

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ШКОЛА ДОКТОРАТА В ОБЛАСТИ
*ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ***

На правах рукописи

У.Д.К:792.83:793.322(043.3)

ВАРНАКОВА ЭЛЕОНОРА

**СОЗДАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ *КАРМЕН*
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ТАНЦА**

РЕЗЮМАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора искусств

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 654.01 – ТЕАТРАЛЬНОЕ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Профессиональный докторат

КИШИНЭУ, 2021

**Диссертация была разработана в Школе доктората
в области *Искусствоведения и культурологии*,
Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств**

Научный руководитель:

Гуцу Зоя, доктор педагогических наук, профессор,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств.

Состав Комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств:

1. **Тырцэу Светлана**, *председатель комиссии*, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.
2. **Гуцу Зоя**, *научный руководитель*, доктор педагогических наук, профессор, Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств.
3. **Гиладш Анна**, *официальный референт*, доктор филологии, доцент, Институт Культурного наследия Академии Наук Молдовы.
4. **Типа Виолета**, *официальный референт*, доктор искусствоведения, доцент, Институт Культурного наследия Академии Наук Молдовы.
5. **Катерев Ирина**, *официальный референт*, доктор искусствоведения и культурологи, Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств.
6. **Дохотару Майя**, *секретарь комиссии*, доктор педагогических наук, Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, *On emerit*.

Защита докторской диссертации состоится в **02.06.2022** года, в 14-00 часов в зале Сената, на заседании комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств, Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, (Кишинев, ул. А.Матеевича, 111, Кишинев, Республика Молдова). С докторской диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Центральной Научной Библиотеке «*Андрей Лупан*» Академии Наук Молдовы (ул. Академии 5а, MD 2008, Кишинев); в Библиотеке Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (ул. А.Матеевич, 111, MD 2009, Кишинев) и на веб-сайтах ANACEC (<http://www.cnaa.md/>) и AMTAP (<http://amtap.md/>).

Автореферат разослан _____ 2022 года.

Секретарь Комиссии:

Дохотару Майя, доктор педагогических наук

_____

Научный руководитель:

Гуцу Зоя, доктор педагогических наук, профессор

_____

Автор:

Варнакова Элеонора

_____

© Варнакова Элеонора, 2021

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования. Новелла *Кармен* Проспера Мериме, а затем и опера Жоржа Бизе были созданы в XIX-ом веке во Франции. К концу века опера *Кармен* стала одним из самых популярных произведений оперного искусства. Сюжет *Кармен* с XIX века и по сей день служит основой для множества произведений различных видов и жанров искусства, в том числе и хореографии. Успех постановок связан со значимостью произведения, поднимающего общечеловеческие и вневременные проблемы свободы выбора и взаимоотношения полов, о роли женщины в обществе, которые особенно актуальны и современном мире. Образ *Кармен* - неисчерпаемый источник для служителей искусства. Его интерпретация является пробным камнем и в хореографическом жанре.

Для многих поколений новелла *Кармен*, выдающегося французского писателя Проспера Мериме является квинтэссенцией художественного, философского и психологического проникновения в глубины человеческой души, загадочности женской природы, возможностей, позволяющих использовать этот вечный сюжет на сценических площадках всего мира.

В данной диссертации автором представлены потенциальные возможности спортивного танца в постановке одноактного спектакля *Кармен*. Ретроспективный анализ классических балетных постановок *Кармен* позволил использовать опыт предшественников в создании хореографического спектакля с одноименным названием, тем самым осуществить связь с классическим хореографическим искусством и раскрыть новые возможности спортивного танца. Спортивный танец представляет собой соединение многочисленных танцевальных традиций разных народов мира.

В современных условиях развития спортивный танец как часть искусства и спорта связан с актуальными тенденциями эволюции хореографического искусства. Спортивный танец приобретает всё более яркую эстетическую направленность, расширяет художественные возможности хореографического языка. Основываясь на классических канонах, применяя импровизацию, развивая личный стиль и манеру танцора, спортивный танец может открывать новые возможности хореографического развития, в том числе, и в плане привлечения классических сюжетных тем.

В связи с вышеизложенным, *актуальность* темы данной работы предопределяется тенденциями развития спортивного танца, их взаимосвязью с другими направлениями в современном хореографическом искусстве, переплетением с классическим искусством, гимнастикой, возможностями отражать окружающий человека многообразный мир. Актуальность также предопределяется недостаточным уровнем исследования проблемы

развития спортивного танца в контексте современного развития хореографического искусства, необходимостью усовершенствования системы подготовки, как педагогов-хореографов, так и исполнителей спортивного танца.

Таким образом, актуальность исследования позволяет выявить следующее противоречие: с одной стороны, появилась необходимость развития спортивного танца в рамках взаимосвязи различных видов хореографического искусства, в том числе и балета, на основе классических сюжетов, а с другой стороны, не использование всех возможностей спортивного танца в этом направлении.

Проблема нашего исследования заключается в художественном использовании сюжета *Кармен* в создании хореографического спектакля средствами спортивного танца.

Предмет исследования – процесс создания и постановки хореографического спектакля *Кармен* на основе спортивного танца.

Цель исследования: художественное обоснование и осуществление постановки хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.

Задачи исследования:

1. Анализ эволюции хореографических постановок *Кармен* в специальной литературе.
2. Анализ образа *Кармен* в современной хореографии.
3. Разработка драматургии хореографического спектакля *Кармен*.
4. Разработка сценария и постановка хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.

Гипотеза исследования: хореографический спектакль *Кармен*, созданный средствами спортивного танца, может соответствовать требованиям хореографического искусства если: (1) будет учтён опыт постановки *Кармен* в балетном искусстве; (2) будет использован принцип взаимодействия различных видов хореографического искусства; (3) будет использован и обогащён потенциал спортивного танца в рамках постановки *Кармен*.

Материалом аналитического исследования различных интерпретаций образа Кармен послужили видеозаписи различных хореографических спектаклей, кинофильмов и произведений изобразительного искусства на сюжет *Кармен*, а также литературные источники: новелла Проспера Мериме, стихотворение Т. Готье в различных переводах, стихи Федерико Гарсия Лорки, тексты поэтов *Серебряного века*: А. Блока, М. Цветаевой, Б. Пастернака, Игоря Северянина, С. Парнок, В. Ходасевича и др.

