою. Так само, як небо, кохання та відносини можуть бути безмежними та вільними, вони можуть здатися безкінечними як небесна безмежність.

Образ неба також може виражати глибину почуттів і внутрішньої гармонії. Так само, як небо відображає різноманітні кольори та настрої впродовж дня, кохання може переживати різні етапи - від радості та екстазу до випробувань і втрат.

Крім того, образ неба є силуетним та загадковим, що додає загадковості та магічності у назву постановки. Це може зацікавити глядачів та привернути їх увагу до вистави, створюючи атмосферу та асоціації, які допоможуть їм краще зрозуміти та відчувати сутність ідеї кохання та вірності, що лежить в основі постановки.

Отже, назва "Для тебе, як небо" романтично розкриває глибину теми кохання та вірності, відображаючи безмежність та красу відносин між героями та їхню внутрішню сутність.

Головні герої, Ден та Ронда, переживають радості та трагедії свого життя, проте лишаються вірними один одному протягом усіх випробувань. Цей аспект теми надає постановці широкий простір для виразності та емоційного відтворення на сцені.

Основні мотиви, які будуть використовуватися у хореографічній постановці, включають кохання, вірність, втрату, надію та віру. Через танцювальні етюди, я планую передати відтінки емоційного та психологічного стану героїв, показати їхні внутрішні боротьби та розвиток відносин на протязі різних етапів їхнього життя.

Візуальне представлення буде великим акцентом у хореографічній постановці. Використання декору, костюмів та світлових ефектів допоможе створити атмосферу, що відображає емоційну та психологічну напруженість героїв.

Зазначений ідейно-тематичний аналіз дав змогу окреслити основні аспекти, які будуть використовуватися у хореографічній постановці "Для тебе, як небо", та підкреслити глибину теми кохання та вірності, яка є основою роману Ніколаса Спаркса та сучасний реалій.

Механізми розвитку та взаємодія

З початком повно-масштабного вторгнення я для себе провела паралелі та цінності життя, на яких я б хотіла зробити акцент у своїй постановці. Я вважаю, що наразі не треба зупинятися говорити про проблеми та сучасні реалії життя з якими ми усі стикнулися, тому перед початком роботи з дипломний проектом та початком постановки я поставила перед собою завдання провести аналіз певних аспектів, які в подальшому допомагали мені у створенні мого задуму та втілення його до життя.

Аналіз концепції кохання та вірності у сучасних умовах може бути досить складною та багатогранною частиною через різноманітні соціокультурні та технологічні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві. Ось деякі аспекти, які варто врахувати при аналізі цих концепцій:

1. **Зміна соціальних стандартів:** Сучасна культура дозволяє більшу свободу вибору партнерів та стиль життя. Водночас, це може ставити під питання традиційні уявлення про кохання та вірність, оскільки люди шукають нові способи вираження своїх почуттів та відносин.
2. **Вплив соціальних мереж та технологій:** З поширенням соціальних мереж та технологій зв'язку з'явилися нові способи спілкування та знайомств. Вони можуть змінити способи, якими люди взаємодіють та будують відносини, а також поширюють поняття вірності та кохання.
3. **Індивідуалізм та самореалізація:** Сучасне суспільство ставить більший акцент на індивідуальність та самореалізацію, що може впливати на уявлення про кохання та вірність. Люди можуть більше уваги приділяти своїм особистим потребам та цілям, а не лише відносинам з партнером.
4. **Глобалізація та міграція:** Зближення культур та різноманітність міжнародних відносин можуть впливати на уявлення про кохання та вірність, особливо в умовах, коли партнери можуть бути з різних країн та культур.

Отже, сучасні умови створюють нові виклики та можливості для розуміння та вираження кохання та вірності. Це вимагає від людей більшої відкритості, толерантності та здатності адаптуватися до змін в суспільстві та технологіях.

