

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Факультет хореографічного мистецтва

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
«на здобуття освітнього ступеня «Магістр
«зі спеціальності 024 «Хореографія

на тему

**ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ СТИЛІВ ФЛАМЕНКО ПРИ
СТВОРЕННІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ**

**ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ
«хореографічна сюїта «Танець при свічках**

Виконавець: студент магістратури
заочної форми навчання
Варавіна Олександра Сергіївна

: Керівник кваліфікаційної роботи
старший викладач кафедри
народної хореографії
Шилова Людмила Миколаївна

.« ____ » _____ 2018р

К. В. Островська

Допущено до захисту:

Завідувач кафедри

_____ / _____ / _____ Оцінка
(за нац. шкалою, бали, ECES)

ЗМІСТ

2	ЗМІСТ
3	ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ СЮЇТИ «ТАНЕЦЬ ПРИ СВІЧКАХ»	
6	Вивчення та аналіз джерел і матеріалів за темою роботи .1.1
9	Інтерпретація як творчий процес створення хореографічного твору .1.2
15	Історія виникнення та розвитку мистецтва фламенко .1.3
23	Класифікація стилів традиційного фламенко. Загальна характеристика стилів, що використані в сюїті .1.4
РОЗДІЛ II. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПЛАН	
31	Ідейно-тематичний аналіз .2.1
32	Лібрето .2.2
32	Розгорнутий зміст .2.3
34	Драматургія .2.4
35	Загальна драматургія .2.5
35	Музичний аналіз .2.6
40	Костюми (зображення та опис) .2.7
44	Реквізит .2.8
45	Світлова партитура .2.9
РОЗДІЛ III. ПОСТАНОВЧИЙ ПЛАН	
61	ВИСНОВКИ
64	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
69	ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Мистецтво музики, танцю та співу фламенко виникло на півдні Іспанії. Його носіями є іспанські цигани. Завдяки багатій історії землі, на якій народилося фламенко, воно увібрало у себе елементи корінної іспанської, арабської, єврейської та африканської культур. Але, перш за все, виток фламенко вважається мистецтво пісень та танців Індії, бо іспанським циганам приписують переселення саме з цієї країни. Таке багате культурне наповнення фламенко робить його зрозумілим для людей у Європі, середній Азії, в Індії, обох Америках, та навіть у Японії, Китаї та Кореї. В наш час фламенко дуже популярно, його люблять та танцюють у всьому світі. В Україні фламенко переживає стрімкий розвиток. За останні 10 років, з 2009, тільки у Харкові кількість шкіл фламенко виросло з однієї до п'яти. Цей зріст притаманний також іншим містам. На теперішній час у Києві існує якнайменш 5 шкіл фламенко, 2 школи у Дніпрі. Школи фламенко також є в Одесі, Краматорську, Тернополі, Полтаві та Львові. У Києві постійно працює викладач танцю фламенко з Іспанії. В Україні існують якнайменш 4 концертні групи, що пропонують вистави традиційного фламенко для всіх охочих. У Львові вже 10 років проходить Всеукраїнський фестиваль фламенко, Fandango de Ucraina. Необхідно зазначити, що у Харкові курс фламенко введений до навчальної програми факультету хореографічного мистецтва ХДАК. Це великий поштовх до вивчення мистецтва фламенко на професійному, танцювальному та науковому рівнях у нашій країні.

Наведені дані свідчать про те, що мистецтво фламенко є цікавим для українців. В той самий час існує мало теоретичних праць українською або російською мовами, що досліджують танець фламенко. Це означає, що пошук інформаційних джерел та їх аналіз є актуальним для виконавців та викладачів фламенко в Україні.

Завдяки своїй популярності танець та музика фламенко розвиваються. У наш час існують напрямки танцю фламенко, що зазнали впливу класичного танцю, сучасної хореографії, а також поп-культури. Ця робота вивчає традиційне фламенко (flamenco puro).