Методологическая основа. Метод теоретического анализа и синхронно-диахронный метод позволили более полно раскрыть художественные решения в

различных постановках *Кармен* в контексте культурно-исторических трансформаций, смены понимания и трактовки художественного смысла произведения – характеров, коллизий и идей. Метод экспертной оценки и метод сравнения и обобщения позволили нам проследить эволюцию образа *Кармен* в различных художественных версиях сюжета. Художественный метод использован при создании хореографического спектакля *Кармен* (драматургия, сценарий, хореография).

Художественная основа исследования. В нашем исследовании мы опирались на работы известных авторов в области теории хореографического искусства: Ванслова В., Гаевского В., Красовской В., Добровольской Г., Слонимского Ю., Соллертинского И. В процессе создания хореографического спектакля (разработки драматургии хореографического спектакля, создании сценария будущей постановки, работы над созданием образа с исполнителями) были использованы труды известных театральных режиссёров, хореографов и педагогов, таких как К. Станиславский, В. Чехов, П. Брук, Р. Захаров, Ф. Лопухов, Г. Богданов, В. Никитин, Р. Зарипов, Е. Валяева и другие.

Новизна и художественная оригинальность исследования определяется следующими положениями:

1. Хореографическая постановка *Кармен* средствами спортивного танца впервые стала объектом специального исследования.
2. Выявлены, в ретроспективном плане, тенденции художественной интерпретации сюжета *Кармен* в хореографических постановках.
3. Разработаны концепт, драматургия и сценарий хореографического спектакля *Кармен*, воплощённые средствами спортивного танца, основанные на принципах: историзма, взаимосвязи различных видов хореографического искусства; корреляции специфики образа *Кармен* и языка спортивного танца.
4. Впервые осуществлена постановка хореографического спектакля на основе сюжета *Кармен* средствами спортивного танца, которая представляет собой художественную ценность.

Научная и художественная разрешенная проблема. В диссертации разрешена проблема художественной постановки хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.

Теоретическая и художественная значимость исследования определяется следующими положениями:

1. Развита теория хореографического искусства посредством художественного обоснования спектакля *Кармен*, осуществленного средствами спортивного танца.

2. Дан теоретический и художественный анализ различных хореографических постановок в ретроспективном и актуальном планах.
3. Разработана система принципов по разработке подходов к постановке хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.
4. Обоснована концепция хореографического спектакля *Кармен* на основе спортивного танца.
5. Результаты исследования способствуют развитию нового направления в хореографии – спортивной хореографии.
6. Результаты исследования открывают новые возможности и направления в развитии спортивного танца, в том числе в рамках других постановок классических сюжетов.

Практическая и художественная значимость исследования определяется возможностью показа хореографического спектакля *Кармен* в различных зрительских аудиториях, а также использования материалов исследования в учебных курсах современного спортивного танца на всех уровнях хореографического образования в Республике Молдова, руководителями кружков, тренерами спортивных клубов и т. д.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе неоднократных обсуждений на заседаниях координационной комиссии докторанта и выступлений на научных конференциях АМТИИ (2016-2020 гг.), а также в публикациях материалов в виде статей, отражающих основные положения диссертации. Диссертация обсуждалась на заседании бюро Школы Доктората Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств 2021 г. и рекомендована к защите.

Публикации по теме диссертации: Автором опубликовано восемь работ в специализированных научных изданиях Республики Молдова.

Структура исследования: Структура диссертации включает введение, две главы, общие выводы и рекомендации, библиография (141 источник), 70 страниц основного текста, 2 таблицы и 4 приложения.

Ключевые слова: хореографический спектакль, хореографическое искусство, хореография, танец, классический танец, спортивный танец, драматургия, сценарий, новелла *Кармен*.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обосновывается актуальность, выбор предмета исследования, определяются цели и задачи исследования, степень научной новизны и практической значимости исследования, а также определяются методологическая и художественная

основы исследования.

Первая глава «Эволюция интерпретации новеллы Проспера Мериме *Кармен* в различных жанрах сценического и других видов искусств» состоит из трех параграфов, ориентированных на анализ различных сценических постановок *Кармен*, анализ образа *Кармен* в хореографии и в других видах искусства.

В параграфе 1.1. «*Ретроспективный анализ сценических постановок Кармен*» делается упор на описание историко-культурных и литературных предпосылок возникновения образа *Кармен*, созданного блестящим французским писателем Проспером Мериме. Знаменитая новелла *Кармен*, впервые была напечатана в газете *Revue des Deux Mondes*, а затем в сборнике автора в 1846 году и навсегда вошла в сокровищницу мировой культуры.

Обращение к вечным образам литературы и искусства – явление масштабное, неисчерпаемый источник для мирового искусства. Писатели, поэты, композиторы и художники привносят в уже существующий образ новые черты, видоизменяют его. Но суть вечного образа остается неизменной. Образ *Кармен* из одноименной новеллы Проспера Мериме дал толчок к появлению оперы Жоржа Бизе, а также поэтических циклов А. Блока, М. Цветаевой, Гарсиа Лорки и других произведений мирового искусства [6].

История *Кармен* продолжается в новых интерпретациях в разных жанрах искусства. Её загадка заключена в удивительном женском архетипе, сочетающем в себе черты соблазнительницы, манипулятора, использующее сексуальную и чувственную энергию для своих эгоистичных и корыстных целей, и в то же время воплощающим в себе внешнюю красоту и притягательность, прекрасный интеллект и цинизм, огромную внутреннюю силу и свободолюбие в сочетании со стремлением подчинять себе людей, не считаясь с их чувствами. Удивительная сила земли уживается в этой женщине с пессимизмом и подчинением року. И в этом непреходящая тайна *Кармен*, которая магическим образом сочетает в себе светлое стремление к человеческому счастью с разрушительным хаосом, сопровождающим её.

История жизни и смерти свободолюбивой, пылкой и страстной *Кармен* послужила источником вдохновения и для многих балетмейстеров. В Мадриде на сюжет новеллы Мериме в 1845 году великим балетмейстером Мариусом Петипа впервые был поставлен балет под названием *Кармен и тореадор*. Спектакль не завоевал признания публики, считавшей танец бессюжетным искусством [1].

Кармен многократно ставили на балетной сцене, и большинство критиков

утвердилось в мнении, что лучшей *Кармен* на пуантах была Майя Плисецкая. Аранжировка музыки Бизе была разработана композитором Родионом Щедриным, постановку осуществил кубинский балетмейстер Альберто Алонсо.

