

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти
ГАЄВСЬКОЇ МАРГАРИТИ МАКСИМІВНИ
Кафедри сценічного мистецтва і культури
Інституту 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 - ГВЕНДОЛЕН ФЕРФАКС

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 - Гаєвська Маргарита Максимівна (26.05.2003).

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.

За період навчання у численних студентських показах зіграла наступні ролі:

1. Шарлотта - “Дон Жуан” Мольєр
2. Женя - “Квітка-Семицвітка”
3. Лісістрата - “Лісістрата” Арістофан
4. Сюзанна - “Божевільний день, або Одруження Фігаро” П. Бомарше
5. Діана - “Собака на сні” Лопе де Вега
6. Уляна - “Сватання на Гончарівці” Г. Квітка-Основ'яненко

Дипломні ролі:

1. Гвендолен Ферфакс - “Як важливо бути поважним”, О. Уайльд
2. Джульєтта - “Ромео і Джульєтта”, В. Шекспір
3. Крихітка - “Шукаю Людину”, К. Сергієнко
4. Балерина - “Пітер Пен і Всі-всі-всі”

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Серед партнерів, разом з якими працювала над створенням вистави “Як важливо бути Earnest” - лауреати всеукраїнських театральних конкурсів і фестивалів, виконавці репертуарних вистав Обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру, Київської академічної майстерні театрального мистецтва “Сузір'я” та учасники численних благодійно-соціальних проектів.

Моїми колегами по сцені були 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.

Художній 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

Робота над виставою проводилась на базі мистецького простору “Ковчег”, що підпорядковується Київському національному університету технологій та дизайну,

та є частиною кафедри Сценічного мистецтва і культури, інституту Культури і креативних індустрій.

Весь процес випуску вистави - від перших читок до самої прем'єри, - проходив на сцені навчального театру мистецького простору "Ковчег".

Режисером вистави виступив народний артист України, професор кафедри СМК Лев Сомов.

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

- практичне застосування теоретичних знань, отриманих під час навчання
- розвиток вміння працювати у творчому колективі (з іншими виконавцями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером та ін.);
- підготовка до виконавської діяльності у театральній виставі або 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;
- створення художнього образу ролі
- володіння розвиненим і професійно поставленим мовно-голосовим апаратом, вокальними навичками;
- здатність самостійно займатися акторським тренінгом, підтримувати свою зовнішню форму та психофізичний стан;
- розвиток навичок самостійної творчої роботи;
- набуття професійних умінь та навиків щодо ідейно-тематичного та дійового аналізу п'єси та ролі та їх практичного застосування;
- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, здатності до самовдосконалення.

2.2. Тема дипломної вистави

Дипломна вистава “Як важливо бути Earnest” була поставлена за п'єсою відомого англійського драматурга - О. Уайльда

Оскар Фінгал Вілс Уайльд (16 жовтня 1854р. - 30 листопада 1900р.) — ірландський англійськомовний поет, драматург, прозаїк, есеїст.

У 1880-х роках пробував писати в різних формах, а на початку 1890-х років став одним з найпопулярніших драматургів.

«Як важливо бути поважним» - комедійна п'єса Оскара Уайльда, написана ним в 1895р.

У цьому творі Уайльд найбільш повно реалізував принцип мистецтва, яке не слугує жодним утилітарним цілям. Сюжет побудований на дотепному непорозумінні, яке автор, можливо, навіть не мав на меті зробити правдоподібним. Але це не свідчить про брак змісту — він просто залишається поза сюжетом. Саме

в цьому полягає основна особливість п'єси Уайльда, що вирізняється на фоні інших комедій того часу своєю сценічністю та вдало підготовленими театральними ефектами.

Основна тема вистави - “Ніякі перешкоди, класові або культурні розбіжності та негаразди не можуть стати на шляху справжньому коханню”.

Метою використання парадоксів Оскаром Вайлдом є показати суперечність між внутрішнім і зовнішнім вимірами зображуваного лицемірного суспільства, так і розкрити схильність нашої свідомості до антиномій, умовність і відносність понять, якими ми користуємося, ненадійність наших знань.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

Дії комедії розгортаються в Лондоні і графстві Гертфордшир. У столиці знаходиться квартира Елджернона Монкріфа, в графстві — маєток Джека Уордінга.

Головними дійовими особами є:

- Джек Уордінг – мировий суддя.
- Елджерном Монкріф – молодий аристократ, який проживає в Лондоні.
- Леді Брекнелл – тітка Елджернона.
- Гвендолен – її дочка.
- Сесілі – 18-річна вихованка Джона Уордінга.

