

АНОТАЦІЯ

ЛЮ КУО. МУЗИЧНИЙ РУХ ЯК ДРАМАТУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА В ОДНОЙМЕННІЙ ОПЕРІ

ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Наукове обґрунтування творчого мистецького проекту на здобуття творчого ступеня доктора мистецтв за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»). — Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури та інформаційної політики України, Київ, 2024.

Зміст анотації.

Мета роботи: виявити унікальність трактування образу головного героя в опері В. А. Моцарта «Дон Жуан» в світлі руху як фундаментальної філософської категорії.

Новизну роботи визначає те, що образ Дон Жуана розглянуто в аспекті функціонування принципів музичного руху як фундаментальної філософської категорії.

У Першому розділі наголошено, що на рівні принципів організації художнього цілого відбувався динамічний процес злиття особливостей різних жанрів, який визначив стрімкий рух оперного жанру у напрямку до небувалої цілісності єднання всіх елементів художньої структури. Виявлено, що характерні для Моцарта індивідуальне трактування правила, надання важливого смислового навантаження опозиції «дискретність-континуальність», утворення комунікаційної моделі, де «воля людини» постає як фундамент динамічної системи, визначають основні вектори виявлення категорії музичного руху в оперній творчості Моцарта.

У Другому розділі наголошено, що образ Дон Жуана в опері Моцарта відкривав нову еру в історії оперного театру, вперше підносив проблематику музичного спектаклю до вершин філософської драми. З'ясовано, що характер Дон Жуана має виняткову здатність бути сучасним для кожного історичного періоду і передавати актуальні для аудиторії ідеї і настрої.

У Висновках зазначено, що Моцарт формує основну колізію твору як співставлення двох принципів існування людини: у русі постійних змін і у непорушності певних догм. Це дозволяє трактувати образ Дон Жуана через

драматургічні принципи співставлення змінного і незмінного, руху й гальмування, які є фундаментальними принципами музичного мислення загалом. Зазначено, що музична мова головного героя опери тісно пов'язана із танцювальними жанрами, які фіксують виявлення руху на рівні тілесної пластики. Цей факт надає образу Дон Жуана виразної об'ємності, життєвої рельєфності відтворення на оперній сцені фундаментальних засад буття людини. Їхнє подальше ґрунтовне вивчення видається необхідною умовою сучасного усвідомлення спадщини В. А. Моцарта і її виконання на оперній сцені ХХІ століття.

Ключові слова: Вольфганг Амадей Моцарт, «Дон Жуан», *dramma giocoso*, музичний рух, стиль, образ Дон Жуана

SUMMARY

Liu Kuo. Musical Movement as a Dramaturgical Technique of Creating the Character of Don Giovanni in the Opera by Wolfgang Amadeus Mozart. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Scientific substantiation of the creative art project for obtaining the creative degree of Doctor of Arts in the specialty 025 "Musical Art" (field of knowledge 02 "Culture and Art"). – P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 2024.

Abstract.

The purpose of the work is to reveal the uniqueness of interpretation of the main character in the opera Don Giovanni by V. A. Mozart in the light of the movement as a fundamental philosophical category. The novelty of the work is determined by the fact that the role of Don Giovanni is considered in terms of the functioning of the musical movement principles as a philosophical category.

In the First chapter, it is emphasized that a dynamic process of different genres fusion took place at the level of the artistic whole, that determined the rapid movement of the opera genre in the direction of synthesis of all structure elements. It was revealed that Mozart's individual interpretation of rules determine the main vectors of unfolding the musical movement category in Mozart's opera work, giving an important semantic significance to the opposition 'discreteness-

continuity', and to the formation of the communication model where 'human will' appears as the main force of the dynamic system organization.

In the Second Chapter, it is for the first time emphasized that the character of Don Giovanni in Mozart's opera opened a new era in the opera theater history and raised the issue of musical performance to the heights of philosophical drama. It was declared that the character of Don Giovanni has an exceptional ability to be modern for each historical period and convey ideas and moods relevant to the audience.