Сочетание классического танца и фламенко, как новый стиль в реализации образа *Кармен*, представлено в произведениях Антонио Гадеса [8] и Рафаэля Агилара.

Постановка Антонио Гадеса стала новым этапом в раскрытии образа роковой женщины на фольклорной основе. Балеты, посвященные образу *Кармен*, в основном были построены на классической хореографии. Впервые попытки внести изменения в классический балет были предприняты Антонио Гадесом, который не просто поставил фольклорный танец на классическую основу, но сделал его выразительным средством в соединении с техническими элементами классического балета и фламенко. Вдохновленный образом *Кармен*, Гадес создал спектакль, в котором последовательно трансформировал танец фламенко в театральное действие, превращая его в хореографическую альтернативу классическому танцу.

Кармен стала вневременным персонажем. Со времени своего появления, её образ неоднократно привлекает хореографов, стремящихся по-новому представить героиню в своих постановках, раскрыть непостижимые черты её характера, по-разному интерпретировать историю роковой женщины.

Параграф 1.2. «Особенности образа *Кармен* в хореографии XXI-го века» посвящен анализу образа *Кармен* с разных точек зрения.

На основе классического подхода к образу роковой женщины, соединение балетной хореографии с новыми стилями современного искусства, модерн, фламенко продемонстрировали новый взгляд и смелость в интерпретации в постановках современного балета. Игра с жанром, перестановка действующих лиц, изменение сюжетной линии, появление новых черт в характере героев, разрушение стереотипов, созидание нового современного искусства открылись в двух ярчайших балетах: *Кармен.TV* Раду Поклитару и *Кармен* Дады Масило.

Современные тенденции проявились в постановке балета *Кармен* известным балетмейстером и хореографом Раду Поклитару. Уникальный постановщик, проводник современного танца и прогрессивной балетной режиссуры создает собственную интерпретацию знакового сюжета – *Кармен.TV*, премьера которой состоялась 25 октября 2006 года в театре *КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ*[9].

Известная история цыганки получает новое развитие благодаря хореографии этого выдающегося балетмейстера, подчеркивая его индивидуальность, креатив и свободу

самовыражения. По мнению О.М. Виноградова, у Поклитару «очень интересная смысловая хореография... В нем есть все: и драматургия, и интонация, и он очень оригинален в своей пластике...» [9].

Слияние африканского стиля и классического танца вынесла на обозрение публики Дада Масило. Всемирно известная молодая танцовщица и хореограф из Йоханнесбурга предложила вместе с южноафриканским танцевальным центром *The Dance Factory* свою оригинальную версию танцевального спектакля *Кармен*, премьера которого состоялась осенью 2010 года. Это был новый взгляд на воплощение образа знаменитой героини в уникальной хореографии. Ниспровергая устоявшиеся театральнo-хореографические каноны, хореограф объединила классическую хореографию, фламенко с современным танцем, соединив их с уличной эстетикой и афрокультурой [2].

Современные мировые тенденции в постановках о легендарной *Кармен*, новый взгляд и новые интерпретации показал *Ballet HISPANICO* в спектакле *Hispanico Club Havana and CARMEN maquia* постановщика Густаво Рамираса Сансано.

Очередным ярким зрелищем явилась *Кармен* испанского режиссера из Каталонии Каликсто Биейто, премьера которой прошла в феврале 2021 года в Венской опере в режиме онлайн-трансляции. Перерабатывая и переосмысляя оперу Бизе, постановщик представил *Кармен* не как клишированный образ роковой женщины из мужских фантазий, не как символ эмансипации, а как яркую индивидуальность.

Рассматривая постановки *Кармен*, нельзя не затронуть историю Национального театра оперы и балета в Республике Молдова. Первая постановка оперы *Кармен* в Молдове состоялась в Кишиневе (главный режиссер Г. Геловани, дирижёр И. Альтерман, хореограф Семён Дречин) 18 февраля 1961 г. Премьера новой, обновленной версии, была представлена 17 августа 2000 года режиссером М. Тимофти, хореографом А. Литвиновым, главным дирижёром Н.Дохотару. Просуществовав более полувека в разных сценических редакциях, она сохраняется в репертуаре и до сегодняшнего дня.

Премьера балета болгарского хореографа Паулины Ивановой *Кармен-сюита* Р.Щедрина в 1971 году на сцене Национального театра Оперы и Балета продемонстрировала высокое мастерство балерины Галины Мелентьевой.

Хореографическое искусство в Молдове продолжает свои традиции. Основываясь на мировом классическом балете, молдавская школа развивала свою национальную школу.

В 2001 году Раду Поклитару ставит одноактный балет *Кармен*, основанный на музыкальной фантазии на тему оперы Ж. Бизе. Главные роли в балете исполняли

А.Литвинов, Анатолий и Екатерина Устимовы.

Аналитический подход позволил определить характерные черты, свойственные персонажам первоисточника и его версий в оперном и балетном жанрах, переплетение сложных взаимоотношений между героями, а также приемы и средства передачи хореографом собственного видения коллизий в создаваемой им новой интерпретации.

В параграфе 1.3. «*Кармен в различных произведениях искусства*» представлен образ Кармен в русской и мировой поэзии, в кинематографии, в изобразительном искусстве.

В начале XX-го века тема *Кармен* входит в русскую поэзию. Образ страстной цыганки привлекает таких поэтов, как Александр Блок, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Владислав Ходасевич, Саша Черный, Вадим Андреев и т.д. [3].

Кармен не теряла притягательности для поэтического мира во все времена. Она появляется в произведениях Юнны Мориц, Андрея Дементьева, Александра Межирова, Татьяны Смертиной и других [3].

Кинематограф с самого своего зарождения обратился к этому типу роковой женщины. Начиная с эпохи немого кино интерес к образу *Кармен* привлекал многих известных режиссеров. Великий комик Чарли Чаплин снимает фильм-пародию, сочетающий в себе элементы трагикомедии. Экранизация *Кармен* испанскими, французскими, итальянскими и другими режиссерами продолжают тему любви и свободы выбора, обновляя и дополняя, раскрывая по-новому суть трагедии человеческих страстей.