Вплив війни та невпевненості на стан та почуття людей є важливою темою як у сучасному світі, так і в минулих століттях. Ось деякі аспекти, які варто врахувати при аналізі цього впливу:

1. Травми та стрес: Війна призводить до фізичних та психологічних травм, які можуть залишати поглиблені наслідки на психіку людей. Відчуття невпевненості та страху можуть переслідувати ветеранів і довгий час після закінчення конфлікту.
2. Руйнування соціальних структур: Війна часто руйнує соціальні структури та спричиняє розпад традиційних спільнот. Це може призводити до втрати віри у майбутнє та почуття безпорадності серед людей.
3. Економічні труднощі: Війна може призвести до економічних труднощів та зниження життєвого рівня населення, що знову ж таки може зробити людей більш вразливими до стресу та невпевненості.
4. Втрата близьких: Стрімке зростання числа загиблих та поранених під час війни може призвести до великої кількості втрат серед родичів та друзів. Це може викликати глибоку траур та відчуття втрати, які важко пережити.

У минулих століттях вплив війни був подібним, але іноді відчувався сильніше через обмеженість доступу до медичної та психологічної допомоги, а також через більшу важкість забезпечення необхідних ресурсів для відновлення після війни.

У сучасному світі вплив війни та невпевненості залишається актуальним, особливо в умовах глобальних конфліктів та загроз тероризму. Саме тому розуміння цих впливів та шукання способів їх подолання залишається надзвичайно важливим завданням для сучасного суспільства.

Кохання та вірність проявляються у різних соціокультурних контекстах унікальним чином. Ось кілька прикладів з різних культур та традицій:

1. Кохання та вірність у сімейних цінностях: У багатьох культурах сім'я є основною одиницею суспільства, де вірність та кохання грають важливу роль. Наприклад, в азіатських культурах, як китайська або

індійська, велика увага приділяється родинним зв'язкам та вірності один одному у шлюбі.

2. Релігійні традиції та кохання: У деяких релігійних традиціях, таких як християнство, іслам або буддизм, кохання та вірність є важливими аспектами духовного життя. Люди можуть виявляти свою вірність своїм партнерам через релігійні обряди та ритуали.
3. Культурні обряди та свята: У деяких культурах існують спеціальні обряди та свята, присвячені кохання та вірності. Наприклад, в Ірландії є свято Святого Валентина, де пари виражають свої почуття один одному через обмін подарунками та прояви ніжності.
4. Традиції шлюбних обрядів: У багатьох культурах шлюбний обряд вважається символом кохання та вірності. Наприклад, в індійській культурі шлюб є багатим на ритуали та обряди, які символізують обов'язки та вірність між подружжям.
5. Сучасні соціальні медіа та кохання: У сучасному світі соціальні медіа стали важливим засобом вираження кохання та вірності. Люди діляться своїми почуттями та виявляють свою вірність один одному через публікації у мережах, фотографії та повідомлення.

Ці приклади демонструють, що кохання та вірність можуть мати різні форми та виявлятися у різних культурних контекстах, проте вони залишаються важливими цінностями у житті багатьох людей незалежно від їхньої культури чи традицій.

Умови кризи можуть викликати різноманітні механізми розвитку в людських відносинах, оскільки люди зазвичай реагують на стрес та невпевненість у своєму житті різними способами. Ось деякі механізми, які можуть розвиватися в умовах кризи:

1. Згуртування в одну команду: У кризових ситуаціях люди можуть згуртуватися разом, щоб подолати виклик разом. Це може посилити взаємодію та співробітництво між людьми, зміцнити відносини та сприяти взаємопідтримці.
2. Розкол у відносинах: Кризова ситуація може викликати напругу та конфлікти у відносинах між людьми. Стрес та невпевненість можуть

підштовхнути до прояву негативних емоцій та збільшити ризик розриву відносин.

3. Підтримка та допомога: Умови кризи можуть створювати можливості для виявлення взаємопідтримки та допомоги. Люди можуть бути більш схильні допомагати один одному у складних часах, що сприяє підтримці та підвищенню емоційного благополуччя.
4. Стрес та негативне спілкування: Кризові ситуації можуть призводити до збільшення рівня стресу та негативного спілкування між людьми. Люди можуть виявляти агресивне або вороже ставлення один до одного через втрату контролю над ситуацією.
5. Зміна ролей та відносин: Умови кризи можуть вимагати зміни ролей та відносин між людьми. Наприклад, одна особа може взяти на себе більше відповідальності чи лідерську роль, щоб керувати ситуацією.

Узагальнюючи, умови кризи можуть впливати на розвиток різних механізмів в людських відносинах, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Важливо розуміти ці механізми та шукати способи підтримки та зміцнення відносин у складних часах.

