

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти

ГОРОБЕЦЬ ЮЛІЇ ЮРІЇВНИ

Кафедри сценічного мистецтва і культури

Навчально-науковий інститут

культури і креативних індустрій

Київського національного університету технологій та дизайну

академічної групи БАМП-20

Керівник дипломного проекту:

нар. арт. України, проф.

СОМОВ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ

«ЯК ВАЖЛИВО БУТИ EARNEST»

Роль – МІС ПРІЗМ

10 червня 2024 року

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ	3
1.1. Стислі дані про виконавця.....	3
1.2. Стислі дані про колектив та партнерів	3
1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту	4
РОЗДІЛ 2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ	5
2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи.....	5
2.2. Тема дипломної вистави.....	6
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ	7
3.1. Стислий опис дипломної вистави	7
3.2. Формулювання здобувача освіти процесу роботи над роллю	7
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ.....	9
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ	13
5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи	13
5.2. Відгук керівника на ключові завдання роботи та їх виконання здобувачем освіти	14

1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ

1.1. Стислі дані про виконавця

Виконавець дипломної роботи – Горобець Юлія Юріївна (06.09.2003)
Здобувач вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну. Випускниця майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

В ході навчального процесу на студентських оглядах і професійних іспитах були реалізовані і відрепетировані наступні ролі:

1. Місіс Чівлі - “Ідеальний чоловік”, О. Уайльд
2. Еех - “Балакуча риба”, О. Туманян
3. Міріна - “Лісістрата”, Арістофан
4. Емілія - “Отелло”, В. Шекспір
5. Місіс Пейдж - “Віндзорські насмішниці”, В. Шекспір
6. Інна - “Закон”, В. Винниченко
7. Сніжинка - “Чорна пантера і Білий Медвідь”, В. Винниченко
8. Марта - “Valse melancolique”, О. Кобилянська
9. Сара Бернар - “Сміх лангусти”, Дж. Марелл

Ролі, які я виконала у дипломних виставах:

1. Міс Прізм - “Як важливо бути поважним”, О. Уайльд
2. Смерть - “Ромео і Джульєтта”, В. Шекспір
3. Балконна - “Шукаю Людину”, К. Сергієнко

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Виконавці в тому амплуа, в якому була виконана робота з випуску дипломних вистави “Як важливо бути Earnest” - абітурієнти, які здобувають вищу освіту на факультеті виконавського мистецтва і культури, випускники інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій і дизайну, майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

Серед яких є переможці Всеукраїнських театральних конкурсів та фестивалів, виконавці репертуарних вистав обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру та театру театального мистецтва Київської академічної майстерні "Сузір'я".

Художний керівник проекту - народний артист України, професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург, хореограф, чотирикратний лауреат професійної театральної

премії “Київська Пектораль”, засновник незалежного проекту “Театральна Біржа”.

1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту

Дипломна вистава" як важливо бути Earnest " була реалізована на засадах кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культурних і креативних індустрій на базі мистецького-простору "Ковчег", що знаходиться на території Київського національного університету технологій та дизайну.

Весь процес роботи над виставою - прочитання і аналіз п'єси, проведені репетиції, технічне оформлення, побудова ландшафту, пошиття костюмів, виконання і прем'єра вистави проходили на сцені освітнього театру арт-простору "Ковчег".

За реалізацію проекту відповідав художній керівник Лев Сомов. Він виступив в якості режисера, сценографа, хореографа-постановника, автора літературних перекладів творів, а також художника по світлу і звуку.

Костюми та декорації були створені студентами майстерні за підтримки НТП "Театральна Біржа".

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

Треба звернути увагу, що кожна вистава є унікальною, тому формулювання завдання може відрізнятися в залежності від конкретної ситуації та творчих задумів автора чи колективу.

При роботі над дипломною виставою "Як важливо бути Earnest" були розроблені наступні критерії підготовки і демонстрації творчих проєктів:

1. Акторська майстерність:

- 1.1 Ефективне втілення характерів героїв.
- 1.2 Виразність голосу, жестикуляція та емоційна виразність.
- 1.3 Уміння працювати в команді та взаємодія з іншими акторами на сцені.

