

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти
МАТЮКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕГОВИЧА
Кафедри сценічного мистецтва і культури
Навчально-науковий інститут
культури і креативних індустрій
Київського національного університету технологій та дизайну
академічної групи БАМПск(н)-22

Керівник дипломного проекту:
нар. арт. України, проф.
СОМОВ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ

«ЯК ВАЖЛИВО БУТИ EARNEST»
Роль - ДОКТОР Ч'ЮЗЕБЛ

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.....	5
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	11
5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи	11
5.2. Відгук керівника на ключові завдання роботи та їх виконання здобувачем освіти	12

1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ

1.1. Стислі дані про виконавця

Виконавець дипломної роботи - Матюк Володимир Олегович (25.06.2003р.).

Здобувач вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну. Випускник майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

Під час процесу здобування освіти, у студентських показах та фахових іспитах були виконані наступні ролі:

1. Жеронт - “Лікар Мимоволі”, Шекспір
2. Баптіста - “Приборкання норовливої”, В. Шекспір
3. Валентин - “Два веронці” В. Шекспір
4. Михайло - “Украдене щастя” Л. Українка
5. Брехун - “Брехун” Ж. Кокто

Серед ролей, реалізованих під час випуску дипломних вистав:

1. Доктор Ч’юзебл - “Як важливо бути поважним”, О. Уайльд
2. Князь - “Ромео і Джульєтта”, В. Шекспір
3. Прив’язаний - “Шукаю Людину”, К. Сергієнко
4. Чорна Борода - “Пітер Пен і Всі-всі-всі”

Під час навчання приймала участь у виставах незалежного проекту ГО “Театральна Біржа” (Вчитель фехтування - “Міщанин Шляхтич”, Мольєр).

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Виконавці ролей, разом з якими довелось працювати під час реалізації 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, Київської академічної майстерні театального мистецтва “Сузір’я” і учасники 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.

У приміщенні та на сцені навчального театру мистецького простору “Ковчег” був реалізований увесь цикл роботи над проектом: починаючи читками, розбором п’єси, знайомством з персонажами і постановочними репетиціями, завершуючі роботою над технічним оздобленням вистави, будівництвом декорацій, пошивом костюмів, прогонами і самою прем’єрою.

За процес відповідав художній керівник проекту Лев Сомов. Він взяв на себе роль режисера, сценографа, балетмейстера, автора художнього перекладу твору, 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

Перед початком роботи над дипломним проектом були визначені такі критерії підготовки:

- практичне застосування теоретичних знань, отриманих під час навчання
- розвиток вміння працювати у творчому колективі (з іншими виконавцями, режисером, художником, балетмейстером, концертмейстером та ін.);
- підготовка до виконавської діяльності у театральній виставі, театралізованому видовищі, літературно-музичних композиціях, перформансах, інших мистецьких театральних заходах, удосконалення практичних навичок та професійних компетентностей в контексті здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр сценічного мистецтва», виховання високопрофесійного фахівця в царині сценічного мистецтва, що сприятиме його конкурентоспроможності на ринку праці;
- володіння розвиненим тілесним апаратом сценічного втілення (пластичністю, гнучкістю, спритністю, виразністю, силою, координацією), музичним слухом та почуттям ритму;
- володіння розвиненим і професійно поставленим мовно-голосовим апаратом, вокальними навичками;
- створення художніх образів
- здатність самостійно займатися акторськими тренінажами
- підтримувати свою зовнішню форму та психофізичний стан;
- розвиток навичок самостійної творчої роботи;
- набуття професійних умінь та навиків щодо здатності самостійно чи у складі творчої групи вести творчий пошук, створення художніх образів, вміння спілкуватися з глядацькою аудиторією, готовності виявляти творчу ініціативу під час роботи над роллю у виставі, театралізованому видовищі;
- набуття досвіду з розробки, організації та демонстрації творчого проекту
- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, його громадянської позиції, здатності до самовдосконалення.

2.2. Тема дипломної вистави

Оскар Уайльд — англійський письменник, поет і драматург ірландського походження. Народився 15 жовтня 1856 року в Дубліні. Його мати була освіченою жінкою. Від неї він і успадкував свій художній талант письменника. Батько Оскара Уайльда теж був письменником. Маленький Оскар демонстрував свої здібності ще в школі. Коли ж він вступив до Оксфордського університету, то швидко набув популярність.

За складені вірші йому дали університетську премію. Ці вірші були настільки подобалися читачами, що протягом місяця друкувалися нові тиражі газети 6 разів. Після закінчення університету Оскар Уайльд повністю присвятив себе літературі. Його казки та оповідання користувалися великою популярністю серед читачів.

