

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти

КОРЕНЧУК НАДІЇ ІГОРЕВНИ

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

«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»

Роль - ДЖУЛЬЄТТА

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	8
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 – Коренчук Надія Ігорівна (08.05.2003).

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.

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

1. Гувернантка – «Размазня» А. Чехов
2. Кузя – «Домовий Кузя» Т. Александрова
3. Клеоніка – «Лісістрата» Арістофан
4. Джульєтта – «Ромео та Джульєтта» В. Шекспір
5. Неріса – «Венеціанський купець» В. Шекспір
6. Аза – «Циганка Аза» М. Старицький
7. Пашка – «Не судилось» М. Старицький

Серед ролей, реалізованих під час випуску дипломних вистав:

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

Під час навчання приймала участь у виставі незалежного проекту ГО “Театральна Біржа” (Китайоза - “Оскар і Рожева Пані”, Е. Шмідт), а також у виставі Мукачівського драматичного театру (Ніколь – «Міщанин шляхтич» Жан Батіст Мольєр)

1.2. Стислі дані про колектив та партнері

Виконавці ролей, разом з якими проводилась робота над випуском дипломної вистави “Ромео та Джульєтта” - 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 та професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург, хореограф.

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”.

Художній керівник проекту - Режисер-постановник, головний режисер державних проектів у колаборації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством

закордонних справ України: благодійний мистецький проєкт «Азовсталь. Голоси!». Художній керівник народного художнього колективу Театр «Студія 5.1» м. Київ (з 2003 року), Незалежний театральний проєкт «Театральна біржа» (із 2018 року).

1.3. Стислі дані про місце реалізації проєкту

Дипломна вистава “Ромео та Джульєтта” була випущена на базі актової зали 4 корпусу, що знаходиться на території Київського національного університету технологій та дизайну, під патронатом кафедри Сценічного мистецтва і культури, інституту Культури і креативних індустрій.

Процес роботи над проєктом - читки і розбір п'єси відбувались на базі навчального театру мистецького простору “Ковчег”, постановочні репетиції, технічне оздоблення, будівництво декорацій, пошив костюмів та реквізиту, прогони і прем'єра вистави відбувались на сцені актової зали 4 корпусу Київського національного університету технологій та дизайну.

За реалізацію відповідала художній керівник проєкту Валерія Демченко. Вона виступила у ролі режисера, сценографа, а також художника по світлу і звуку. У ролі балетмейстера виступила хореограф з Німеччини Павлова Катерина.

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

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

Під час роботи над дипломною виставою “Ромео та Джульєтта”, були сформульовані наступні критерії підготовки та демонстрації творчого проекту:

- закріплення та удосконалення теоретичних знань і практичних навичок здобувачів вищої освіти, їх практичне застосування під час рішення конкретних творчих задач;

- досягнення певних навичок роботи у творчому колективі (з іншими виконавцями, режисером, художником, балетмейстером, концертмейстером та ін.);

- підготовка до виконавської діяльності у театральній виставі, театралізованому видовищі, літературно-музичних композиціях та перформенсах, інших мистецьких театральних заходах, удосконалення практичних навичок та теоретичних знань в контексті здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр сценічного мистецтва», виховання високопрофесійного фахівця в царині сценічного мистецтва, що сприятиме його конкурентоспроможності на ринку праці;

- володіння вдосконаленим тілесним апаратом сценічного втілення (пластичністю, гнучкістю, спритністю, виразністю, силою, координацією), музичним слухом та почуттям ритму;

- створення художніх образів акторськими засобами на основі задуму режисерів-постановників у драматичному театрі, концертній організації, на телебаченні, радіо, використовуючи розвинену у собі здатність до образного мислення, чуттєвого та художнього сприйняття світу;

- професійно контактувати з партнером у сценічному діалозі та просторі, використовуючи різноманітні виразні засоби, сценічні пристосування, мовленнєві прийоми, здатність створювати яскраву мовленнєву, художню та сценіну характеристику персонажа, вести роль у єдиному темпо-ритмічному, жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями;

- володіння професійно поставленим мовним апаратом, вокальними навичками;

- здатність самостійно займатися акторськими та мовними тренажами, підтримувати свою фізичну форму та психологічний стан;

- розвиток самостійної творчої роботи;

- набуття професійних навичок щодо тематичного, дійового аналізу п'єси та ролі та їх практичного застосування на сцені;

- набуття професійних навичок щодо здатності самостійно чи у складі творчої групи створювати художні образи, костюми, реквізит.

- набуття професійних навичок та досвіду щодо контактування в творчій роботі з партнером/партнерами та режисером;

- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, здатності до самовдосконалення та самореалізації.