2. Режисерське керівництво:

- 2.1 Чітке розуміння концепції вистави та її втілення.
- 2.2 Координація роботи з акторами, сценографами, світлодизайнерами та іншими учасниками творчого колективу.
- 2.3 Здатність до творчої інтерпретації класичного матеріалу.

3. Сценографічне рішення:

- 3.1 Оригінальність та адаптованість сценічного обладнання до концепції вистави.
- 3.2 Відтворення атмосфери і епохи, в якій відбувається подія.
- 3.3 Забезпечення зручності для акторів та гармонії зі сюжетом.

4. Сценарій та діалоги:

- 4.1 Логічність сценарію та адаптація його до сучасного контексту.
- 4.2 Якість діалогів та їх відповідність характерам героїв.
- 4.3 Ефективність комедійних елементів та гумористичних ситуацій.

5. Технічна підтримка:

- 5.1 Професійне звуко- та світлове оформлення.
- 5.2 Раціональне використання сценічного простору та спецефектів.
- 5.3 Безпека акторів та гарантія безперебійної роботи технічних систем під час вистави.

2.2. Тема дипломної вистави

П'єса "Як важливо бути Earnest" є комедією відомого англійського драматурга Оскара Уайльда. Оpubлікована в 1895 році, вона є однією з найвідоміших та найуспішніших творів автора. Основна тема п'єси - це гостра соціальна критика, що відображається через гумористичне викриття вад британського суспільства кінця 19 століття.

Тема "Як важливо бути Earnest" охоплює кілька ключових аспектів:

Двосмисливість та обман: Основна сюжетна лінія п'єси обертається навколо подвійного життя головних героїв, які використовують ім'я "Earnest" для власних цілей та втілення своїх фантазій.

Соціальні стереотипи: У творі Уайльд висміює соціальні норми і стереотипи вікторіанського суспільства, демонструючи їхню штучність та гіпокрізію.

Любов та відносини: П'єса досліджує тему кохання та відносин через взаємодію головних персонажів, які шукають істину та справжній образ кохання серед вигадки й обману.

Іронія та гумор: Автор використовує гострий гумор та іронію для викриття недоліків суспільства, що робить п'єсу не лише розважальною, а й майстерною соціальною комедією.

Отже, тема п'єси "Як важливо бути Earnest" може бути описана як дослідження суперечностей та гіпокрізії вікторіанського суспільства через призму гострої соціальної критики та гумору.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

"Як важливо бути Earnest" (оригінальна назва англійською – "The Importance of Being Earnest") – це комедійна п'єса Оскара Уайльда, вперше поставлена в 1895 році. П'єса є блискучою сатирою на вищі шари англійського суспільства кінця XIX століття, сповненою дотепних діалогів і комічних ситуацій.

Дія п'єси розгортається навколо двох молодих чоловіків, Джона (Джека) Уордінга і Елджернона Монкріфа. Обидва герої ведуть подвійне життя, використовуючи вигадані імена для різних обставин. Джек, який живе в провінції, приїжджає до Лондона під іменем свого вигаданого брата Ернеста, щоб насолоджуватися міським життям. Він закоханий у Гвендолен Ферфакс, кузину Елджернона, яка впевнена, що кохає чоловіка на ім'я Ернест, не знаючи про його справжню особу.

Елджернон, дізнавшись про вигадку Джека, вирішує використати це ім'я для власних цілей. Він приїжджає до замиського маєтку Джека, представляючись Ернестом, щоб познайомитися з Сесілі Кард'ю, молодою вихованкою Джека. Сесілі, зачарована образом Ернеста, також закохується в Елджернона, думаючи, що він є іншим Ернестом.

Конфлікт досягає кульмінації, коли обидві жінки дізнаються правду про справжні імена своїх коханих. Проте ситуація розв'язується, коли з'ясовується, що Джек насправді є братом Алджернона і його справжнє ім'я – Ернест, яке він носив від народження, але про яке забув через обставини свого виховання.

