

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти
ЗАЛУЦЬКОЇ ЖАННИ ІГОРІВНИ
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 - СЕСІЛІ КАРД'Ю

11 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	3
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	8
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ	10
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ	12
5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи	12
5.2. Відгук керівника на ключові завдання роботи та їх виконання здобувачем освіти	13

1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ

1.1. Стислі дані про виконавця

Виконавець дипломної роботи — Залуцька Жанна Ігорівна (22.04.2003р.).

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.

Під час процесу здобування освіти, у студентських показах та фахових іспитах були реалізовані та практично втілені на сцені наступні ролі:

1. Луїза- «Підступність і Кохання», Ф.Шиллер
2. Мавка- «Лісова пісня», Л.Українка
3. Віола- «Дванадцята ніч», В.Шекспір
4. Гелена - «Сон літньої ночі», В.Шекспір
5. Мотря - «Кайдашева сім'я», І.С. Нечуй-Левицький
6. Вона- «Маячня на двох»,Е. Йонеско

Серед ролей, реалізованих під час випуску дипломних вистав:

1. Сесілі Кардю - “Як важливо бути поважним”, О. Уайльд
2. Леді Монтеккі - “Ромео і Джульєтта”, В. Шекспір
3. Новенька - “Шукаю Людину”, К. Сергієнко
4. Венді - «Пітер Пен і всі-всі-всі»

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Виконавці ролей, разом з якими проводилась робота над випуском дипломної вистави “Як важливо бути Earnest” - здобувачі вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну, випускники майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

Серед них - лауреати всеукраїнських театральних конкурсів і фестивалів, виконавці репертуарних вистав Обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру та Київської академічної майстерні театального мистецтва “Сузір'я”, учасники міжнародних мистецько-благодійних проєктів.

Художний керівник проєкту - народний артист України, професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург, хореограф, чотирикратний лауреат професіональної театральної премії “Київська Пектораль”, засновник незалежного проєкту “Театральна Біржа”.

1.3. Стислі дані про місце реалізації проєкту

Дипломна вистава “Як важливо бути Earnest” була випущена на базі мистецького простору “Ковчег”, що знаходиться на території Київського національного

університету технологій та дизайну, під патронатом кафедри Сценічного мистецтва і культури, інституту Культури і креативних індустрій.

Арт-простір "Ковчег" є багатофункціональним театральним майданчиком, призначеним для реалізації різноманітних культурних проєктів, включаючи театральні вистави, перформанси, художні виставки та музичні концерти. Простір оснащений сучасним освітлювальним та звуковим обладнанням, що дозволяє реалізовувати проєкти різного рівня складності. Простір може вмістити до 100 глядачів, що забезпечує камерну атмосферу та близький контакт між акторами та аудиторією. Простора сцена, що дозволяє реалізовувати різноманітні сценічні постановки. Обладнані приміщення для акторів, де вони можуть готуватися до виступів. Додаткові приміщення для репетицій і підготовки до вистав. Використання сучасних технологій для створення інтерактивних і мультимедійних проєктів.

Цей простір забезпечує всі необхідні умови для успішної реалізації театральної вистави "Як важливо бути Earnest", сприяючи творчому розвитку та залученню широкої аудиторії.

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

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

Розробка та реалізація театральної постановки "Як важливо бути Earnest", спрямованої на демонстрацію професійних навичок у сфері сценічного мистецтва, вивчення драматургії Оскара Уайльда та інтеграція сучасних театральних технологій у класичний текст. Під час роботи над дипломною виставою були поставлені такі цілі:

- Вивчення тексту п'єси Оскара Уайльда "Як важливо бути Earnest".
- Аналіз літературного та історичного контексту, соціальної сатири та комічних елементів.
- Формування режисерського бачення постановки.
- Визначення концепції, стилю та художнього підходу до постановки.
- Розробка плану сценічного втілення ключових моментів п'єси.
- Проведення акторських репетицій, робота над розвитком персонажів, їх мотивацією та взаємодією.
- Інтеграція акторів у загальну концепцію постановки.
- Розробка сценографії, що відповідає епосі вікторіанської Англії.
- Вибір і створення декорацій, реквізиту, костюмів, які підкреслюють атмосферу та характер вистави.
- Підбір і налаштування освітлення та звукових ефектів.
- Планування та проведення репетицій.
- Координація роботи акторів, режесера, освітлювачів та звукорежисерів.
- Постановка сцен та відпрацювання сценічних рухів.
- Використання соціальних мереж та інших каналів для залучення аудиторії.
- Фінальні репетиції та технічні прогони.
- Організація і проведення прем'єри вистави.

2.2. Тема дипломної вистави

Ця дипломна вистава передбачає постановку класичної комедії Оскара Уайльда "Як важливо бути Earnest" у сучасному театральному контексті.

Мета вистави – створити інтерпретацію п'єси, яка зберігає оригінальний дух та гумор Уайльда, водночас акцентуючи на сучасних аспектах іронії та соціальної сатири. Уайльд висміює вікторіанське суспільство та його лицемірство, зображуючи героїв, які створюють фальшиві особистості.

П'єса підкреслює тему подвійного життя, яку ведуть головні герої, приховуючи справжню сутність від інших. Уайльд критикує поверховість ставлення до шлюбу і соціального статусу у вікторіанському суспільстві.

Вистава буде реалізована у арт-просторі "Ковчег", який розташований на території кафедри Сценічного мистецтва і культури Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

"Як важливо бути Earnest" (оригінальна назва – "The Importance of Being Earnest") – це класична комедія Оскара Уайльда, написана у 1895 році. П'єса складається з трьох дій і є блискучим зразком комедійного жанру, що висміює вікторіанське суспільство та його моральні стандарти.

Дія відбувається в квартирі молодого джентльмена Елджернона Монкріфа в Лондоні і в маєтку Джека Вордінга у Вултоні.

Лондон: Алджернон вдома очікує на візит своєї тітки леді Брекнел та її дочки Гвендолін. До нього приходить його товариш Джон Вордінг, якого всі знають під іменем Ернеста, і розповідає про свій намір просити руки його кузини Гвендолін. Елджернон завдяки забутому портсигару з'ясовує, що Ернеста насправді звати Джеком і що він опікується молодого дівчиною Сесілі — онукою Томаса Кард'ю, який усиновив Джона та залишив йому весь свій спадок. Джек вдома весь час розповідає, що має молодшого брата Ернеста, якого потрібно навідувати в Лондоні, це дає йому можливість часто приїздити до міста і вільно проводити там час. Господар дому називає таку поведінку банберизмом за іменем вже свого вигаданого «друга» Банбері, якого він також часто «відвідує», щоб уникнути нав'язливих і неприємних йому обов'язків (наприклад, певних візитів).

Елджернон: «Ти вигдав собі дуже корисного молодшого брата Ернеста, щоб їздити в Лондон, коли тобі заманеться. Я ж вигдав неоціненного постійно хворого містера Банбері, щоб їздити на село, коли мені заманеться.»

Приходять леді Брекнел і Гвендолен. Елджернон розмовою відволікає тітоньку, а Джек освідчується Гвендолен. Гвендолен говорить, що готова прийняти його пропозицію, бо її мрією було закохатися й одружитися з чоловіком на ім'я Ернест. Гвендолен повідомляє про своє рішення матері, але Леді Брекнел сама хоче вирішувати долю доньки, тому розпитує Джека про його матеріальне і соціальне становище. Леді Брекнел загалом задоволена почутим, але молодик розповідає їй про те, що є усиновленою дитиною — його знайшов на вокзалі багато років тому полковник Кард'ю, справжніх батьків він не знає, і це кардинально змінює думку леді щодо шлюбу. Гвендолен записує адресу замиського будинку Джека. Елджернон підслуховує цю інформацію і вирішує вирушити туди, щоб познайомитися з вихованкою Джона.