Об'єкт – мистецтво фламенко

Предмет – танець у стилі традиційного фламенко

Мета – дослідження історії, стилів (palos) та емоційної складової танцю традиційного фламенко. Розробка композиційно-постановчого плану «хореографічної композиції «Танець при свічках»

Завдання

- ;проаналізувати літературу, відео- та фотоматеріали з танцю фламенко –
- ;дослідити історію виникнення танцю фламенко –
- ;дослідити класифікацію стилів фламенко –
- створити композиційний план хореографічної сьюїти на матеріалі танцю –
- ;традиційного фламенко

.розробити постановочний план сьюїти –

Методи дослідження обраної теми. Для створення кваліфікаційної роботи

:використовувалися наступні методи

історико-хронологічний – для вивчення історії та становлення танцю -

;фламенко

;аналітичний – для аналізу стану розробленості проблеми дослідження -

узагальнення – для визначення особливостей традиційного танцю -

;фламенко

системний підхід – для визначення етапів розвитку танців та створення їх -

.класифікації

-

Практична реалізація творчого проєкту -

Творчий проєкт реалізовано у непрофесійному танцювальному колективі

авторки роботи – школі фламенко «Оле! Пріма!» У хореографічній сьюїті залучені

.дорослі виконавці, які танцюють фламенко від 2 до 7 років

Практичне значення

Творча робота «Танець при свічках» може бути використана в якості

балетмейстерської роботи для виконання непрофесійним танцювальним

колективом на концертах, фестивалях та конкурсах з народного танцю.

Хореографічна лексика може стати навчальним матеріалом як професійних, так і

непрофесійних виконавців, що прагнуть опанувати традиційний стиль

фламенко. Матеріали та висновки теоретичної частини кваліфікаційної роботи

можуть стати джерелом для подальшого вивчення мистецтва фламенко

.українськими фахівцями з народного танцю

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи

Теоретична частина кваліфікаційної роботи складається зі вступу, трьох розділів,

висновків, списку використаних джерел (53 найменування), додатків (2

.найменування). Загальний обсяг – 72 сторінки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Caballero Bonald, Jose Manuel. El baile andaluz. /Caballero Bonald, Jose Manuel. Ed. Noguer. – Barcelona, 1957 .1
- Caballero Bonald, Jose Manuel. Luces y sombras del Flamenco. – Ed. Lumen. – Barcelona, 1997 .2
- Torcuato A. G., Martinez A. M. Guía práctica de aprendizaje del compás flamenco. Fullcolor Printcolor, S.L. 2018. — 14 p .3
- Бортник К. В. Балет "Іспанські мініатюри" на сцені ХАТОБу / К. В. Бортник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23-24 квіт. 2009 р. : до 80-річчя Харківської державної академії культури / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; [ред. кол.: В.М.Шейко та ін.]. — Харків, 2009. — С. 167 .4
- Бортник К. В. Проблема культурного діалогу на прикладі опанування харківськими артистами балету класичною іспанською хореографією / Бортник К. В. // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Серія] : Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.]. — Харків, 2015. — № 3. — С. 60-63 .5
- Ель Монте Анди. Тайны забытых легенд – Тула: Мусалаев 2003. 196 с .6
- Жиров О. А. Культурно-історичні особливості зародження й розвитку танцю фламенко / О. А. Жиров, Ю. О. Шаповал // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 груд. 2010 р. / М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін.] ; [редкол.: Лагно В. І. та ін.]. — Полтава, 2011. — С. 40-43 .7
- Захаров Р. В. Записки балетмейстера. Москва : Искусство, 1976. 351 с .8
- Захаров Р. В. Искусство балетмейстера. Москва : Искусство, 1954. 430 с .9
- Захаров Р. В. Работа балетмейстера с исполнителями. / Р. В. Захаров // Москва : Искусство, 1967.64с .10
- Захаров Р. В. Слово о танце. Москва : Молодая гвардия, 1977. 160 с .11
- Захаров. Р. В. Сочинение танца. Москва: Искусство 1983. 237 с .12
- Игнатов В. "Начинается плач гитары, разбивается чаша утра"... / Виктор Игнатов // Балет. — 2009. — № 2. — С. 52-53 .13
- Игнатов В. Праздник фламенко в Париже / Виктор Игнатов // Балет. — 2015. — № 3. — С. 44-46 .14
- Киреева Е. В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века / Е. В. Киреева. — М : Просвещение, 1970. — 166 с .15
- Колногузенко Б. М. Види мистецтв і хореографії. 2-ге вид. Харків : ХДАК, 2014. 320 с .16
- Колногузенко Б. М. Мистецтво балетмейстера: навч.-метод. матер. до курсу для від-ня маг. хореогр. Харків : ХДАК, 2007. 86 с .17
- Колногузенко Б. М. Основи танцювальної композиції. Харків : ХДАК, 1997. .18
.50 с