П'єса завершується щасливо: Джек одружується з Гвендолен, а Алджернон – з Сесілі. Уайльд влучно висміює лицемірство, соціальні стереотипи і моралізаторство свого часу, підкреслюючи важливість бути щирим і чесним.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Міс Прізм – це другорядний, але важливий персонаж у п'єсі Оскара Уайльда "Як важливо бути Earnest". Міс Прізм – гувернантка Сесілі Кард'ю, серйозна і трохи старомодна жінка. Вона намагається дотримуватися високих моральних стандартів і часто демонструє свою освіченість та інтелект. Проте виявляється, що в молодості вона зробила помилку, яка вплинула на життя Джека Уордінга. Міс Прізм – комічний персонаж, який поєднує в собі

серйозність і наївність.

В ході роботи з роллю можу визначити такі характерні риси Міс Прізм:

Професійна гувернантка:

Міс Прізм відповідальна за виховання та освіти Сесілі Кард'ю. Вона завжди намагається підтримувати дисципліну і дотримуватися моралістичних принципів.

Схильність до літератури:

Вона захоплюється літературою, особливо Шиллером, і навіть написала роман, який, на біду був кинутий напризволяще, в сенсі загублений, втрачений. Її літературні амбіції додають їй комічного відтінку.

Комічна, романтична та наївна:

Міс Прізм часто потрапляє у комічні ситуації через свою наївність і простодушність. Її моральні висловлювання та сентиментальність викликають сміх у глядачів.

Найчастіше кумедні ситуації виникають при зустрічі з каноніком доктором Чезюблом, в якого вона закохана вже 18 місяців (ця інформація стає відомою в кінці 2 дії спектакля, коли Доктор Ч'юзебл робить пропозицію Міс Прізм)

Наївність не є недоліком, а навпаки перевага Міс Прізм, ця наївність дає комічності і романтичності персонажу.

Відданість принципам:

Вона суворо дотримується моральних принципів і правил поведінки, намагаючись передати їх Сесілі. Але незважаючи на суворість і моральність, всередині вона залишається закоханою, юною і безвідповідальною дівчинкою.

Секрети минулого:

Міс Прізм має таємницю, пов'язану з минулим. Виявляється, що багато років тому вона випадково загубила дитину, яка виявилася Джеком Уордінгом. Ця таємниця розкривається у фіналі п'єси, що призводить до несподіваних поворотів у сюжеті.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Для оформлення дипломної вистави, в якій задіяна роль Міс Прізм у п'єсі Оскара Уайльда "Як важливо бути Earnest", слід використовувати комплекс заходів, які забезпечують повноцінне і візуально привабливе втілення постановки. Ці заходи включають:

Сценографія:

Декорації: Відтворення вікторіанської епохи за допомогою відповідних декорацій. Інтер'єр має відповідати місцю дії п'єси, таким як будинок Джека в селі і квартира Алджернона в Лондоні.

Фон і сценічні елементи: Використання фону, меблів і предметів побуту, що підкреслюють атмосферу кінця XIX століття.

Костюми:

Історичність: Підбір костюмів, які відповідають вікторіанському стилю. Для Міс Прізм це можуть бути строгі сукні, що підкреслюють її статус гувернантки і прихильність до моральних принципів.

Деталі: Важливо включити аксесуари, такі як капелюшки, рукавички, окуляри і прикраси, щоб підкреслити соціальний статус і характер кожного персонажа.

Грим та перуки:

Натуральність: Грим має бути природним, але відповідати епосі. Для Міс Прізм можна використовувати більш скромний грим, який підкреслить її серйозність і зрілість.

Перуки: Використання перук, якщо необхідно, для досягнення історичної відповідності.

Освітлення:

Атмосфера: Відповідне освітлення, що створює атмосферу кожної сцени. М'яке, тепле освітлення для внутрішніх сцен і більш яскраве для зовнішніх.

Ефекти: Використання світлових ефектів для акцентування ключових моментів п'єси.

Звукове оформлення:

Фоновий звук: Включення звукових ефектів, що відповідають сцені (наприклад, звуки природи для сцен на відкритому повітрі, фонові звуки міста для сцен у Лондоні).

Музика: Використання музики, яка відображає епоху і допомагає створити відповідний настрій.

