

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти
ТРАМБОВЕЦЬКОЇ ЛАУРИТИ СЕРГІЇВНИ
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

«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»
Роль - СЛУГА КАПУЛЕТТИ

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.....	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 - Трамбовецька Лауріта Сергіївна (17.07.2003).
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 здобування освіти зіграв наступні ролі на фахових студентських іспитах:

1. Зла дочка - «Дванадцять місяців»
2. Саллі Боулз - «Cabaret. Money»
3. Розалінда - «Як вам це сподобається», В. Шекспір
4. Варка - «Безталанна», І. Карпенко-Карий
5. Катря - «Не судилося», М. Старицький

Дипломні ролі:

1. Слуга Капулетті - «Ромео і Джульєтта», В. Шекспір
2. Новенька - «Шукаю Людину», К. Сергієнко

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Моїми партнерами на сцені при роботі над випуском дипломного проекту 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.

Серед них - лауреати всеукраїнських театральних конкурсів і фестивалів, виконавці репертуарних вистав Обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру, Київської академічної майстерні театрального мистецтва “Сузір’я”, учасники численних благодійно-соціальних проектів, та випускники КНУТД.

Режисер вистави - Валерія Демченко. Режисер, хореограф-постановник, лауреат всеукраїнських та міжнародних театральних премій, співавтор таких проектів у колаборації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством закордонних справ України, як: «Українські Амазонки», «Запроси мене з війни», «Борщ. Марафон під патронатом UNESCO», «Характерник», «AZOVSTAL. The Voices».

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”.

Також до роботи над виставою була запрошена хореограф-постановник

Катерина Павлова, що на даний момент живе і працює в Німеччині

1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту

Робота над виставою відбулася на території Київського національного університету технологій та дизайну, на сцені актової зали корпусу № 4.

Початкова стадія реалізації проекту (читки, створення сценографії, репетиції, постановка хореографії) проводилась у мистецькому просторі “Ковчег” (корпус № 9), що підпорядковується Київському національному університету технологій та дизайну, та є творчою лабораторією кафедри Сценічного мистецтва і культури, інституту Культури і креативних індустрій.

Генеральні репетиції, процес збірки та, безпосередньо, прем'єра відбулися у великій Актівій залі КНУТД (4-й корпус, 4-0111).

Також вистава була представлена на сцені Полтавського академічного обласного українського музично-драматичний театр імені М. Гоголя

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

Під час підготовки творчого проекту за темою вистави «Ромео та Джульєтта» були напрацьовані такі напрямки підготовки:

- залучення у удосконалення теоретичних знань, отриманих за період здобування освіти та їх практичне застосування
- вдосконалення практичних навичок певної роботи у колективі (у співпраці з усіма учасниками творчого проекту, акторами, режисером, художником, балетмейстером, технічною командою і т. п.);
- формування і набуття практичних навичок та професійних компетентностей в контексті здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр сценічного мистецтва» та вдосконалення професійного фаху в галузі сценічного мистецтва;
- створення художнього образу ролі та його застосування у виставі;
- володіння розвиненим тілесним апаратом сценічного втілення (виразністю, силою, координацією, пластичністю, гнучкістю, спритністю,), почуттям ритму та музичним слухом;
- володіння розвиненим і професійно поставленим мовно-голосовим апаратом, вокальними навичками;
- здібність займатися самостійно акторським тренінгом, тримати себе в зовнішній фізичній формі та психофізичному стані;
- формування навичок самостійної творчої роботи;

– набуття та розвиток фахових компетентностей, здатності до самовдосконалення і фахового росту.

– розвиток та вдосконалення професійних навиків щодо можливості самостійно чи у складі групи бути у творчому пошуку, створювати художні образи, навчитися спілкуватися з глядачами, бути готовою проявляти творчу ініціативу на період роботи над роллю у виставі або театралізованому дійстві.

2.2. Тема дипломної вистави

«Ромео і Джульєтта» — це шедевральна та легендарна трагедія світової драматургії, створена Вільямом Шекспіром наприкінці 16 століття. П'єса оповідає історію двох юних закоханих – Ромео та Джульєтту, які є дітьми двох ворожих кланів Монтеккі та Купулетті.

Сюжет п'єси обертається навколо двох ворогуючих сімейств, які є представниками давніх заможних родів, що відмовляються відцуратися власних принципів і поступитися гордовитістю заради миру у Вероні. «Ромео і Джульєтта» справедливо може розцінюватись як спроба автора виступити з критикою культурного устрою тогочасної Верони, соціальної нерівності, що панувала за часів епохи Відродження, а також постійних міжусобних війн та конфліктів представників еліти того часу.