In the Conclusion it is stated that Mozart forms the main conflict of the work as an opposition of two principles of human existence, namely constant movement and inviolability of certain dogmas. It allows us to interpret the role of Don Giovanni through the dramaturgical principles of opposition of the variable and the unchanging, the movement and the inhibition, which are fundamental principles of

5

musical thinking in general. It is noted that the musical language of the main character is closely related to dance genres, that create movement at the level of bodily plasticity. This fact gives the character of Don Giovanni voluminous expressiveness, vital significance of the fundamental principles of human existence on the opera stage. Their further thorough study seems to be a necessary condition for awareness of Mozart's heritage and performance on the opera stage of the 21st century.

KEY WORDS: Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, *dramma giocoso*, musical movement, style, character of Don Giovanni

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

1. Лю Куо. Основні вектори розуміння категорії музичного руху в оперній творчості В. А. Моцарта: стильовий аспект // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Випуск № 64. Том 1. С. 189-195. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/64-1-26>

2. Лю Куо. «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта: унікальність оперного амплу головного героя // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2024. Випуск № 72. Т.2. С.102-107. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/72-2-14>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту обговорено на засіданнях кафедри історії світової музики. Матеріали дослідження викладено в доповідях на п'яти міжнародних науково-практичних конференціях:

- Доповідь «"Дон Жуан" В. А. Моцарта на сучасній оперній сцені: вектори трактування образу головного героя» // 27 Всеукраїнська науково-творча молодіжна он-лайн конференція «Дні науки» (Одеса, 28-29 квітня 2023 року);
- Доповідь «Опери Вольфганга Амадея Моцарта на театральних сценах України (оригінальні творчі ідеї і режисерські знахідки) /

6

Сьома міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ» (НМАУ, 2-4 листопада, 2023);

- Доповідь «Оперна спадщина Вольфганга Амадея Моцарта в українському культурному просторі останнього десятиліття: вектори виконавських рішень» // V Міжнародна наукова конференція НАМ України «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (15-16 листопада 2023 року);
- Доповідь «Драматургічні акценти у трактуванні образу Дон Жуана у постановці Жеремі Кювіє (до 10 річниці створення фільму)» // XIII Міжнародна наукова конференція «Ювілейні і пам'ятні дати 2023 року» (НМАУ, 20-21 листопада);

- Доповідь «Оперна спадщина Вольфганга Амадея Моцарта: проблеми сучасної інтерпретації» // Міжнародна науково-практична конференція «Світова культурна спадщина в умовах формування нового світопорядку» (НМАУ, 7 грудня, 2023 року);
- Доповідь «Образ Дон Жуана в музичній культурі: універсальні виміри» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна — Юнеско: 70 років разом» (НМАУ, 25 квітня 2024 року);
- Презентовано концертне виконання китайських вокальних творів:
 1. Лю Джуан Ван "Рідне місто місяця".
 2. Китайська народна пісня "Сестра Гонгкай".
 3. Китайська стародавня пісня "Рибалка".
 4. Китайська стародавня пісня "Червона квасоля".
 5. Чжао Юаньпєнь "Навчи мене сумувати за ним".
 6. Ши Гуаннань . "Пристрасна земля".
 7. Народна пісня провінції Аньхой "Квітковий барабан".
 8. Луан Кай. Китайська опера «Yimeng Mountain». Арія «Інший погляд на родичів».
 9. Ван Юнчжі. Китайська опера «Ao lei-Onelan». Арія» Білі троянди на березі Хейлонцзян» (6 вересня 2023 року, Київ).
- Презентовано концертне виконання програми іспиту на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва:
 1. В. А. Моцарт. Арія «Finch'han dal vino» з опери "Дон Жуан".
 2. В. А. Моцарт. Арія»Deh vieni alla finestra» з опери "Дон Жуан".
 3. В. А. Моцарт. Дует Дон Жуана та Церліни «Là ci darem la mano» з опери "Дон Жуан".
 4. В. А. Моцарт. Дует Дон Жуана та Лепорелло «Eh via buffone» з опери "Дон Жуан".
 5. В. А. Моцарт. Дует Дон Жуана та Лепорелло «O statua gentilissima» з опери "Дон Жуан".
 6. В. А. Моцарт. Арія «Nàì gia vinta la causa» з опери «Весілля Фігаро» (28 серпня 2024 року, Київ).