- Колногузенко Б. М. Хореографічна композиція : методичний посібник з курсу «Мистец. балетмейстера». Харків : ХДАК, 2018. 208 с .19
- Колногузенко Б. М. Хореографічна сюїта : метод. матеріали з курсу «Мистец. балетмейстера». Харків : ХДАК, 2007. 106 с .20
- Колногузенко Б. М. Хореографічне мистецтво: зб. статей — методичні матеріали для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «хореографія» (6.020200). Харків : ХДАК, 2008. 224 с .21
- Розина Е. Ф. Многогранность феномена фламенко / Е. Ф. Розина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч. : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Харків, 2010. — Ч. 2. — С. 31 .22
- Розіна О. Ф. Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко / О. Ф. Розіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2014. — Вип. 45. — С. 165-174 .23
- Розіна О. Ф. Феномен спадкоємності традицій у мистецтві фламенко / О. Ф. Розіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2015 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Харків, 2015. — С. 133-134 .24
- Розіна О. Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій Сходу і Заходу / О. Ф. Розіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2012. — Вип. 38. — С. 158-166 .25
- Сергеева Т. С. О феномене всемирной популярности фламенко / Т. С. Сергеева // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Акад. Рус. балета им. А. Я. Вагановой" ; [ред.-издат. совет: Цискаридзе Н. М. и др.]. — СПб., 2017. — № 6(53). — С. 15-21 .26
- Серов. А. С. Статьи о русской музыке. Москва: Юрайт 2018 369 с .27
- Смирнов. И. Искусство балетмейстера. Москва: Просвещение. 1986 192 с .28
- Станиславский К. С. Работа актера над собой. — М. : АСТ, 2016 — 480 с .29
- Тихонова К. А. Особливості відображення фольклору в народній хореографії Іспанії / Тихонова К. А. // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2008 р. / [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Шаповалова О. В.]. — Харків, 2008. — Ч. 2. — С. 78-81 .30