Ключові теми, що піднімаються автором у п'єсі «Ромео і Джульєтта» є:

- Любов і насильство:

Протягом усієї п'єси кохання поєднується через слово та дію з насильством.

Пов'язуючи кохання з болем і, зрештою, із самогубством, Шекспір припускає, що в багатьох фізичних і емоційних аспектах вираження кохання є невід'ємне відчуття насильства — хаотична й складна емоція, яка дуже відрізняється від безтурботної, ідеалізованої солодкості, якою її так часто зображують. буття.

- Доля і випадок

У світі Ромео і Джульєтти доля і наперед визначені долі є загальноприйнятою частиною життя і суспільства. Починаючи з прологу, з якого розпочинається п'єса, продовжуючи багаточисленими коментарями та пророцтвами, що супроводжують героїв п'єси, до власної стурбованості героїв невидимими силами, які ними керують, Шекспір наповнює світ п'єси важкою та зловіщою атмосферою Року, що навис над персонажами.

І хоча основною рушійною силою, що сприяє розвитку сюжету п'єси є вчинки та свідомі вибори головних героїв, протягом усієї вистави неможливо позбутись відчуття, що над людською свободою волі нависла невідворотна і невблаганна Доля.

Неодноразові згадки про долю й удачу в п'єсі підкреслюють думку Шекспіра про те, що люди — лише пішаки у ширшій космічній схемі.

- Особистість проти суспільства:

Коли Ромео та Джульєтта зустрічаються і закохуються, їх кохання встає між ними та їх друзями, їх родинами, релігійною та політичною владою, якій підпорядковується уся Верона. Впродовж усієї п'єси Шекспір розкриває внутрішні суперечливі конфлікти персонажів, використовує трагедію, яка спіткала Ромео і Джульєтту — звичайних дітей — щоб показати, як соціальні обмеження та умови багатьох суспільств ігнорують та негативно впливають на багатьох людей.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

Сварка між двома заможними родинами, Монтеккі і Капулетті, знову стає причиною кровопролитної сутички на площі Верони. Князь вже втомилися від постійних сварок та кривавих побоїщ, через що видає указ - наступного, хто порушить мир, буде вбито.

Бенволіо та Меркуціо, найкращі друзі головного героя Ромео Монтеккі випадково отримують запрошення на бал, що влаштовує голова сімейства Капулетті, на честь першого виходу у світ своєї дочки - Джульєтти. Трійко юнаків вирішують відвідати вечірку, де Ромео вперше зустрічається з Джульєттою. Вони миттєво закохуються один в одного, та згодом шоковані звісткою про те, що належать до ворогуючих сімей. У розпачі, Ромео звертається до свого духовного наставника - панотця Лоренцо, і той сприяє таємному шлюбу юних закоханих.

Весілля є фіналом першої дії вистави, що триває 1 годину 30 хвилин.

Другий акт, тривалість якого становить 1 годину, розпочинається з дуелі між двома славетними фехтовальщиками - Меркуціо і Тибальтом, старшим братом Джульєтти. У цьому двобої, через незграбне втручання Ромео з бажанням припинити сварку, Тибальт ранить Меркуціо і той помирає. Оскаженілий від люті, Ромео вбиває Тибальта.

Князь змушений визнати Ромео вбивцею і під страхом смерті прогнати його з Верони. Капулетті, батько Джульєтти, підозрюючи її у таємному шлюбі з вигнанцем, примушує її терміново вийти заміж за Паріса, племінника Князя. Джульєтта - у розпачі. Вона звертається до панотця Лоренцо, який дає Джульєтті зілля, що здатне викликати стан летаргії. План ченця полягав у тому, що зімітувавши власну смерть дівчина зможе уникнути небажаних заручин, а після пробудження вони з Ромео зможуть бути разом.

Проте Ромео не повідомили про те, що смерть Джульєтти - це лише частина хитромудрого плану, тому, побачивши свою наречену у гробниці він вирішує покінчити життя самогубством і випиває отруту.

Прокинувшись, Джульєтта знаходить поруч із собою мертвого Ромео і вбиває себе його кинджалом.

Смерть обох дітей призводить до того, віковій ворожнечі між сім'ями Монтеккі і Капулетті настає кінець.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Слуга Капулетті - один з другорядних героїв вистави. Проте, його наявність в п'єсі є ключовою для виникнення основної події п'єси - зустрічі Ромео і Джульєтти.

Вона відповідальна за весь благоустрій у будинку Капулетті. Слуга змушена контролювати і піклуватися про кожну дрібничку і деталь, адже головні члени сімейства зайняті власними турботами та переживаннями.

Червоною ниткою цей персонаж проходить крізь усі сцени вистави, спритно виконуючи доручення Пана Капулетті, віддано піклуючись про підготовку епохальної події - балу у будинку Капулетті, у той час коли Джульєтта, її мати та няня відволікаються на інші задачі та забувають про свої прямі обов'язки.