Творчий задум

1. Лібрето

Сучасний світ, війна. У місті, де атмосфера завжди наповнена мріями та амбіціями, жили двоє молодих артистів, Ден і Ронда. Ден був талановитим балетмейстером, який не прагнув нічого меншого, ніж бути кращим у своїй професії. Він працював неустанно, працюючи над своїми хореографічними шедеврами. Ронда, з іншого боку, була молодою та обдарованою балериною, яка мріяла про стабільність але одночасно прагнула створити міцну сім'ю. Їхні шляхи перетнулися випадково на репетиціях в театрі, де вони обидва працювали над новим проектом.

Спочатку між ними було напружене стосунки через конфлікт із колегою Максом, але з часом вони зрозуміли, що у них багато спільного, включаючи любов до мистецтва і пристрасть до своєї роботи.

Проте, коли Ден отримав пропозицію від режисера почати працювати над великими театральними виставами в іншому місті, він збентежений і не впевнений, як це вплине на їхні відносини. Ронда була розчарована, відчуваючи, що Ден віддає перевагу своїй кар'єрі перед їхнім спільним майбутнім.

Під час невеликого конфлікту вони зрозуміли, що мають різні погляди на майбутнє: Ден хотів просуватися в кар'єрі та досягати висот у світі мистецтва, тоді як Ронда мріяла про стабільну сім'ю та спокійне життя. Це непорозуміння призвело до напруги і конфліктів між ними, та також внутрішніх суперечностей щодо їхньої майбутньої спільності.

Незважаючи на всі труднощі, їхнє кохання виявилось сильним, і вони змогли пережити всі труднощі разом. Ден зрозумів, що найбільше цінне для нього - це не прославлення, а те, що він має поряд з собою Ронду. Він вирішив залишитися в місті, замість того, щоб вирушити в інше місто за кар'єрою. Ронда, у свою чергу, зрозуміла, що важливіше за все - це бути з тим, кого любиш.

Їхнє кохання зміцнилося в результаті пройдених випробувань, і вони разом продовжили працювати над своїми мистецькими проектами, знаючи, що найбільше цінують один одного.

2. Дійові особи

Ронда

Ронда - молода, граціозна балерина, чия краса і витонченість викликають захват. Її танцювальні рухи вражають глибиною і виразністю, а її виразне обличчя передає всю гаму емоцій. Вона мріє про успіх у світі балету і готова працювати не покладаючи рук для досягнення своєї мрії. Ронда є дуже чуйною і вразливою особою, її серце розбивається від радості і болю залежно від обставин. Вона віддана своїй справі і готова боротися за свої цілі навіть у найскладніші моменти, але зустріч кохання міняє її пріоритети в житті.

Ден

Ден - балетмейстер і хореограф з великим досвідом і талантом. Він відомий своєю пристрасстю до мистецтва і нестримним бажанням створювати красу на сцені. Ден має сильну волюову складову і вміє приймати важкі рішення в житті та роботі. Його керуючий стиль сприяє розвитку талантів і здібностей його танцівників. Він вважає, що мистецтво може змінити світ і робить усе можливе, щоб це здійснилося. Лише кохання до Ронди здатне вразити його навіть більше, ніж його власна пристрассть до балету.

Макс

Макс - артист балету, соліст, зарозумілий і амбітний. Його гострий і харизматичний стиль привертає увагу, а його успіхи в роботі дозволяють йому диктувати умови гри. Макс завжди прагне до влади і контролю, а його гострий розум і винахідливість допомагають йому досягти бажаних результатів. Він бачить у Ронді лише інструмент для досягнення своїх цілей і готовий використовувати будь-які засоби, щоб забезпечити свій успіх.

3. Задачі репетитора

Як репетитор і балетмейстер у постановці "Для тебе, як небо", мої завдання та обов'язки включають наступне:

1. Репетиції: Я відповідаю за організацію та проведення репетицій з артистами. Моя робота полягає в розвитку техніки виконання, пластиці, виразності та емоційного зв'язку через хореографію та музику.
2. Корекція та вдосконалення: Я стежу за виконанням артистами техніки та емоційного вираження, виявляю слабкі місця і розробляю стратегії для їх подолання.
3. Режисерська робота: Працюємо над вирішенням творчих завдань та створенням атмосфери, що допомагає артистам відчувати та передати емоції та настрої історії.
4. Комунікація з артистами: Я встановлюю добрі відносини з артистами, мотивуючи їх, допомагаючи подолати труднощі та забезпечуючи позитивну атмосферу на репетиціях. Пояснюю всю глибину сюжету, що переживають актори, щоб вони пережили цю історію як власну і змогли донести проєкцію до глибини душі глядача.
5. Керівництво екіпажем: Моя робота спрямована на збереження дисципліни та організацію робочого процесу, щоб забезпечити ефективну співпрацю всього творчого колективу.
6. Адаптація та творчість: Я готова пристосовуватися до змін та шукати нові шляхи в роботі, щоб забезпечити високу якість постановки та задоволення від результату як для артистів, так і для глядачів.
4. Сценарно-композиційний план хореографічного твору: драматургічна будова

Експозиція

Сцена 1:

Відкривається на театральній сцені, де Ден і Ронда працюють над новим проектом. Вони обидва показують свою майстерність, але між ними є напруга через конфлікт з Максом, колегою Дена. Вони змушені працювати разом над сценами, де вони взаємодіють, але відчують напруження через суперництво з Максом.

Зав'язка

Сцена 2:

Денові доводиться зіткнутися зі своїм колегою Максом, амбіційним танцівником, який мріє про головну роль у театрі. Макс вбачає у Дені та Ронді загрозу своїм амбіціям і починає конкурувати з ним за увагу і підтримку керівництва театру.

Конфлікт між Деном і Максом починається невеликими примиреннями на репетиціях, але швидко переростає в сутичку за Дена і Ронду.

Сцена 3:

Пізній вечір. Сигнал повітряної тривоги, всі прямують в укриття. Після репетиції Ден і Ронда опиняються разом у бомбосховищі театру. Під час розмови вони виявляють, що мають спільні інтереси та мрії. Вони дізнаються більше один про одного, що розчиняє напругу між ними.

Розвиток подій

Сцена 4:

Парк вночі одразу після відбою повітряної тривоги. Ден і Ронда проводять час разо, обговорюючи свої мрії і амбіції. Їхнє стосунок починає розвиватися в щось більше, ніж просто робочі відносини. Вони відчують сильні почуття один до одного, що призводить до романтичного відношення між ними.

Кульмінація

Сцена 5:

Театр. Ден отримує пропозицію від режисера працювати в іншому місті над великими театральними виставами. Він збентежений і не впевнений, як це вплине на їхнє стосунки. Відбувається конфлікт. Ронда відчуває, що Ден віддає перевагу кар'єрі перед їхнім спільним майбутнім, що призводить до напруги між ними. Макс натомість радіє, що із за їхнього конфлікту він таки отримає головну роль.

Сцена 6:

Соло Дена, де він бачить перед собою Макса який краде у нього Ронду, за випадком якщо він поїде в інше місто на роботу.

Сцена 7:

Зала, репетиція. Всі дівчата роблять урок біля станку та на середині залу, всі сірі, однакові, Макс вихваляється сам перед собою в дзеркалі і пробує різноманітні трюки.

Сцена 8:

Процес репетиції над новою постановкою, Ден педагог-репетитор. Соло Ронди, яка на репетиції в костюмі до нової постановки серед інших дівчат не може скрутити фуєте, не може запам'ятати комбінацію через засмучені почуття, залишається одна в залі і танцює.

Фінал:

Сцена 9:

Ден і Ронда розуміють, що їхнє кохання виявляється сильним, і вони здатні пережити всі труднощі разом. Ден вирішує залишитися в місті, замість того, щоб вирушити в інше місто за кар'єрою. Ронда також приймає його рішення і розуміє, що найважливіше - це бути з тим, кого ти любиш.

5. Музично-хореографічний сценарій

Композиція "So far" Олафура Арнальдса обрана для моєї постановки «Для тебе, як небо», через її емоційну глибину та вражаючу атмосферу, яка ідеально підходить для вираження теми кохання та вірності. Її звучання поєднує в собі елементи електронної та класичної музики, створюючи унікальний звуковий пейзаж, який здатний захопити слухача та перенести його у світ безмежного кохання.

Якби я мала змогу поставити свій балет то неодмінно обрала б композиції "Near Light", "Oceans" та "Loom" за їхню чуттєву та сучасну природу. Ці мелодії доповнюють атмосферу моєї постановки та історії кохання, створюючи вражаючі моменти, які неодмінно захопили б глядача. Вони додають глибини та інтенсивності історії, підсилюючи емоційність та виразність персонажів.