Интернет-ресурси

- El Rincón del Arte. Сторінка школи фламенко у facebook. URL: .31
<https://www.facebook.com/El-Rinc%C3%B3n-del-Arte-358277120852507/> (дата звернення: 02.11.2019)
- Flamencopolis. URL: <http://www.flamencopolis.com/> (дата звернення: .32
(02.11.2019)
- Дуэнде. Тема с вариациями. Федерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Проза. .33
Театр. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=38173&p=35 (дата звернення: 30.10. 2019)
- Перший російськомовний сайт про фламенко. URL: .34
(<http://www.flamenco.ru/articles/> (дата звернення: 30.10.2019)
- Понятие «Художественная интерпретация». Хотенцева И.А. URL: .35
(https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3030 (дата звернення: 12.11. 2019)
- Філософська енциклопедія URL: .36
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/455/%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF (дата звернення: 12.11. 2019)
- Художественно-творческая интерпретация произведения как прием .37
изучения станковой композиции. Большакова С.В. URL: [http://www.art-education.ru/electronic-journal/hudozhestvenno-tvorcheskaya-interpretaciya-\(proizvedeniya-kak-priem-izucheniya](http://www.art-education.ru/electronic-journal/hudozhestvenno-tvorcheskaya-interpretaciya-(proizvedeniya-kak-priem-izucheniya) (дата звернення: 12.11. 2019)
- Відео**
- Antonio Gades - Farruca (1969) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fBefsNiLrhg> .38
(дата звернення: 12.11. 2019)
- Baile por Farruca de Mario Maya. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jNByRqYR00Y> .39
(дата звернення: 12.11. 2019)
- Bodas De Sangre. Antonio Gades. Режисер Карлос Саура — 72 min. ; .40
Зображення формат 1.33 : 1 Color, Звук mono ; Español — Flamenco vivo, .Spain 1981
- Cómo bailar con elegancia. Método de baile flamenco. Prof. Mercedes Ruiz — .41
138 min. ; 4:3 PAL, Liner PCM Stereo English, Japanese — Tokio : Iberia, S.A. .2005
- Cómo bailar Sevillanas con Elegancia. Método de baile flamenco. Prof. Mercedes .42
Ruiz — 124 min. ; 4:3 color, DOLBY DIGITAL , Español, Japanese — Tokio : .Iberia, S.A. 2011
- El baile flamenco Vol 2 Fandangos, Sevillanas, Sevillanas Boleras, Manuel .43
Salado — 23 min., 4:3 MPEG-4 Visual, MPEG Audio, Español, España 2003
- El baile flamenco Vol 3 Farrucas, Tangos, Manuel Salado — 25 min., 4:3 MPEG- .44
4 Visual, MPEG Audio, Español, España 2003
- Farruquito 1996 “Bodas de gloria” — 72 min. ; PAL & NTSC ; Español — .45
.Flamenco vivo, 2005
- .Flamenco. Carlos Saura. — 100 min. ; Spain 1995 .46

- Vámonos por bulerías con Carmelilla Montoya — 80 min. ; PAL & NTSC ; .47
Español, English, Nihongo, Francaise. — Sevilla, Original Future Sounds
- Кармен. Карлос Саура — тривалість 102 хв. Исп. — Іспанія. Televisión .48
.Española, 1983 рік
- Танець фрука у виконанні Манолете у програмі «Вітер дуенде» на ТВ .49
каналі «Canal Sur» (Manolete baila una Farruca en la Venta del Duende |
Flamenco en Canal Sur.) 1998 рік. URL: [https://www.youtube.com/watch?
\(v=hAWz5H6E5x8](https://www.youtube.com/watch?v=hAWz5H6E5x8) (дата звернення: 12.11. 2019
- Фламенко. Базовый курс : ваш персональный инструктор / режиссер Игорь .50
Пелинский ; ред. Дарья Урлапова ; прогр. ведет Belen Reyes, танцовщица
фламенко. — продолжительность 1:02:54 ; Изображение формат 4:3 Pal
.Color ; Звук Dolby Digital 2.0 RUS. — М. : Сова-фильм, 2009
- Фламенко. Таранто : ваш персональный инструктор / режиссер Игорь .51
Пелинский ; ред. Дарья Урлапова ; прогр. ведет Belen Reyes, танцовщица
фламенко. — продолжительность 00:50:53 ; Изображение формат 4:3 Pal
.Color ; Звук Dolby Digital 2.0 RUS. — М. : Сова-фильм, 2009
- Фламенко. Фанданго : ваш персональный инструктор / режиссер Игорь .52
Пелинский ; ред. Дарья Урлапова ; прогр. ведет Belen Reyes, танцовщица
фламенко. — продолжительность 00:46:15 ; Изображение формат 4:3 Pal
.Color ; Звук Dolby Digital 2.0 RUS. — М. : Сова-фильм, 2009
- Аудіо**
- Antología Del Cante Flamenco. Hispavox, Italy 1971 .53