Отображение *Кармен* в живописи проявилось в многообразии стилей, направлений и течений. Многие художники обращались к образу цыганки, изображая её, в основном, в черно-красных тонах. Это были эскизы костюмов для оперных и балетных постановок, портреты балерин и оперных див, исполнявших главные партии в спектаклях. К образу *Кармен* обращались великие мастера кисти, такие как Анри-Люсьен Дусе – *Кармен*; Э. Мане – *Эмилия Амбр в роли Кармен*; М. Врубель – *Татьяна Любатович в роли Кармен*; А.Я.Головин – *Портрет М.Н. Кузнецовой-Бенуа в роли Кармен*; Джон Байем Листон Шоу – *Кармен*; Пабло Пикассо – *Кончита Супервиа в роли Кармен*. Сальвадор Дали, Ричард Джек, А. Бенуа, Р. Олбински, М. Шагал, Т. Бруни, П. Скотарь оставили после себя прекрасные работы, навеянные персонажами новеллы Мериме.

Осуществленный автором диссертации анализ предшествующих сценических и иных интерпретаций новеллы Проспера Мериме позволил разработать собственный проект постановки *Кармен* на основе базовых элементов современной спортивной хореографии. Это дало возможность сформулировать принципы авторского подхода к

созданию хореографического спектакля *Кармен*, реализованного средствами спортивного танца:

1. На основе классического сюжета, разработать оригинальную хореографическую трактовку.
2. При создании образов, характеристик героев использовать технические особенности спортивной хореографии.
3. Учитывая современные тенденции спортивного танцевального искусства, использовать возможность создания спектакля на основе спортивной хореографии с опорой на классические образцы.
4. Учитывая интерес молодежной аудитории к проблемам межличностных взаимоотношений, популяризовать вневременной сюжет «Кармен» средствами современной спортивной хореографии.

Во второй глава «*Новые возможности реализации постановки Кармен в современной хореографии*» – представлены драматургия и сценарий хореографического спектакля *Кармен*.

В параграфе 2.1. «*Драматургические основы хореографического спектакля Кармен*» дано определение понятия «драматургия хореографического спектакля», представлена структура хореографического спектакля, художественные принципы и основные идеи хореографического содержания спектакля *Кармен*.

В нашем понимании, драматургия хореографического спектакля представляет сюжетную основу и построение действия, включающая две составляющих: вертикальную и горизонтальную.

Вертикальная составляющая структуры драматургии хореографического спектакля включает синтез трех искусств: литературы (новелла *Кармен*), музыки (Жоржа Бизе и Родиона Щедрина) и хореографии (средства спортивного танца).

Горизонтальная составляющая структуры драматургии представляет пятиэтапную конструкцию: (1) *экспозицию*, т.е. предысторию интриги; (2) *завязку* – начало интриги; (3) *развитие* действия; (4) *кульминацию* – наивысшую точку развития интриги; (5) *развязку*, завершающую интригу...

Вышеназванные элементы драматургического строения взаимосвязаны.

«Каждый последующий элемент органично вытекает из предыдущего, дополняет и развёртывает образно-содержательную картину хореографического произведения. Не случайно их ещё называют драматургическими законами» [4].

При выстраивании драматургии нового спектакля на основе сюжета *Кармен*

главной задачей являлось раскрытие основной линии развития сюжета, нахождение новых возможностей в создании образа *Кармен* и других персонажей с использованием выразительных средств современной спортивной хореографии.

Спортивный танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных перемещений человеческого тела с включением спортивных и акробатических элементов [7].

При разработке драматургии нового спектакля на основе сюжета *Кармен* главной задачей стало раскрытие основной сюжетной линии классического произведения средствами спортивной хореографии, с использованием технических базовых основ латиноамериканской и европейской программ, на основе следующих принципов: драматургического построения спектакля; взаимосвязи музыки и хореографии; драматургического взаимодействия музыки и хореографии; логического построения и развития сюжета; взаимосвязи различных видов хореографического искусства; создания художественного образа средствами спортивного танца; хореографической разработки персонажей спектакля; корреляции, взаимосвязи, специфики и языка спортивного танца; единства формы и содержания.

Концептуализация хореографического содержания *Кармен* основывалась на использовании отобранных элементов и специализированных фигур спортивного танца, а также на: усложнении и разнообразии танцевальных композиций за счет включения новых комбинаций из основных фигур; применении разнообразных поддержек, позиций и позировок; исполнении основных фигур при помощи нестандартных соединений работы корпуса и рук; включении оригинальных элементов, синкопированных ритмов, смены музыкального материала; развитии скорости и динамичности танца; использовании актерского мастерства, элементов шоу для усиления эмоционального восприятия.

Для хореографического наполнения сюжетной линии было включено создание новых комбинаций на основе базовых фигур, что разнообразило и усложнило хореографию спектакля. Танцевальные комбинации подбирались под музыкальный материал и под характерные особенности персонажей. Использование в процессе постановки специфических движений, разнообразие балетных, гимнастических поддержек, позиций и позировок подчеркивало кульминационные моменты. В связи с неизменным музыкальным материалом при исполнении основных фигур приходилось сочетать нестандартные соединения работы корпуса и рук, включение оригинальных элементов, синкопированных ритмов, развитие скорости, динамичности или замедление танца. На основе классической музыки оперы Ж. Бизе и *Кармен-сюиты* Р. Щедрина создавалось музыкальная фонограмма нового хореографического спектакля, где смена музыкального материала варьировалось в зависимости от сюжетной линии и характерных

особенностей персонажей.

Драматургия спектакля создавалась с учётом всех вышеперечисленных его составных элементов: литературной основы, музыки, многоплановой хореографии, театрального мастерства, включающего пантомиму, сценического оформления и т.д.

Параграф 2.2. «Сценарий хореографического спектакля Кармен на основе спортивного танца» посвящен обоснованию различных подходов и этапов к разработке сценария и монтажа хореографического спектакля «Кармен».

Сценарий – литературная основа хореографического спектакля. *Либретто* – литературное изложение сюжетной основы хореографического спектакля *Кармен*.

Условные элементы сценической постановки хореографического спектакля *Кармен*:

Тема Кармен – трагедия сильного характера в поединке любви и смерти.

Идея: утверждение права человека на свободу, чувства и любовь.

Новизна и актуальность выбранного для постановки материала: возможность создания новой хореографической версии спектакля *Кармен* средствами спортивного танца на основе новеллы П. Мериме, оперы Ж. Бизе и балета *Кармен-сюита* Р. Щедрина; воплощение сюжета, образов и характеров героев средствами выразительности, пластики и движений спортивного танца.