Всі п'єси Уайльда написані на початку 1890-х: «Віяло леді Віндермір», Жінка, не варта уваги», «Ідеальний чоловік», відразу були поставлені на лондонській сцені. Вони користувалися великим успіхом; критики писали про те, що Уайльд вніс пожвавлення в англійське театральне життя.

Проте найбільш почесне місце у драматичному напрацюванні письменника почесно займає твір - «Як важливо бути поважним». Ця п'єса - справді продукт свого часу, мистецьке втілення цінностей естетичного руху. Його вперше було поставлено в театрі Сент-Джеймс у Лондоні 14 лютого 1895 року.

Ця епоха, кінець дев'ятнадцятого століття, зазвичай описується як *fin de siècle* – французьке слово, яке буквально означає кінець століття, але що означає набагато більше. Митцям цього періоду особливо притаманно бажання постійно кидати виклик суворій моралі, яка була характерною для вікторіанської доби, або протидіяти їй. Естети та багато інших шукали альтернативного способу життя або такого, який не підпорядковувався вікторіанському сприйняттю моралі.

Ця вистава - позачасова історія про самотність і розкіш, сповнена іронічним дотепним гумором, розповідає про життя багатих і безглузких людей, які всі шукають, чим зайнятися, когось полюбити і кудись належати. Проте справжнє кохання не таке просте, як здається, адже воно здатно подолати будь-які перешкоди на своєму шляху - саме в цьому і полягає основна тема вистави.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

Вистава починається зі знайомством із молодим лондонським гульвісою - Елджерноном Монкріфом, та його другом Джеком Уордінгом.

Джек Уордінг — модний молодий чоловік, який живе за містом зі своєю підопічною Сесілі Кардью. Він вигадав собі розпусного молодшого брата на ім'я Ернест, чий гадані подвиги та халепи, в які він потрапляє, дають Джеку привід час від часу навідуватись до Лондона, аби врятувати його.

Джек закоханий у Гвендолен Ферфакс, двоюрідну сестру його друга Елджернона Монкріфа. Гвендолен, яка думає, що Джека звать Ернест, відповідає йому взаємністю, але її мати, леді Брекнелл, проти їхнього шлюбу, зсилаючись на низьке соціальне походження Джека.

Усі ці події є лише половиною першої дії, яка загалом триває 1 годину і 35 хвилин. Далі події переносять нас за межі Лондона, у провінцію - до будинку, де мешкає містер Уордінг разом зі своєю вихованкою. Там ми знайомимось з іншими персонажами п'єси - міс Прізм та доктором Ч'юзєблом. Не зважаючи на відповідальні посади гувернантки і пастора, які вони посідають, двоє цих персонажів відчувають сильну симпатію один до одного, що стає причиною багатьох кумедних ситуацій та непорозумінь у виставі.

Друга дія, що триває 1 годину 10 хвилин, продовжує історію, що розпочалася у маєтку містера Уордінга, куди по черзі приїжджають екстравагантні персонажі, знайомі глядачам ще з першого акту - Гвендолен Ферфакс і Леді Брекнел.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Найбільш доцільним є знайомство з персонажем доктора Ч'юзєбла через його стосунки з міс Прізм - адже саме їх взаємодія дозволяє розкрити найбільш цікаві та визначні риси героя.

Ці два комічні та трохи гротескні персонажі не менш важливі для подій, що відбуваються у п'єсі ніж головні герої. Ми бачимо, як Уайльд використовує їх для постійного руху сюжету та збагачення п'єси іронічними коментарями стосовно таких неоднозначних речей як релігія, мораль і навіть сімейне життя.

Канонік – представник ліберальної інтелігенції, що має схильність до метафоричних висловлювань. Він «типовий» сільський священик, який часто посилається на біблейське право і не цурається давати всім батьківські поради і настанови. Піклуючись про душі своєї невеликої пастви, він здатен проводити величезний спектр церковних ритуалів - від хрестини і проповідей до панахиди.

Однак в присутності міс Прізм - жінки, яка безпорадно заповонила його серце, зовнішня маска зникає, і глядач може бачити романтичну, сором'язливу, подекуди навіть незграбну, проте добру та щиру натуру юного хлопчика.

Часом розсіяний та задумливий, доктор Ч'юзебл ніколи не відмовиться від шансу згадати цитати зі Священного писання або озвучити банальні моралізми - цей персонаж символізує погляд автора на вікторіанську релігію та життєустрій.