На її тендітні плечі покладено масу зобов'язань - організація заходу, координація обслуговуючий персоналу (кухарів, прибиральників, декораторів, садівників, поставщиків провізії, музиків, запрошених артистів, тощо), зустріч гостей, підготовка членів сімейства до появи на публіці, і, що саме головне - запрошення усіх гостей, що зазначені у списку, особисто створеним і затвердженим Паном Капулетті.

Права на помилку немає. Проте, незважаючи на виключну спритність та кмітливість, через відсутність базової освіти (що було властиво простолюдинам Італії того часу), а саме - невміння читати, останній пункт зі списку обов'язків їй не до снаги. Через що вона вимушена звернутися до перших писемних панів, що трапилися їй на шляху.

І, ніби за злим жартом долі, цими двома виявляються Бенволіо та Ромео Монтеккі, який не тільки має пряме відношення до сім'ї Монтеккі (заклятих ворогів Капулетті), але і є їх єдиним нащадком. Якби не ця фатальна помилка - ніколи б ця компанія не потрапила б на бал, а отже - ніколи б двоє закоханих - головні герої п'єси - не зустрілися.

Неможливо не помітити, що усе це хитросплетіння трагічних подій, які призвели нас до сумнозвісного фіналу, було б неможливо за відсутності Слуги Капулетті у полотні вистави.

Завдяки поглибленій роботі саме над цим, на перший погляд, незначним персонажем, мені знову відкрився легендарний геній Шекспіра, який доводить, що в якісній драматургії не існує другорядних героїв.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Усі декоративні елементи (костюми, театральні маски, реквізит), що були використані у виставі були створені власноруч учасниками дипломної вистави.

Творцем художнього рішення та напрямку стилістики і моди проекту виступила режисер вистави - Валерія Демченко.

Основна частина костюму персонажів - накидка на одне плече, має фасон, однаковий для всіх учасників вистави. Проте кожен герой збагатив її своїми, унікальними деталями та прикрасами. Кольоровий аспект був чітко визначений режисером, адже це слугувало візуальним індикатором приналежності персонажів до конкретного сімейства або класу, а також мало допомогти глядачеві в ідентифікації головних та другорядних героїв вистави.

Кожен колір вказував на належність персонажу до конкретної касты:

- *Червоний:* Монтеккі
- *Чорний:* Капулетті
- *Золотий:* Королівська родина (Князь, Меркуціо, Паріс)
- *Білий:* Головні персонажі (Ромео і Джульєтта)

З допомогою працівників Київського національного університету технологій та дизайну були виготовлені унікальні декорації вистави - два рухливих чверть-кола, що здатні переміщатися по сцені на колесах, завдяки чому реалізується зміна декоративного оздоблення сцен та означення різних локацій місця дії.

*Фото 1. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Слуга Капулетті - Лауріта Грамбовецька,
Ромео - Костянтин Дрига, Бенволіо - Андрій Сергєєв*

Фото 2. “Ромео і Джульєтта”.
Слуга Капулетті - Лауріта Трамбовецька,
Ромео - Костянтин Дрига,
Бенволіо - Андрій Сергєєв

Фото 3. “Ромео і Джульєтта”
Слуга Капулетті -
Лауріта Трамбовецька

Фото 4. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Слуга Капулетті - Лауріта Трамбовецька, Бенволіо - Андрій Сергєєв

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

За період випуску дипломної вистави “Ромео і Джульєтта”, мною були виконані усі задачі, зазначені в п.2.1.:

- По-перше, під час роботи над проектом я використовувала теоретичні знання, отримані за період здобування освіти та застосовувала їх на практиці.
- Вдосконалила навички роботи у колективі, працюючи зі своїми колегами-акторами, режисером, художниками та технічною командою.
- Підвищила професійний фах в галузі сценічного мистецтва завдяки його експлуатації на великій сцені.
- Розвинула володіння тілесного апарату сценічного втілення (пластичністю, гнучкістю, спритністю, виразністю, силою, координацією), музичним слухом та почуттям ритму - адже вистава містить у собі величезну кількість надскладних хореографічних та акробатичних елементів. Удосконалила свої мовленнєві та вокальні навички.
- Навчилася створювати художній образ персонажа та застосовувати його у виставі

Усе це призвело до помітного прогресу та беззаперечному стрибку в саморозвитку, удосконалення наявних навичок і здобуття нових.

Як підсумок, робота в даному дипломному проєкті стала для мене важливим етапом у процесі здобування освіти, послужила потужною мотивацією для подальшого кар'єрного розвитку, дала можливість розвинути фахових умінь та поглибити розуміння світоустрію сфери театрального мистецтва.