При разработке сценарного плана спектакля, центральное внимание уделялось соединению хореографии с музыкальным материалом. Основная задача заключалась в создании хореографии на базе основных движений спортивного танца, способных выразить сюжет, не меняя музыкального стиля классического произведения.

Таблица 2.1. План-сценарий хореографического спектакля по мотивам новеллы Проспера Мериме и оперы Жоржа Бизе *Кармен*.

Драматургическая структура	Содержание сцен
Экспозиция	<i>Картина 1.</i> Открывается занавес. Севилья. Раннее утро. Звон колоколов. Пробуждается город. Ранняя встреча Микаэлы и Хосе. Нежность и любовь сопровождает их. Прощаясь на миг, они не знают, что прощаются навсегда. Открываются окна. Всё просыпается. Выходит на улицу народ. Многолюдная оживленная площадь. Рынок заполняется горожанами. По улице идут на службу солдаты. На площади царит всеобщее благополучие.
Завязка	Удар колокола прерывает тишину и спокойствие. Город проснулся.

	<p>Девушки весело спешат на работу на сигаретную фабрику. Среди них <i>Кармен</i>. Мужчины очарованы ею, но ее интересует Хосе. Встреча с ним пробуждает её страсть. Легкое заигрывание резко обрывается, <i>Кармен</i> бросает цветок и убегает.</p> <p>Резкая смена музыки предвещает беду. Спокойствие нарушает <i>Кармен</i>, затеяв ссору.</p> <p>Работницы фабрики в ужасе от происходящего. Завязывается потасовка. Девушки-соперницы нападают друг на друга. Драка заканчивается трагичным финалом. <i>Кармен</i> побеждает. Все застывают в шоке от неожиданного финала, проклиная <i>Кармен</i>. Солдаты окружают <i>Кармен</i>, и Хосе арестовывает ее. Он должен доставить виновницу ссоры в тюрьму. <i>Кармен</i> обещает Хосе свою любовь, если тот поможет ей сбежать. Не в силах противиться, Хосе покоряется. Чары цыганки всеильны. По дороге <i>Кармен</i>, флиртуя с Хосе, сбегает от него... Хосе арестован. Объяснения не спасают его. Сидя в тюрьме, он вспоминает <i>Кармен</i>. Неожиданное появление цыганки придает ему силы и они вместе убегают.</p>
<p>Развитие действия</p>	<p><i>Картина 2.</i></p> <p>Вечер. Горожане, офицеры, солдаты идут в таверну, где народ веселится, отдыхает. Везде шум, веселье. На стойке бара появляется <i>Кармен</i>. Все рады ее видеть. Мужчины снимают ее со стола. Танцуя, она заигрывает со всеми, все поднимают в ее честь бокалы. Она - королева, желанная для всех.</p> <p>Веселье прерывается появлением тореадора Эскамильо. Слава и любовь народа возвысила его над остальными. Красавицы окружают его. В толпе он замечает <i>Кармен</i>. Но гордость Тореадора превыше всего. Он вместе с толпой уходит из таверны.</p> <p>Цыганка ожидает приход Хосе. Драгун появляется и наблюдает за ней. Наконец они одни. <i>Кармен</i> соблазняет Хосе. Встреча с любимой обрывается с внезапным появлением Цуниги – начальника Хосе, который также надеется на благосклонность <i>Карменситы</i>. Но увидев сбежавшего солдата, он обнажает шпагу. Поединок заканчивается трагично. Хосе и <i>Кармен</i> уходят вместе.</p> <p><i>Картина 3.</i></p> <p>Лагерь контрабандистов. Крадучись они идут в лагерь, несут за собой мешки с украденным. Неожиданное появление солдат. Происходит стычка между солдатами и контрабандистами. Арест контрабандистов.</p> <p>Вечер. Цыганки гадают. Одной гадание предсказывает молодого красивого жениха, другой - немолодого, но очень богатого. Что сулит судьба <i>Кармен</i>? Любовь <i>Кармен</i> к Хосе остыла. Выбор между Хосе и Эскамильо для нее тягостен. Гадание не приносит радости. В картах предсказание смерти. Но это ее не останавливает. Она спешит на зов Эскамильо, Хосе преграждает ей путь. Но</p>

	<i>Кармен</i> не остановить, она покидает лагерь. Занавес.
Кульминация и развязка	<p>Картина 4.</p> <p>Яркий солнечный день. Площадь в Севилье полна народа. Народ приветствует тореадора Эскамильо и <i>Кармен</i>. Они вместе и вроде бы счастливы. Бой посвящается <i>Кармен</i>. Но тореадор, упоенный своей славой, все больше увлечен поклонницами. На арене начинается представление.</p> <p>Коррида заканчивается, народ чествует Эскамильо, упоенный славой и покидает <i>Кармен</i>.</p> <p>Появляется Хосе. Он останавливает <i>Кармен</i> и в последний раз просит ее быть с ним. Но цыганка неумолима. «Свободной родилась – свободной и умру». Последний, прощальный дуэт героев. Хосе убивает <i>Кармен</i>. Свет гаснет.</p>

После написания либретто и плана-сценария наступает следующий этап – постановка, репетиции и представление спектакля.

Параграф 2.3. «Постановка хореографического спектакля *Кармен*» описывает процесс создания этапов хореографического спектакля.

На **первом этапе** после возникновения идеи началась подготовительная работа с произведениями, посвященному собирательному образу *Кармен*. Просматривалось большое количество информации из различных источников. Изучались архивные материалы, исторические документы, произведения живописи, скульптуры и литературы. Все в дальнейшем анализировалось, перерабатывалось и синтезировалось в создание композиционного плана – сценария, включающего режиссерскую разработку на основе сюжета *Кармен*.

На **втором этапе** на основе изученных материалов происходила работа над созданием композиционного материала, включая режиссерскую разработку сюжета и подборку музыкального сопровождения хореографического спектакля.

Следующий этап, третий – постановочный. Режиссер-постановщик знакомил исполнителей с музыкой и с содержанием спектакля, с эпохой, темой, идеей и образами главных героев, их характером и поведением, причиной их поступков в той или иной ситуации. В композиционном плане раскрывались решение темы, идеи и образы всех действующих лиц. Разбивая действие на фрагменты, в мельчайших деталях нами определялась основная задача, поставленная перед исполнителями. На основе музыкального материала намечались мизансцены, разучивались отдельные движения, комбинации, происходила постановка определенных фрагментов номера, прежде всего сольных партий, дуэта и массовых, групповых сцен.