Олафур Арнальдс - ісландський композитор та музикант, який народився 3 листопада 1986 року в Рейк'явіку, Ісландія. Він відомий своєю унікальною творчістю, що об'єднує елементи класичної, електронної та мінімалістичної музики.

Арнальдс почав вивчати музику у ранньому віці, відвідуючи музичну школу у Рейк'явіку. Пізніше він навчався композиції в Моцартовій академії у Відні, Австрія. Вплив ісландської природи та культури, а також класичних майстрів, таких як Бах та Штраус, сильно вплинули на його музичний стиль.

Його творчість вражає різноманіттям звуків та емоційною глибиною. Він використовує різноманітні інструменти та звукові ефекти, щоб створювати вражаючі аудіовізуальні пейзажі. Його музика часто асоціюється з природою, пейзажами та емоційними станами, відображаючи його внутрішні переживання та сприйняття світу.

Арнальдс став відомим завдяки своїм альбомам, серед яких "Eulogy for Evolution" (2007), "And They Have Escaped the Weight of Darkness" (2010), "For Now I Am Winter" (2013), а також саундтрекам до фільмів та серіалів, включаючи "Місяця", "Бродягу", "Джейн Остін", "Скандинавську сагу: Підкорення", "Хранителі", "Ребекка" та багато інших.

У своїй творчості він поєднує класичні мелодії з сучасними електронними звуками, створюючи унікальну атмосферу, яка захоплює слухачів своєю

красою та емоційністю. Його музика привертає увагу аудиторії з усього світу та займає особливе місце в сучасній музичній культурі.

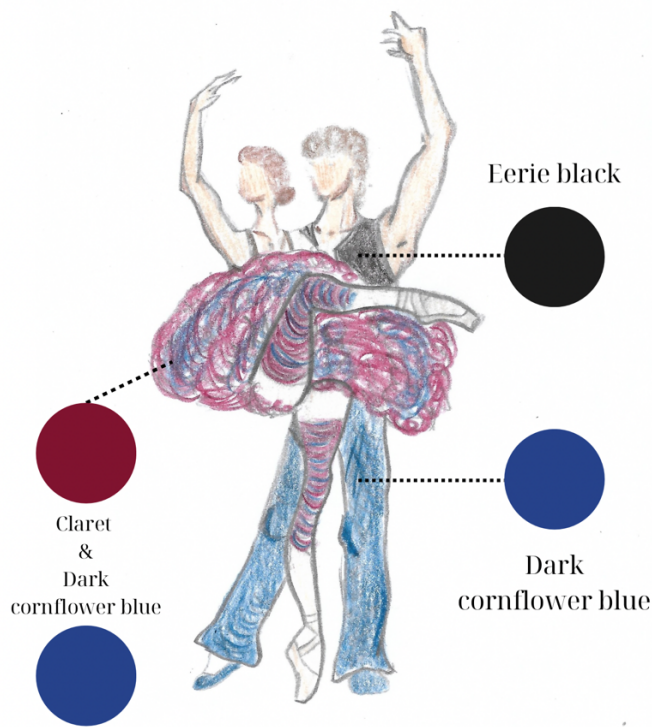
Я вірю, що музика Олафура Арнальдса є невід'ємною частиною мого творчого задуму та натхнення для роботи над постановкою. Її поєднання класичних та сучасних елементів створює унікальний звуковий пейзаж, який допоможе передати глибину та складність теми кохання та вірності у постановці.

6. Костюми та декорації

Концепцію модернізації балетних костюмів для моєї хореографічної постановки "Для тебе, як небо" я уявляла чітко. У реаліях сучасного світу, де відбуваються події моєї постановки, я вважаю за необхідне зберегти класичний балетний стиль, але внести певні модернізації для відповідності сучасним тенденціям та атмосфері постановки