Алджернон, впевнений, що Джек перебуває в Лондоні, приїжджає до його маєтку, знайомиться з Сесілі, її гувернанткою міс Призм і представляється молодшим братом Джека Ернестом Уордінгом. Сесілі з дитинства мріє познайомитися з ним, навіть пише сама собі любовні листи від імені Ернеста. Сесілі і Елджернон закохуються один в одного і вирішують одружитися. Несподівано повертається

Джек. Він вимушений підтримувати вигадку Елджернона, оскільки боїться власного викриття. Обоє молодиків приймають рішення охреститися з іменем Ернест, щоб не розчаровувати своїх коханих.

У гості до Джека приїздить Гвендолен. Вона знайомиться з Сесілі і дізнається від неї, що та заручена з Ернестом Уордінгом — виникає непорозуміння, що вирішується тільки тоді, коли всі четверо збираються в одній кімнаті. Жінки готові скасувати весілля через обман, але намір чоловіків охреститися з іменем Ернест переконує їх змінити свою думку.

Приїздить Леді Брекнел. Елджернон повідомляє їй про своє рішення одружитися з Сесілі. У розмові виринає ім'я гувернантки міс Прізм, і Леді Брекнел вимагає знайомства з нею. Коли приходить міс Прізм, то леді Брекнел впізнає в ній зниклу 27 років тому служницю своєї покійної сестри, яку звинувачували у зникненні її немовляти. Міс Прізм зізнається, що помилково поклала його в саквож і залишила на вокзалі. З'ясовується, що цією зниклою дитиною був Джек. Він виявляється племінником леді Брекнел і старшим братом Елджернона, і насправді його звати Ернест. Усі закохані щасливі — тепер вони можуть побратися.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Розробка та втілення образу Сесілі Кард'ю, підопічної Джека Уордінга, з метою створення глибокого, багатогранного персонажа, що відповідатиме як літературному джерелу, так і концепції режисерського задуму.

Сесілі Кард'ю - один із центральних персонажів комедії Оскара Уайльда "Як важливо бути Earnest". Вона є підопічною Джека Уордінга, головного героя п'єси, і впливає на розвиток подій своїм харизматичним та живим характером.

Сесілі описується як молода дівчина, приваблива та елегантна, з чарівним посмішкою та вишуканим смаком у виборі одягу. Вона представляє собою типову представницю вікторіанського суспільства з вищою освітою та відповідними манерами.

Сесілі володіє живим характером та виразними емоціями. Вона відома своєю романтичною натурою та легким характером, що робить її привабливою для чоловіків. В той же час, вона може бути вперта та визначною, коли ставить перед собою мету.

Сесілі піддавалася чарам Елджернона Монкріфа і вона вважає його за свого коханого "Ернеста". Її відносини з Гвендолен Ферфакс, з якою вони захоплюються одним і тим же чоловіком, відображають відтінки жіночої дружби та конкуренції.

Сесілі виконує роль важливого катализатора в розвитку подій п'єси. Її рішення та дії впливають на життя інших персонажів та ведуть до розкриття секретів і планів.

Ім'я "Сесілі" може бути пов'язане з латинським словом "caecus", що означає "сліпий". Це може вказувати на те, що, незважаючи на її привабливість та енергію,

вона може бути сліпа до справжніх мотивів та характерів людей навколо неї, включаючи її власні.