На *четвертом этапе* проводился репетиционный процесс: осуществлялась постановка и усовершенствование отдельных партий, массовых сцен, соответствующих требованиям драматургии. Репетиционная работа завершилась полным прогоном для проверки хода действия и выхода артистов на сцену, а также для контроля физической выносливости и дыхания исполнителей. Дополнительно проводился аналитический этап – раскрытие образов и характеров героев [5].

Хореографический спектакль представлен в форме видеозаписи в приложении **youtube:** <https://www.youtube.com/watch?v=GV81uE0NW8w>.

Представленный материал исследования продемонстрировал вертикальную структуру хореографического спектакля как синтез трёх искусств: литературы, музыки и хореографии, где одним из главных является хореография, так и его горизонтальную драматургическую структуру, представляющую собой довольно сложную многоэтапную конструкцию.

Режиссерская концепция спектакля *Кармен*, основанная на проблеме раскрытия темы любви и смерти, трагедии сильного характера, права человека на свободу, яркие чувства, показала возможность полноценного использования средств жанрового своеобразия спортивного танца в эмоциональном и эстетическом воздействии на современного зрителя.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Разрабатывая концепцию хореографического спектакля на основе спортивного танца, основываясь на классических канонах, можно сделать следующие выводы:

1. Ретроспективный анализ мирового искусства, главным образом, классических балетных постановок, позволяет перенести приобретенный опыт на основу спортивного танца, раскрывая его потенциальные возможности для дальнейшего развития и продвижения на современном этапе.
2. Взаимосвязь спортивного танца с другими направлениями искусства приобретает новые возможности в создании оригинальных художественных спектаклей на основе спортивной хореографии.
3. Разрабатывая концепцию и драматургию нового хореографического спектакля на принципе взаимодействия спортивного танца с другими видами хореографического искусства упор делался на максимальном использовании хореографического языка в раскрытии образа *Кармен* и создания эстетического контекста.

4. В работе раскрыт потенциал спортивной хореографии для реализации новых идей и её развития в дальнейшем как нового вида искусства.
5. В процессе хореографической работы над спектаклем учитывался предыдущий опыт постановки *Кармен* в балете, применялся принцип взаимодействия различных видов хореографических искусств, осуществлена специальная подготовка главных исполнителей.
6. Уникальный опыт постановки хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца даёт новый импульс для развития оригинальных концепций этого художественного направления.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Продолжить исследования, направленные на всестороннее изучение спортивного танца, как нового вида искусства.
2. Использовать материалы и выводы данного исследования в будущих трудах, посвященных актуальности, развитию и поднятию данного вида спортивной хореографии на новый уровень.
3. Исходя из результатов данной работы, использовать новые возможности и направления в развитии спортивного танца для последующих постановок, основанных на классических сюжетах мировой литературы.
4. Реализовать потенциал новых идей для дальнейшего развития спортивного танца как нового вида искусства, театрализованного представления.
5. Данная работа может быть использована как практическое руководство для педагогов, работающих в спортивных клубах, в школах с хореографическим уклоном для последующих постановок и реализации их в конкурсных программах и различных выступлениях на сцене.
6. Продолжить продвигать спортивный танец, как новый вид сценического искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

На румынском языке:

1. **Varnacova, E.** *Analiza comparata a personajului Carmen in diverse opera artistice.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2016, nr.2(29), p.164-169. ISSN 2345-1408.
2. **Varnacova, E.** *Nuante stilistice africane in spectacolul coreografic Carmen de Dada Masilo.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2018, nr.1(32), p.152-155. ISSN 2345-1408.

На русском языке:

3. Безелянский Ю. 99 имен Серебряного века. Москва: Эксмо, 2007. 640с. ISBN: 978-5-699-22617-7.
4. Богданов Г. Основы хореографической драматургии. Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2018. 168с. ISBN 978-5-91938-351-2.
5. Гиршон А. Импровизация и хореография//Танцевальная импровизация. Москва: Альманах, 2014.
6. Кабачинова И. Образ Кармен в мировом искусстве. Москва: Первое сентября, 2011. 154с.
7. Нецадина Н. О танце. 20.03.2013.Доступно в интернете: <https://www.ballroom39.com/stati> . (Посетила 16.06.2017)
8. Складьяревская И. Гадес без Гадеса: Парадоксы театрального фламенко. Декабрь 2011. Доступно в интернете: <https://ptj.spb.ru/archive/67/music-theatre-67/gades-bez-gadesa-paradoksy-teatralnogo-flamenko/?ysclid=kz57cfix8e>. (Посетила 21.12.2019).
9. Узун Е. Свободный танец. Раду Поклитару. Кишинев: ELAN INC 2012. «Свободный танец. Раду Поклитару» Кишинев 2012. 158 с.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Articole în diferite reviste științifice: în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

1. **Varnacova, E.** *Analiza comparata a personajului Carmen in diverse opera artistice.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2016, nr.2(29), p.164-169. ISSN 2345-1408.
2. **Varnacova, E.** *Metode și tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârstă preșcolară.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2016, nr.2(29), p.246-249. ISSN 2345-1408.
3. **Varnacova, E.** *Spectacolul "Carmen TV" in viziunea lui Radu Poclitaru.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2017, nr.2(31), p.133-136. ISSN 2345-1408.
4. **Varnacova, E.** *Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2017, nr.2(31), p.270-274. ISSN 2345-1408.
5. **Varnacova, E.** *Nuante stilistice africane in spectacolul coreografic Carmen de Dada Masilo.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2018, nr.1(32), p.152-155. ISSN 2345-1408.
6. **Varnacova, E.** *Particularitățile disciplinei dans sportiv.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2018, nr.2(33), p.46-49. ISSN 2345-1408.
7. **Varnacova, E.** *Tehnica si trasaturile caracteristice de interpretare ale dansului passo doble.* In: Revista "Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică", Categoria C, Chișinău: Notograf Prim, 2019, nr.2(35), p.92-95. ISSN 2345-1408.
8. **Varnacova, E.** ... *Și din nou Carmen... „avem ceva de învățat de la Carmen...” particularitățile simbolului Carmen în coregrafia modernă.* In: Revista de Științe Socioumane, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, 2022, nr.1(50), ISSN 1857-0119; ISSN 2587-330X, *in press.*

Comunicări/ prezentări la seminare științifico-metodice și conferințe internaționale în republică:

1. **Varnacova, E.** *Metode si tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârsta preșcolara.* Seminarul științifico-metodologic „Probleme metodico-didactice în învățământul artistic superior”, 18 martie 2016, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.