Ронда та Макс

Сцена 1: класичний дует на сцені

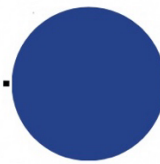
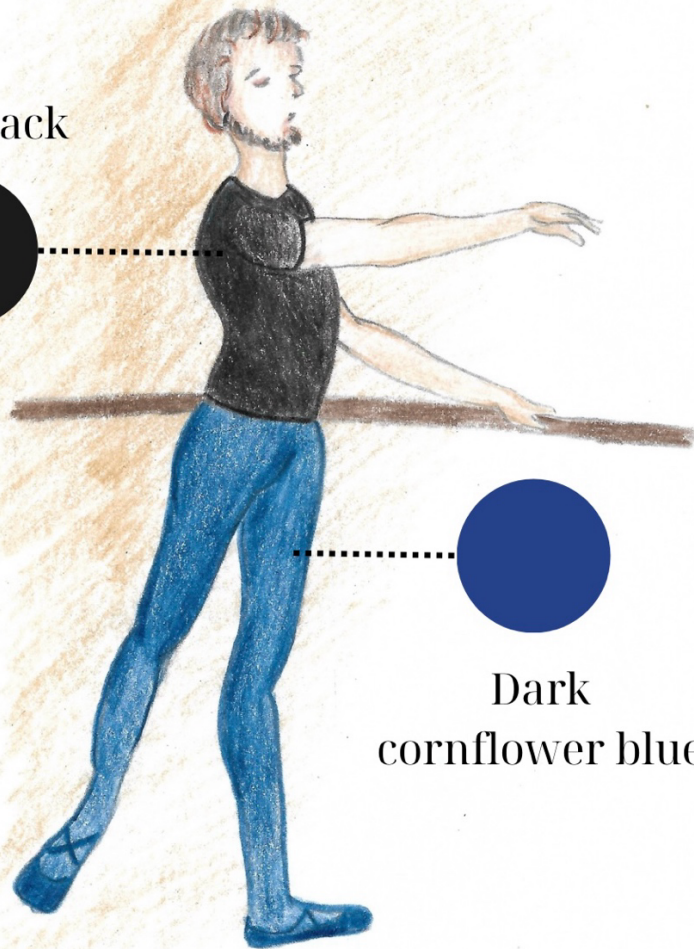

Передусім, хочу зазначити, що під час модернізації балетних костюмів, я прагну unikнути використання явно військових атрибутів або парадних підсумків. Замість цього, я пропоную використовувати військову тематику як відтінок у дизайні, але в більш стриманому та сучасному вигляді. Наприклад, військові елементи можна втілити у функціональні деталі костюмів, такі як кишень чи відбійні лямки, зберігаючи при цьому елегантність та легкість руху, характерні для балетних вистав.

Макс

Сцена 7: репетиція, Макс в залі.