Незважаючи на те, що він є другорядним персонажем, суперечливі почуття доктора Ч'юзебла щодо його обов'язків преподобного проти його пригнічених романтичних бажань допомагають розкриттю конфлікту між приватним та публічним життям.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

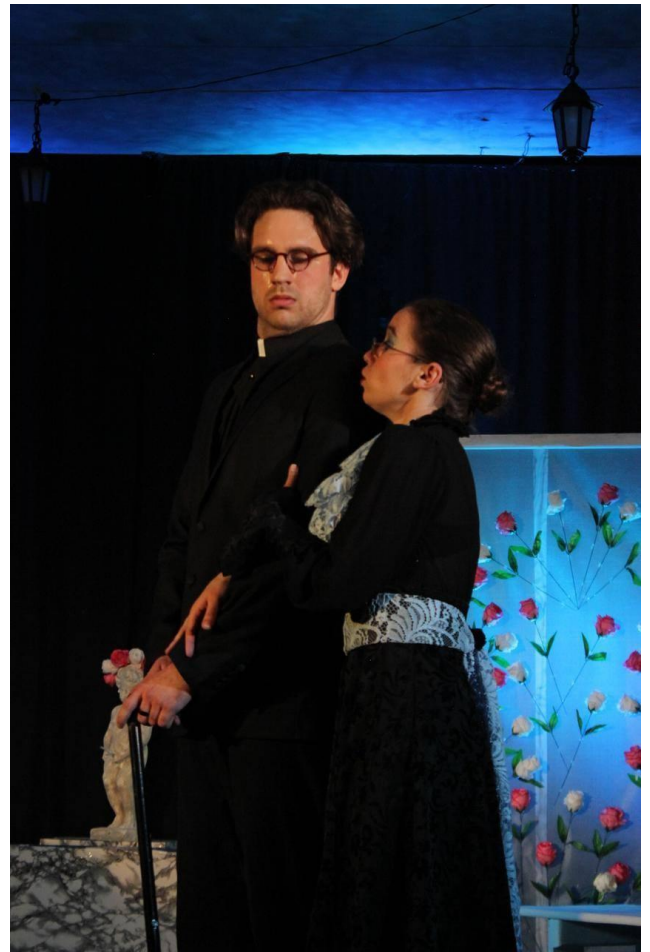
Костюми, реквізит та декорації були створені власноруч учасниками дипломної вистави.

Основна стилістика та напрямок одразу були визначені режисером - вікторіанська Англія кінця XIX сторіччя.

Через це, була строго визначена мода, якій підпорядковувались усі костюми та аксесуари.

*Фото 1. 2-й акт вистави
“Як важливо бути Earnest”.
Доктор Ч’юзебл - Володимир Матюк,
Міс Прізм - Юлія Горобець*

*Фото 2. 1-й акт вистави
“Як важливо бути Earnest”.
Доктор Ч’юзебл - Володимир Матюк,
Міс Прізм - Надія Коренчук*

*Фото 3. 1-й акт вистави
“Як важливо бути Earnest”,
Доктор Ч’юзебл - Володимир Матюк,
Міс Прізм - Юлія Горобець*

*Фото 4. 2-й акт вистави
“Як важливо бути Earnest”,
Доктор Ч’юзебл - Володимир Матюк,
Джек Уордінг - Андрій Сергеев,
Елджернон Монкріф - Руфат Мамедов*

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

В ході випуску дипломної вистави “Як важливо бути Earnest” мною були виконані задачі, зазначені в п.2.1.

В першу чергу, я дізнався та ознайомився з усіма тонкостями та нюансами роботи у виставі, де є два акторських склади. А саме - дізнався, що таке підлаштовуватись та адаптуватись до різних людей/партнерів, що є виконавцями однієї і тієї ж самої ролі.

Отримав досвід роботи в середовищі, максимально наближеному до професійної театральному трупи, де працюють не тільки твої колеги-актори, а також технічна команда, режисер, балетмейстер, тощо.

Під час роботи над творчим проектом навчився вдаватись до застосування теоретичних знань і практичних навичок, набутих протягом навчання.

Опанував механізм створення образу, для необхідне проведення додаткових наукових досліджень для знайомства з історичними нюансами, епохою та культурним середовищем написання п'єси і життям автора.

Розвинув свої мовленнєві здібності (особливо була вдосконалена дикція та артикуляційні навички), удосконалював пластично-координаційну техніку володіння власним тілом.

Проведена робота посприяла розвитку у самостійній реалізації та покращення рівня фахових умінь і навичок.

Сподіваюсь, що досвід роботи над дипломним проектом позитивно вплинуть на мій творчий розвиток допоможуть продовжити успішний шлях в обраній професії.