2. **Varnacova, E.** *Analiza comparata a peonajului Carmen in diverse opere artistice.* Conferința științifică internațională ”Învățământul artistic – dimensiuni culturale”, 22 aprilie 2016, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
3. **Varnacova, E.** *Artistismul și specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern.* Seminarul științifico-metodologic „Probleme metodico-didactice în învățământul artistic superior”, 10 martie 2017, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
4. **Varnacova, E.** *Spectacolul „Carmen” în viziunea lui Radu Poclitaru.* Conferința științifică internațională ”Învățământul artistic – dimensiuni culturale”, 07 aprilie 2017, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
5. **Varnacova, E.** *Nuante stelistice africane in spectacolul coreografic Carmen de Dada Masilo.* Conferința științifică internațională ”Învățământul artistic – dimensiuni culturale”, 20 aprilie 2018, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
6. **Varnacova, E.** *Particularitatile predarii disciplinei Dans sportiv pentru studentii coregrafi.* Seminarul științific metodologic „Probleme metodico-didactice în învățământul artistic superior”, 16 noiembrie 2018, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
7. **Varnacova, E.** *Tehnica si trasaturile caracteristice ale intreprerii Pasodoble.* Conferința științifică internațională ”Învățământul artistic – dimensiuni culturale”, 19 aprilie 2019, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.
8. **Varnacova, E.** *Pedagog-antrenor sau antrenor-pedagog?* Conferința științifică internațională ”Învățământul artistic – dimensiuni culturale”, 19 noiembrie, 2021, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău.

АННОТАЦИЯ

Варнакова Элеонора. Создание хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусств по специальности 654.01 – Театральное, хореографическое искусство. Профессиональный докторат. Кишинэу, 2021.

Структура диссертации: *творческая часть:* постановка хореографического спектакля «Кармен» средствами спортивного танца; *научное исследование:* работа включает введение, две главы, общие выводы и рекомендации, библиография (166 источник), 70 страниц основного текста, 2 таблицы, 4 приложения. Результаты исследования отражены в 8 научных статьях, опубликованных в научных журналах и представленных на национальных и международных конференциях.

Ключевые слова: хореографический спектакль, хореографическое искусство, хореография, танец, классический танец, спортивный танец, драматургия, сценарий, новелла *Кармен*.

Область исследования: Искусство хореографии.

Цель исследования: художественно обосновать и осуществить постановку хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.

Задачи исследования: образ *Кармен* в мировом искусстве, анализ эволюции хореографических постановок *Кармен* в специальной литературе; анализ образа *Кармен* в современной хореографии; разработка драматургии спектакля *Кармен*, разработка сценария и способов реализации на основе спортивного танца и постановка хореографического спектакля *Кармен*.

Новизна и художественная оригинальность диссертации заключается в создании хореографической постановки *Кармен* средствами спортивного танца. Впервые в Республике Молдова хореографическая постановка *Кармен* средствами спортивного танца стала объектом специального исследования. В ретроспективном плане выявлены тенденции художественной интерпретации сюжета *Кармен* в хореографических постановках. Разработаны концепт, драматургия и сценарий хореографического спектакля «Кармен», воплощённые средствами спортивного танца в хореографическом спектакле, основанные на принципах: историзма, взаимосвязи различных видов хореографического искусства; корреляции специфики образа *Кармен* и языка спортивного танца. Впервые осуществлена постановка хореографического спектакля на основе сюжета *Кармен* средствами спортивного танца, которая представляет собой художественную ценность.

Научная и художественная разрешенная проблема: в диссертации разрешена проблема художественной постановки хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца.

Теоретическая и художественная ценность исследования развита теория хореографического искусства посредством художественного обоснования спектакля *Кармен*, осуществленного средствами спортивного танца. Дан теоретический и художественный анализ различных хореографических постановок в ретроспективном и актуальном планах. Разработана система принципов по разработке подходов к постановке хореографического спектакля *Кармен* средствами спортивного танца. Обоснована концепция хореографического спектакля *Кармен* на основе спортивного танца. Результаты исследования способствуют развитию нового направления в хореографии – спортивной хореографии. Результаты исследования открывают новые возможности и направления в развитии спортивного танца, в том числе, в рамках других постановок классических сюжетов.

Практическая и художественная значимость работы определяется возможностью показа хореографического спектакля *Кармен* в различных зрительских аудиториях, а также использования материалов исследования в учебных курсах современного спортивного танца на всех уровнях хореографического образования в Республике Молдова, руководителями кружков, тренерами спортивных клубов и т.д.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе неоднократных обсуждений на заседаниях координационной комиссии докторанта и выступлениях на научных конференциях АМТИИ (2016–2020 гг.), а также в публикациях материалов в виде статей, отражающих основные положения диссертации. Диссертация была разработана и обсуждалась на заседании бюро Школы Доктора Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств 2021 г.

и рекомендована к защите.

ADNOTARE

Varnacova Eleonora. Crearea spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv. Teză de doctor în arte. Specialitatea 654.01 – Arta teatrală, coregrafică. Doctorat profesional. Chișinău, 2021.

Structura tezei: *partea creativă*: punerea în scenă a spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv; *cercetare științifică*: lucrarea cuprinde introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, 166 de surse bibliografice, 70 pagini text de bază, 2 tabele și 4 anexe. Rezultatele studiului sunt reflectate în 8 articole științifice publicate în reviste științifice și prezentate la conferințe naționale și internaționale.

Cuvinte-cheie: spectacol coregrafic, artă coregrafică, coregrafie, dans, dans clasic, dans sportiv, dramaturgie, scenariu, novela *Carmen*.

Domeniul de studiu: Arta coregrafică.

Scopul cercetării: fundamentarea artistică, crearea și montarea spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv.