2.2. Тема дипломної вистави

За основу вистави “Ромео та Джульєтта” у постановці режисера проекту Валерії Демченко, була використана п’єса відомого англійського драматурга елизаветинської епохи – В. Шекспіра.

Вільям Шекспір (точна дата народження невідома) — англійський драматург, актор і поет. Один із найвідоміших драматургів світу, автор принаймні 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, п’яти поем і циклу зі 154 сонетів. Шекспір визнаний найвидатнішим англійським драматургом усіх часів.

Безпосереднім джерелом трагедії була поема Артура Брука «Трагічна історія Ромеюса та Джульєтти», однак ще до Брука ця старовинна італійська легенда переповідалася багато разів..

«Ромео і Джульєтта» належить до трагічного періоду творчості барда. Ця трагедія не схожа на пізніші: в ній багато комедійного, ліричного, фарсового. Трагічна доля героїв не є результатом провини, а є очищенням роду шляхом страждання.

Головну тему дипломної вистави можна сформулювати так: історія справжнього кохання фактично двох ворогів, яке призвело до трагічного фіналу.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

Ромео та Джульєтта – трагедія на дві дії, події та сюжет якої розгортаються у Вероні всього за 3 дні. Головним конфліктом вистави є ворожнеча, між двома заможними сім'ями – Капулетті і Монтеккі, наймолодші представники яких безповоротно закохалися один в одного та усіма можливими та не можливими способами хочуть залишитися разом, в результаті чого, увічнюють своє кохання смертю.

Дипломна робота має більш сучасний, бунтарський стиль. В ній використовуються пісні гурту Nirvana, стилістичні малюнки на стінах(графіті), сценічний бій (рукопашний бій, бій зі шпагами. Робота виконана у червоно-чорній кольоровій гамі.

Рішенням вистави є вигадана роль - Смерть, вона виступає у ролі головного антагоніста, який провокує героїв до дії та вбивства та з'являється перед персонажами у вигляді галюцинації, чернця, лікаря та купця.

Вистава розділена на дві дії.

Перша дія (тривалість 1 год 30 хвилин) комедійна. Породжує надії на щасливий кінець.

Друга дія (тривалість 1 година) переповнена трагічними подіями. Розбиває всі надії та сподівання, набуті у першому акті

Вистава закінчується словами Смерті: «Немає повісті сумнішої на світі, за повість, де у коханні гинуть діти»

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Роль Джульєтти є складною через її внутрішній конфлікт, емоційну і розумову зрілість та швидку зміну настрою. Але вона також є легкою через її пристрасне кохання та внутрішню силу, яку вона виявляє протягом всієї вистави.

Одним із ключових моментів у роботі над роллю було швидке дорослішання Джульєтти, яке відбулося через низку подій, а саме новини про те, що Ромео вбив її двоюрідного брата Тибальта (що і спричинило внутрішній конфлікт героїні) і те що Ромео було покарано вигнанням з міста. Також не треба забувати, що після всього, що сталося, маленька, ще зовсім не зріла дівчина, залишилася сама, без підтримки. Мама з татом хочуть її віддати заміж за нестерпного графа Паріса, а після новини про її зв'язок з Ромео, взагалі від неї відвертаються. Няня – жінка, яка була для Джульєтти не просто звичайною годувальницею, вона замінила їй матір, була найкращою подругою, наставницею, вчителем, я впевнена, навіть в деяких ситуаціях

і співучасницею, каже щоб вона виходила заміж за ненависного їй чоловіка і забула про коханого. Звісно такі слова, від найближчої людини, Джульєтта сприймає як зраду.

Джульєтта є символом першого кохання, самопожертви, пристрасті та невинності. Першочерговою задачею для мене, було саме передати цю невинність та інтенсивність почуттів, які так і палають в цій неймовірній ролі. Важливо було знайти внутрішню співвідносність з персонажем та відчутти її емоційне навантаження.