Реквізит:

Автентичність: Використання предметів, які відображають повсякденне життя вікторіанської епохи (наприклад, книги, тростини, портфелі).

Символіка: Важливі для сюжету предмети, як-от портфель, у якому Міс Прізм колись загубила дитину.

Режисура і акторська гра:

Режисура: Робота режисера над постановкою сцен, рухами акторів, їхньою взаємодією і виразністю, щоб досягти гармонії і цілісності вистави.

Робота з акторами: Відпрацювання кожного аспекту ролі, зокрема міміки, жестів, голосу і взаємодії з іншими персонажами.

Підготовка сцени:

Технічна підготовка: Забезпечення технічного оснащення для сценографії, освітлення і звуку.

Репетиції: Регулярні репетиції для відпрацювання всіх аспектів вистави, включаючи технічні моменти.

*Фото 1. 1-й акт вистави “Як важливо бути Earnest”.
Доктор Чезюбл– Володимир Матюк, Міс Прізм — Юлія Горобець*

*Фото 2. 1-й акт вистави, “Як важливо бути Earnest”.
Сеселі– Жанна Залуцька, Міс Прізм — Юлія Горобець*

*Фото 3. 2-й акт вистави “Як важливо бути Earnest”
Сеселі– Жанна Залуцька, Міс Прізм — Юлія Горобець*

Фото 4. 2-й акт вистави “Як важливо бути Earnest”.

*Міс Прізм-Юлія Горобець, Доктор Чезюбл- Володимир Матюк,
Леді Брекнелл - Анастасія Кондратюк, Гвендолен Ферфакс - Анастасія Тарканій,
Джек Уордінг - Андрій Сергеев, Сесілі Кард'ю - Жанна Залуцька,
Елджернон Монкріф - Руфат Мамедов, Лейн-Станіслав Єжов*

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

Глибоке вивчення тексту п'єси, її тематичних особливостей і контексту дозволяє краще зрозуміти соціальну сатиру та комічні елементи, закладені Оскаром Уайльдом. Це забезпечило базу для створення автентичної постановки. Вивчення кожного персонажа, зокрема Міс Прізм, допомогло зрозуміти їхні мотиви, характери та взаємодії. Це було важливо для втілення складних людських стосунків і соціальних стереотипів, які висміюються у п'єсі. Робота над створенням сценографії і костюмів відповідно до епохи вікторіанської Англії допомогла візуально передати атмосферу того часу. Це включало підбір відповідних декорацій, костюмів та реквізиту, що підкреслює достовірність і реалістичність постановки. Використання освітлення і звукових ефектів дозволило створити відповідну атмосферу для кожної сцени, підкреслюючи драматичні і комічні моменти п'єси. Це сприяло зануренню глядачів у сюжет і посиленню емоційного впливу вистави. Співпраця з режисером була ключовою для досягнення гармонії і цілісності вистави. Режисерські вказівки щодо рухів акторів, їхньої взаємодії та виразності допомогли створити динамічну і живу постановку. Поглиблена робота над роллю Міс Прізм, включаючи відпрацювання голосу, міміки, жестів і фізичного образу, дозволила створити яскравий і переконливий образ персонажа. Це сприяло кращому розкриттю її внутрішнього світу і комічного потенціалу. Під час репетицій та попередніх показів була отримана цінна зворотна реакція від режисера та колег, що дозволило вносити корективи і вдосконалювати виконання ролі. Це був важливий етап для досягнення високої якості постановки. Робота над дипломною виставою дала змогу здобувачу освіти отримати практичні навички в різних аспектах театального мистецтва, включаючи акторську майстерність, сценографію, костюмування, роботу зі світлом і звуком, а також командну роботу.

Процес створення дипломної роботи у формі постановки п'єси "Як важливо бути Earnest" став цінним досвідом, який сприяв професійному і творчому розвитку здобувача освіти. Робота над цією виставою допомогла глибше зрозуміти мистецтво театру, розвинути акторські та технічні навички, а також навчитися ефективно працювати в команді для досягнення спільної мети. Цей досвід стане міцною основою для майбутньої професійної діяльності у театральному мистецтві.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.