Крім того, на сцені з'являються канонік Ч'юзебл, гувернантка Сесілі міс Призм, дворецький Елджернона і Уордінга.

Перша дія п'єси (1 година 35 хвилин) починається у центрі Лондону, в квартирі Елджернона. Юнак чекає в гості свою тітку, леді Брекнелл і її дочку Гвендолен. Раптово в квартиру входить його друг Джек Уордінга, що безтямно закоханий у його кузину - міс Гвендолен Ферфакс. Потім події переносять нас у провінцію, до маєтку Джека Уордінга, де глядачі знайомляться з іншими персонажами п'єси.

Друга дія (1 година 10 хвилин) відрізняється єдністю місця і часу - усі події розгортаються у вітальні маєтку, куди несподівано наносять візит герої, знайомі нам ще з 1-го акту - міс Ферфакс та леді Брекнелл.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Гвендолен Ферфакс — донька леді Брекнелл і об'єкт прихильності Джека Уордінга. Вона молода приваблива жінка, яка цілком придатна для заміжжя, незважаючи на свою схожість зі своєю грізною матір'ю; з роками вона буде ставати все більш схожою на неї. Вона страждає від жорсткого контролю над своїм життям зі сторони леді Брекнелл, через що ми бачимо численні акти непокори зі сторони Гвендолен, найяскравіший з яких - її приїзд до замського будинку Джека в другій дії.

Різниця між чоловіками та жінками у п'єсі полягає в соціальній свободі; чоловіки здатні влаштувати собі альтернативне життя, але за Гвендолен пильно спостерігає її мати та гувернантки. Як і двоє чоловіків, Гвендолен веде світське життя, яке складається із численних прийомів, візитів і участі в формальних культурних заходах.

Також, як і Елджі, вона дуже цинічна щодо соціального життя та є доволі досвідченим ігроком на на світській сцені.

Зрозуміло, що її довгоочікуваний шлюб з Джеком є неприйнятним для її матері, у зв'язку з відсутністю у того належного соціального статусу.

Одна з дивних забаганок Гвендолен, що стає майже нездоланною перешкодою на шляху їх із Джеком щастя - її чоловік має носити ім'я Ернест. Навіть романтичне кохання, традиційно гіперболізоване та звеличене у комедії не є достатньою причиною, аби стати на заваді її принципам та ідеалам.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Костюми, реквізит та декорації вистави були створені власноруч здобувачами освітнього процесу.

Під час роботи над технічним оздобленням вистави ми намагалися максимально наслідувати епоху і місце розгортання подій, зазначених автором.

Фото 1. 2-й акт вистави “Як важливо бути Earnest”.

*Гвендолен Ферфакс - Маргарита Гаєвська, Сесілі Кард'ю - Роксолана Рощина,
дворецький Лейн - Станіслав Єжов*

Фото 2. 1-й акт вистави “Як важливо бути Earnest”.
Гвендолен Ферфакс - Маргарита Гасвська, Джек Уордінг - Андрій Сергеев,
дворецький Лейн - Станіслав Єжов

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

За період випуску дипломної вистави “Як важливо бути Earnest”, мною були виконані усі задачі, зазначені в п.2.1.

В першу чергу - був отриманий досвід застосування теоретичних знань та практичних навичок, отриманих за весь період навчального процесу, під час роботи над творчим проектом.

Також були сформовані навички роботи у творчій команді, вміння співпрацювати з колегами-акторами, а також усіх осіб, залучених до створення вистави - режисером, хореографом, технічною командою і т.д.

Я на практиці дізналась, як відбувається робота на позиції, де присутній “дубль” - працювала разом з іншою акторкою над однією і тією самою роллю, навчилася ділитися власними творчими надбаннями та знахідками, разом працювати над створенням образу, відмовилася від деструктивної конкуренції задля успіху фінального продукту.

Навчилась проводити додаткові дослідження для ознайомлення з історичним підґрунтям твору, його епохою, традиціями і особливостями культурного середовища і спосіб життя минулого часу.

Розвила свої навички володіння мовно-голосовим апаратом та вдосконалила техніку контролю тілесним апаратом (пластика, координація, гнучкість, тощо).

Це призвело до колосального стрибку у самостійному розвитку під час випуску дипломної вистави.

Вірю, що отриманий досвід послужить потужним поштовхом для подальшого розвитку і реалізації в професії.