Obiectivele cercetării: imaginea lui *Carmen* în arta mondială, analiza evoluției montărilor spectacolelor coregrafice *Carmen* în arta coregrafică contemporană; analiza chipului *Carmen* în diferite genuri de artă; elaborarea dramaturgiei spectacolului coregrafic *Carmen*; elaborarea scenariului spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv; montarea spectacolului coregrafic *Carmen*.

Noutatea și originalitatea științifică și artistică a cercetării este obiectivată de următoarele prevederi: problema creării și montării spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv pentru prima dată a devenit obiectul unei cercetări speciale; în plan retrospectiv au fost stabilite tendințele interpretării artistice a novej *Carmen* în arta coregrafică; elaborate conceptual, dramaturgia și scenariul spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv, axate pe principiile corelării/ interacțiunii diferitor genuri de artă (*literatură, muzică, coregrafie*), corelării specificului chipului *Carmen* cu limbajul dansului sportiv.

Problema științifică și artistică soluționată în cercetare constă în crearea și montarea spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv.

Semnificația teoretică și artistică a cercetării constă în: dezvoltarea teoriei artei coregrafice prin fundamentarea conceptuală a spectacolului coregrafic *Carmen*, prin intermediul dansului sportiv; analiza teoretică și artistică a diferitor montări coregrafice a novej *Carmen* în plan retrospectiv și actual; fundamentarea principiilor, dramaturgiei și scenariului spectacolului coregrafic *Carmen* prin intermediul dansului sportiv; fundamentarea conceptului spectacolului coregrafic *Carmen* bazat pe dans sportiv; rezultatele cercetării contribuie la dezvoltarea unei noi direcții în coregrafie – coregrafie sportivă; deschiderea de noi oportunități și direcții de dezvoltare a dansului sportiv în baza operelor de arte clasice.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de oportunitățile de a demonstra spectacolul coregrafic *Carmen* în fața spectatorilor; de a aplica rezultatele cercetării în formarea inițială și continuă a coregrafilor, dansatorilor. Conceptele științifice și artistice fundamentate în teză pot fi dezvoltate în teze de licență, masterat și doctorat ale viitorilor absolvenți ai programelor de formare profesională la domeniul *arta coregrafică*.

Aprobarea rezultatelor cercetării a fost realizată în cadrul discuțiilor la ședința Comisiei de îndrumare, care a evaluat și recomandat teza pentru susținerea în cadrul Consiliului și Biroului Școlii doctorale *Studiul Artelor și Culturologie* din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. Totodată, rezultatele cercetării au fost reflectate în 6 articole științifice publicate în reviste științifice și prezentate la conferințe naționale cu participare internațională.

ANNOTATION

Varnacova Eleonora. Creation of the choreographic performance *Carmen* by means of sports dance. Doctoral thesis in arts. Specialty 654.01 – Theatrical, choreographic arts. Professional doctorate. Chisinau, 2021.

Structure of the thesis: *creative part*: staging the choreographic performance *Carmen* by means of sports dance; *scientific research*: the work includes an introduction, two chapters, general conclusions and recommendations, bibliography (166 sources), 70 pages of the main text, 2 tables, 4 appendices. The results of the study are reflected in 8 scientific articles published in scientific journals and presented at national and international conferences.

Keywords: choreographic performance, choreographic art, choreography, dance, classical dance, sports dance, dramaturgy, script, short story *Carmen*.

Field of study: Choreographic art.

The aim of the thesis: artistically substantiate and stage the choreographic performance *Carmen* by means of sports dance.

The objectives of the thesis: the image of *Carmen* in world art, analyze the image of *Carmen* in world art and analyze the evolution of the choreographic productions of *Carmen* in modern choreography; development of the dramaturgy of the performance *Carmen*, development of the scenario and methods of implementation based on sports dance and staging of the choreographic performance *Carmen*.

The novelty and originality of scientific and artistic research lies in the creation of a choreographic production of *Carmen* by means of sports dance. For the first time in the Republic of Moldova, the choreographic production of *Carmen* by means of sports dance has become the object of a special study. In a retrospective plan, the tendencies of the artistic interpretation of the plot of *Carmen* in choreographic performances are revealed. The concept, dramaturgy and scenario of the choreographic performance *Carmen* were developed, embodied by means of sports dance, based on the principles: historicism, the relationship of various types of choreographic art; correlations between the specifics of the image of *Carmen* and the language of sports dance. For the first time, a choreographic performance based on the plot *Carmen* was staged by means of sports dance, which is of artistic value.

The scientific and artistic problem solved in the research consists in the creation and staging of the choreographic show *Carmen* through sports dance.

Theoretical and artistic significance of the research: The theory of choreographic art is developed through the artistic substantiation of the performance *Carmen*, carried out by means of sports dance. A theoretical and artistic analysis of various choreographic productions in retrospective and current plans is given. A system of principles has been developed for developing approaches to staging the choreographic performance *Carmen* by means of sports dance. The concept of the choreographic performance *Carmen* based on sports dance is substantiated. The results of the study contribute to the development of a new direction in choreography - sports choreography. The results of the study open up new opportunities and directions in the development of sports dance, including within the framework of other productions of classical plots.

The practical and artistic significance of the research is determined by the possibility of showing the choreographic performance *Carmen* in various audiences, as well as the use of research materials in the training courses for teaching modern sports dance at all levels of choreographic education in the Republic of Moldova, leaders of circles, coaches of sports clubs, etc.

Approbation of the results of the research was carried out in the course of repeated discussions at meetings of the coordinating commission of the doctoral student and speeches at scientific conferences of the AMTII (2016–2020), as well as in the publication of materials in the form of articles reflecting the main provisions of the dissertation. The thesis was developed and discussed at the meeting of the Bureau of the Doctoral School of *Arts Studies and Culturology* of the Academy of Music, Theater and Fine Arts of the Republic of Moldova in 2021 and recommended for defense.

ВАРНАКОВА ЭЛЕОНОРА

**СОЗДАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ *КАРМЕН*,
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ТАНЦА**

РЕЗЮМАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора искусств

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 654.01 – ТЕАТРАЛЬНОЕ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Профессиональный докторат

Aprobat spre tipar: 25.03.2022
Hârtie ofset. Tipar ofset.
Coli de tipar: 1,5

Formatul hârtiei 60x84 1/16
Tiraj 25 ex.
Comanda nr.47/22

**Centrul Editorial-Poligrafic al Universității de Stat din Moldova
Str. Alexei Mateevici, 60, Chișinău, MD-2009**