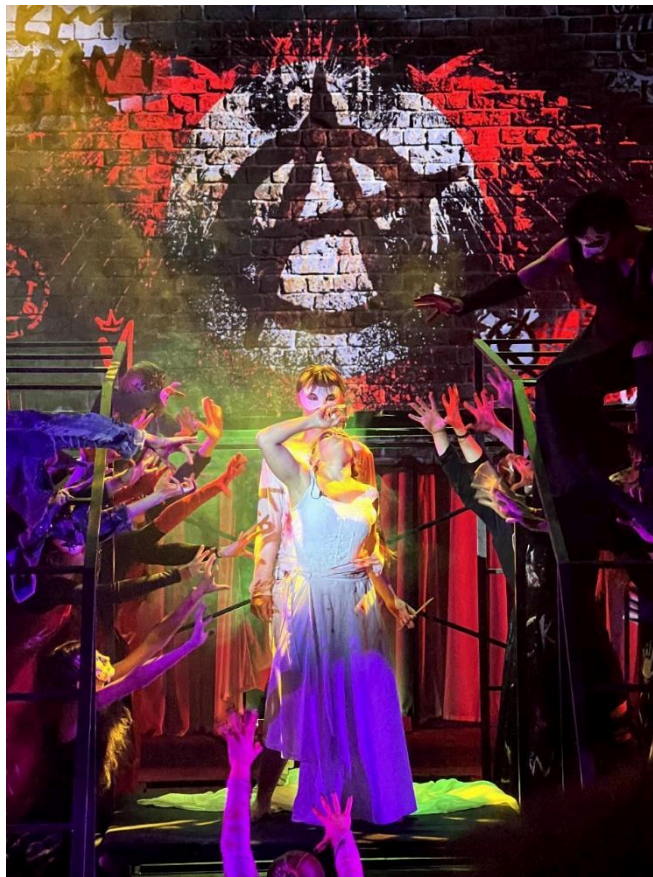
І звісно найголовніше, як ми казали у нашому відео для першокурсників: «Актором бути нелегко, бо іноді тобі доводиться по справжньому кохати свого партнера». Це висловлювання, підходить майже під усі вистави та п'єси, бо ким би не був персонаж людина, собака, дитина, майже із стовідсотковою вірогідністю ним керує саме любов. Ромео та Джульєтта найяскравіші приклади цього висловлювання. Відтворення істинного кохання на сцені вражає, особливо коли глядач закохується разом з тобою. Важливо було саме розвинути в собі здатність відчувати і виражати, цю неймовірну любов.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Все оформлення вистави(костюми, реквізит, декорації) були створені власноруч учасниками вистави.

З самого початку, було визначено, що робота не буде дотримуватися епохи, в якій відбувалися події п'єси. Художній керівник вистави, пішла у зовсім протилежному, абсолютно бунтарському напрямку, здавалося б взагалі несумісним з такою історією. Але в результаті вийшла неймовірна, захоплююча та сучасна вистава.

Саме тому, для вистави було використано певну гамму кольорів: чорний, червоний, білий. Кожний персонаж вистави мав визначаючий колір його родини(чорний- Капулетті, червоний – Монтеккі) і мав на своєму костюмі певні намальовані атрибути, які на думку акторів, більше відповідають їх ролі.

*Фото 1. 2-й акт вистави
«Ромео та Джульєтта»*

*Ромео – Костянтин Дрига, Джульєтта – Коренчук Надія
Монтеккі та Капулетті – студенти 3 та 4 курсів*

*Фото 2. 1-й акт вистави «Ромео та Джульєтта»
Тибальт – Микита Марченко, Смерть – Юлія Горобець*

*Фото 3. 2-й акт вистави «Ромео та Джульєтта»
Всі учасники вистави*

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

Ця робота допомогла мені розвинути мої акторські навички, такі як емоційна глибина, виразність мовлення та здатність до виразного виконання ролі.

За весь час роботи над дипломною виставою, я отримала величезний досвід та розвинула навички адаптуватися, в ситуаціях, коли зі мною на сцену виходять різні партнери. У майбутньому, я можу використовувати ці навички у професії.

Під час практичної реалізації роботи над проектом, створенням ролі та художнього образу, були застосовані теоретичні знання та надбання, що були отримані протягом лекційних занять за весь період здобування освіти.

Завдяки залученню високої кількості осіб для реалізації проекту, також були сформовані навички роботи у творчому колективі, за зразком професійної театральної групи. Також загалом були сформовані навички роботи з професійними акторами.

Віршований текст, який відомий класик любив використовувати у своїх творах, завдав деяких проблем у його опануванні, але кропітка праця над мовним апаратом, безкінечні репетиції на проговорювання тексту із партнерами, врешті решт зробили свою справу, текст був опанований.

Також завдяки режисерським рішенням, мізансценуванням та хореографії, робота потребувала від виконавців гарної фізичної підготовки(гнучкість, сила, легкість, пластичність, координація) та професійних навичок зі сценічного руху.

Усе це було досягнуто кропіткою роботою цілої театральної сім'ї, що навчила працювати не тільки самостійно, а й опановувати запропонований театральний простір разом з цілою трупю.

Впевнена, що набуті мною навички не тільки допоможуть мені у майбутньому театральному житті, а й будуть і надалі мною розвиватися, для подальшої роботи.