Eerie black

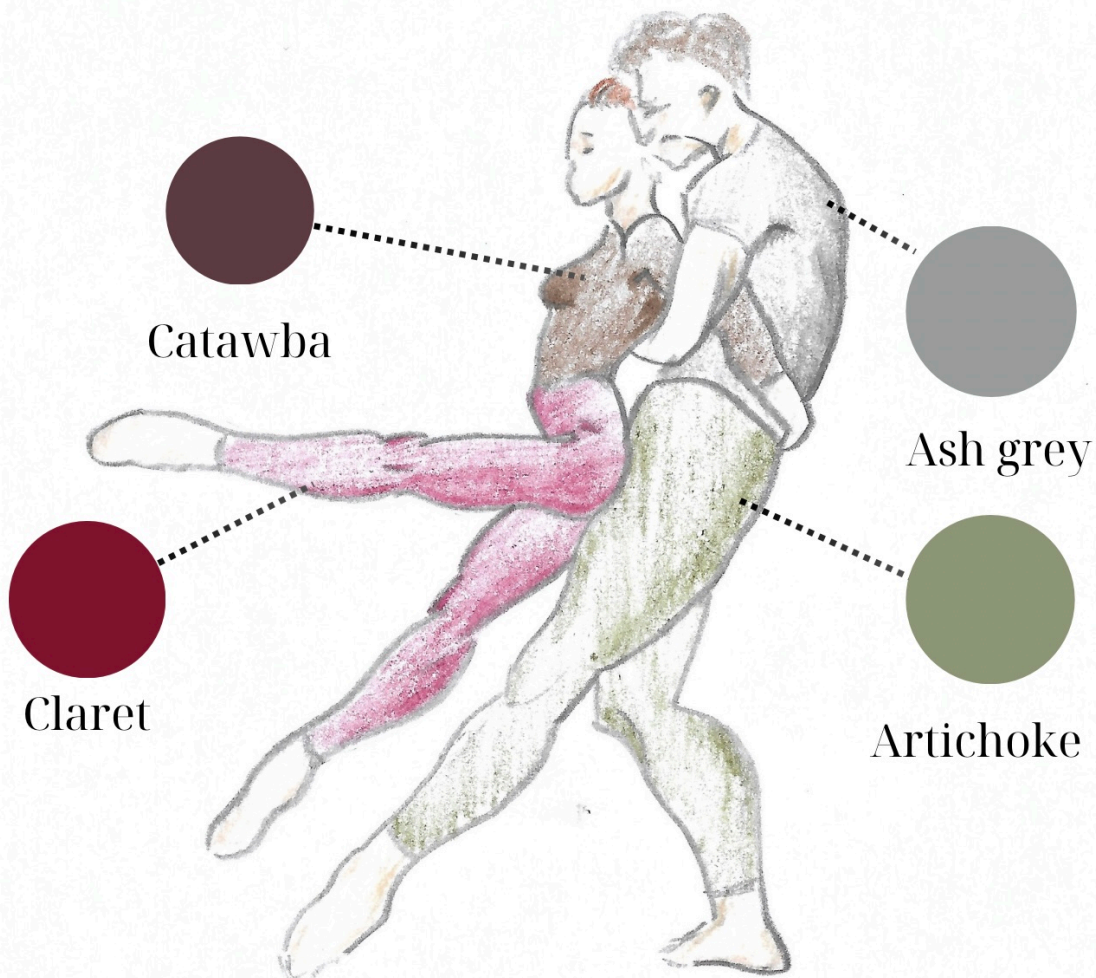

Dark
cornflower blue

Щодо кольорової гами, я пропоную зберегти класичний діапазон тонів, проте додати деякі сучасні акценти. Наприклад, використання м'яких пастельних відтінків з можливими додатками яскравих або неонових кольорів, що додасть енергії та динаміки до образів персонажів. Також варто розглянути можливість використання текстильних та фактурних комбінацій, які дозволять створити цікаві візуальні ефекти та підкреслити сучасність образів.