Сесілі Кард'ю - це живий, цікавий персонаж, який додає глибини та інтриги до сюжету п'єси. Вона є важливим елементом відтворення вікторіанського суспільства та його моральних норм у творі.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Для дипломної вистави "Як важливо бути Earnest" можна використовувати комплекс заходів оформлення, що включає в себе такі елементи:

- **Декорації та сценографія:** Сцени можуть бути оформлені у вікторіанському стилі, відтворюючи інтер'єри англійських селянських будинків та міських резиденцій. Можна використовувати різноманітні рухомі та стаціонарні декорації для створення атмосфери кожної сцени.
- **Костюми:** Актори можуть бути одягнені у відповідні вікторіанські костюми, що відображають соціальний статус та характер кожного персонажа. Деталізація костюмів важлива для створення автентичного образу.
- **Грим та зачіски:** Використання гриму та зачісок для акторів допоможе створити відповідний образ для кожного персонажа, підкреслити їхні характерні риси та відтворити стиль епохи.
- **Освітлення:** Світлове оформлення вистави може створювати відповідну атмосферу для кожної сцени, використовуючи різні кольори та інтенсивність освітлення в залежності від настрою та ситуації.
- **Звуковий супровід:** Музика та звукові ефекти можуть підкреслити емоційну складову вистави, створити певну атмосферу та підтримати дію на сцені.
- **Ефекти:** Використання спецефектів, таких як дим, світлові ефекти чи елементи піротехніки, може додати драматичності та виразності до окремих сцен вистави.

*Фото 1. 2-й акт вистави "Як важливо бути Earnest".
Сесілі Кард'ю - Жанна Залуцька*

*Фото 1. 1-й акт вистави "Як важливо бути Earnest".
Сесілі Кард'ю - Жанна Залуцька, Елджернон Монкріф - Руфат Мамедов*

*Фото 3. 2-й акт вистави "Як важливо бути Earnest".
Сесілі Кард'ю - Жанна Залуцька, Гвендолен Ферфакс - Анастасія Тарканій*

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

Як Сесілі Кард'ю, у мене був по-справжньому повчальний досвід, під час роботи над дипломною виставою «Як важливо бути Earnest». Ось мої ключові висновки:

Геній Уайльда для сатири:

- Гострий погляд Уайльда на абсурдність вікторіанського суспільства очевидна в кожному рядку. П'єса розумно знущається над соціальними угодами, гендерними ролями та поверховістю вищого класу.
- Самі персонажі є карикатурами соціальних стереотипів, підкреслюючи лицемірство та абсурду свого світу. Ми бачимо поверховість Леді Брекнелл, неосвіченість Елджернона і відчайдушне бажання кохання та прийняття Джека та Гвендолен.

Важливість мови та структури:

- Майстерність мови Уайльда незаперечна. П'єса - це шедевр гри слів, каламбурів та розумного репарату. Його діалог дотепний і привабливий, що робить взаємодії персонажів як гумористичні та проникливі.
- Структура гри однаково чудова. Розумне використання помилкових ідентичностей, збігів та змін тримає аудиторію і здогадується до самого кінця. Резолюція п'єси, хоч і несподіване, зрештою посилює теми кохання, ідентичності та важливості того, щоб бути вірним для себе.

Культурна спадщина «Як важливо бути Earnest»:

- Ця п'єса продовжує резонувати з аудиторією протягом століття після її творіння. Його теми кохання, ідентичності та соціального лицемірства залишаються актуальними навіть у сучасному світі.
- П'єса стала основою театрального репертуару і є улюбленою у глядачів по всьому світу.

Процес роботи над твором Уайльда надихнув мене більш критично замислюватись про мої власні художні починання. Його відданість майстерності та його здатність використовувати гумор для критики суспільства – це чудові якості, які я прагну використовувати у своїй майбутніх роботах. Цей досвід навчив мене важливості пошуку унікального образу та використання його для заперечення традиційного мислення.

Спадщина Уайльда є нагадуванням у тому, що мистецтво може бути як цікавим, так і спонукати глядачів до роздумів, і що сила його полягає у здатності висвітлювати складності людської природи.

Я щиро вдячна за можливість заглибитися у створення вистави «Як важливо бути Earnest». Цей досвід розширив моє розуміння театру, гумору та важливості вираження власної унікальної перспективи на світ.

[illegible]