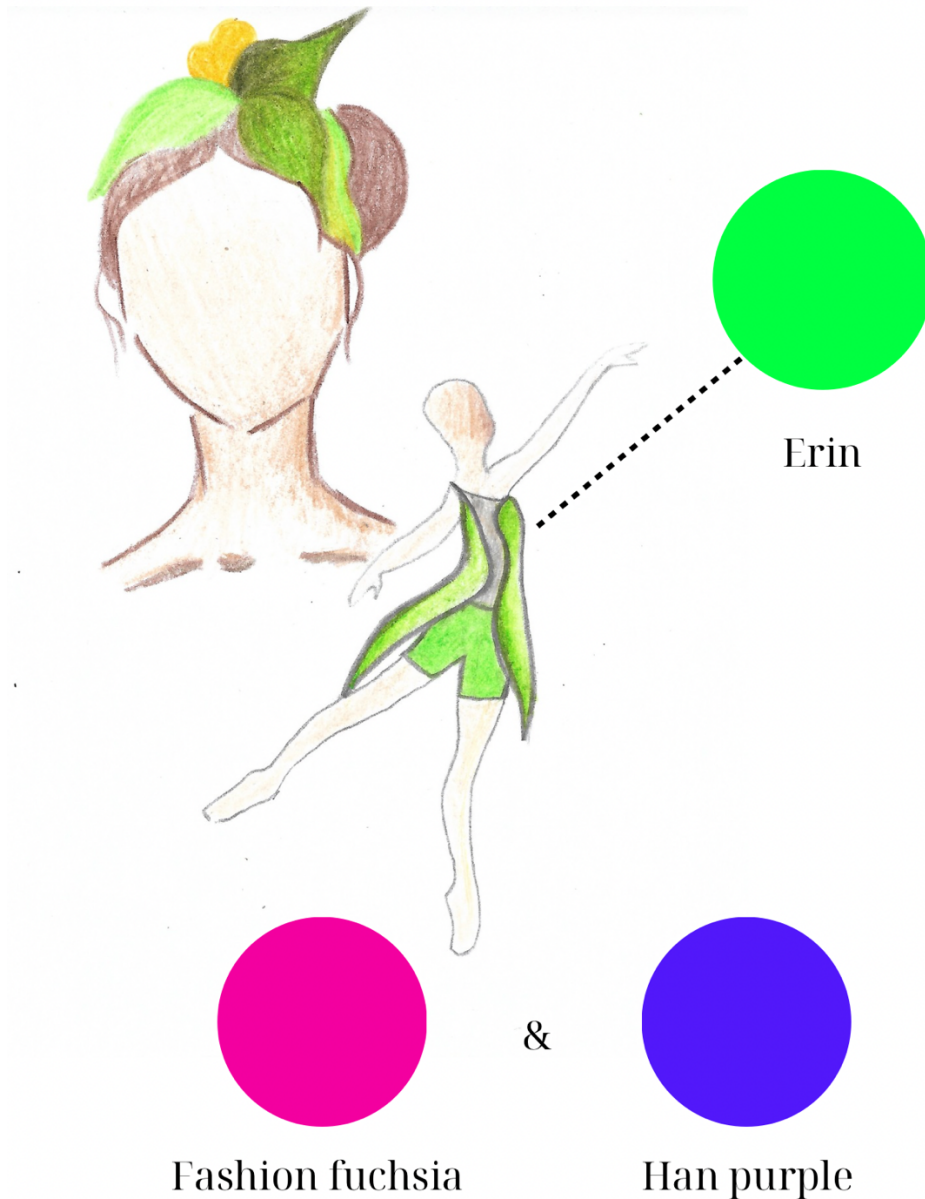
Ден та Ронда

сцена 4: у парку

У крої балетних костюмів я також прагну зберегти естетику класичного балету, проте робити їх більш адаптованими до сучасного способу життя. Модернізація крою може включати в себе більш асиметричні лінії, м'якше та об'ємніші форми, які відповідають сучасним тенденціям у моді та дозволяють більше виразності під час виконання танцю.

Сцена 8: костюм Ронди та інших дівчат до
нової постановки

В цілому, моя концепція модернізації балетних костюмів для постановки "Для тебе, як небо" полягає в збереженні класичного балетного стилю, але з додаванням сучасних елементів, які підкреслять актуальність і емоційну глибину постановки. Ці зміни, я вважаю, дозволять нам створити вражаючі образи, які відобразатимуть сучасний світ та відносини, що розгортаються на наших сценах.

Рішення по світлу

Світлове рішення. Сцена 6: соло Дена

В темряві під прямими променями
софітів Ден марить

Декорації

Макет декорацій. Сцена 3: бомбосховище

Макет декорацій. Сцена 4: Нічний парк

Висновок

Зробивши аналіз роману "Найкраще в мені" та поглибивши розуміння теми кохання та вірності, я розробила концепцію своєї хореографічної постановки "Для тебе, як небо". Через використання сучасної інтерпретації теми, модернізацію балетних костюмів та вибір музичного супроводу композитора Оулавюра Арнальдса, моя постановка має шанс вразити глядачів своєю емоційною змістовністю та актуальністю.

З вивченням праць Ніколаса Спаркса та аналізу реакції на його твори я надала увагу позитивним та негативним аспектам, що дозволить мені уникнути типових помилок і реалізувати цінність ідеї у своїй роботі. Розроблене лібретто, персонажі та сюжетна лінія дозволяють передати глибокі почуття та важливість вірності та кохання, а робота з репетитором та балетмейстером допоможе втілити ці ідеї на сцені з відчуттям та експресією.

Усі ці етапи дослідження та розробки дозволять створити постановку, яка буде вражати глядачів своєю емоційною силою, глибиною та актуальністю теми. Результати цієї роботи принесуть задоволення та натхнення глядачам, всьому творчому колективу та мені як балетмейстру – репетитору.

Завершуючи аналіз та розробку хореографічної постановки "Для тебе, як небо", я визнаю, що праця балетмейстера є дуже складною та вимагає відданості, терпіння та майстерності. В процесі роботи були моменти піднесення та розчарування, проте загалом я задоволена результатом та тим, як постановка втілилася у життя.

Список Використаних Джерел

1. Вікіпедія – Оулавюр Арнальдс

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81

2. Вікіпедія – Ніколас Спарк

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81

3. Вікіпедія - «Найкраще в мені» (фільм)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81

4. Критика на книгу «Найкраще в мені» Ніколаса Спаркса

<https://www.labirint.ru/reviews/goods/537171/>

5. Критика на фільм «Найкраще в мені»

<https://www.film.ru/articles/nerealnaya-lyubov>