

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти

ДРИГИ КОСТЯНТИНА ОЛЕКСІЙОВИЧА

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 - РОМЕО МОНТЕККІ

10 червня 2024 року

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ.....	3
1.1. Стислі данні про виконавця.....	3
1.2. Стислі данні про колектив та партнерів	3
1.3. Стислі данні 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 данні про виконавця

Виконавець дипломної роботи - Дрига Костянтин Олексійович (28.02.2002).

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. Гамлет - "Гамлет" В. Шекспір
2. Кіт у чоботях - "Кіт у чоботях"
3. Єг'ючік - "Дванадцята ніч" В. Шекспір
4. Макбет - "Макбет" В. Шекспір
5. Дроміо - "Комедія помилок" В. Шекспір
6. Юда - "На полі крові" Г. Квітка-Основ'яненко

Дипломні ролі:

1. Ромео - "Ромео і Джульєтта", В. Шекспір
2. Елджернон Монкріф - "Як важливо бути поважним", О. Уайльд
3. Гордий - "Шукаю Людину", К. Сергієнко
4. Хлопчик - "Пітер Пен і Всі-всі-всі"

1.2. Стислі данні про колектив та партнерів

Моїми партнерами при роботі над дипломною виставою 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 фестивалей, виконавці репертуарних вистав Обласного державного академічного Мукачевського драматичного театру, Київської академічної майстерні театального мистецтва "Сузір'я", учасники численних благодійно-соціальних проєктів, та випускники КНУТД.

Режисер вистави - Валерія Демченко. Режисер, хореограф-постановник, лауреат всеукраїнських та міжнародних театральних премій, співавтор таких проєктів 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 проєкту - народний артист України, професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург,

хореограф, чотирьохкратний лауреат професійної театральної премії “Київська Пектораль”, засновник незалежного проекту “Театральна Біржа”.

Також до роботи над виставою була запрошена хореограф-постановник Катерина Павлола, що на даний момент живе і працює в Німеччині.

1.3. Стислі данні про місце реалізації проекту

Робота над виставою відбувалась на території Київського національного університету технологій та дизайну.

Початкова стадія реалізації проекту (читки, створення сценографії, репетиції, постановка хореографії) проводилась у мистецькому просторі “Ковчег”, що підпорядковується Київському національному університету технологій та дизайну, та є частиною 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

- 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 або інших мистецьких театральних заходах
- вдосконалення 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;
- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, здатності до самовдосконалення.
- 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;

2.2. Тема дипломної вистави

«Ромео і Джульєтта» — трагічна п'єса, написана Вільямом Шекспіром наприкінці 16 століття, під час правління королеви Єлизавети I. Події розгортаються в місті Верона, та розповідають глядачеві історію про двох молодих закоханих із ворогуючих сімей, Монтеккі та Капулетті, роман яких зрештою призводить до їх передчасної смерті.

Вільям Шекспір, автор «Ромео і Джульєтти», народився в 1564 році в Англії, і помер у 1616 році у віці 52 років. Він був третьою дитиною Джона Шекспіра, успішного рукавичника і старости, і Мері Арден, дочки заможного землевласника. Ймовірно, освіту Шекспір отримав у місцевій гімназії. У віці 18 років він одружився з Енн Гетевей і мав трьох дітей.

Протягом усієї п'єси Шекспір досліджує теми кохання, долі та сили сімейних і суспільних очікувань. Трагічний кінець «Ромео і Джульєтти» є попередженням про небезпеку ненависті та руйнівні наслідки, які можуть виникнути, якщо дозволити давній образі вийти з-під контролю.

Основними темами дипломної вистави «Ромео і Джульєтта» є:

- **Любов і пристрасть:**

Ця тема передається через інтенсивну та пристрасну мову, яку використовують персонажі, їх імпульсивні, та, іноді, нерациональні дії та вчинки. Протягом усієї п'єси просліджується ідея автора про те, що кохання може бути несподіваним і всепоглинаючим, навіть незважаючи на ненависть і конфлікт.

Нарешті, трагічна розв'язка п'єси підкреслює силу кохання та пристрасті, оскільки Ромео та Джульєтта готові померти одне за одного: «Так з поцілунком я вмираю». Це використання драматичної іронії підкреслює ідею, що кохання може бути як прекрасним, так і руйнівним.

- **Невідворотність долі**

Іншою важливою темою в «Ромео і Джульєтті» є ідея долі та призначення, адже досліджується ідея про те, що люди можуть не мати повного контролю над своїм життям і дуже часто за нас вирішує випадок.

Ця тема передається через використання у п'єсі різноманітних передбачень, передчуттів та попереджень, що отримують персонажі про своє майбутнє.

Нарешті, зображення в п'єсі неминучості трагічного фіналу Ромео і Джульєтти підкреслює ідею про те, що доля врешті-решт може бути визначена наперед: «О, я дурень щастя!» Таке використання образів підкреслює ідею про те, що доля Ромео остаточно поза його контролем.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

П'єса починається з бійки між слугами двох сімей, що готує основу для давньої ворожнечі між Монтеккі та Капулетті. Ромео, Монтегіу, закоханий у жінку на ім'я Розаліна, але його прихильність швидко змінюється, коли він відвідує бал у масках у будинку Капулетті та зустрічає Джульєтту, доньку ворога його родини. Двоє закохуються з першого погляду і таємно дають клятву одружитися.

Щастя молодій парі недовговічне, оскільки ворожнеча в їхніх родинях загострюється, і вони змушені плисти в небезпечні води забороненого кохання. Перша дія, що триває 1 годину 30 хвилин, закінчується таємним весіллям Ромео і Джульєтти, що відбувається з допомогою панотця Лоренцо.

Але їхнє нове щастя переривається, коли Ромео вигнано з Верони за те, що він убив у бійці двоюрідного брата Джульєтти - Тибальта. Вбивство є результатом помсти за смерть Меркуціо під час дуелі. Такий масштабний конфлікт розпочинає другий акт вистави, що триває 1 годину.

Відчайдушно бажаючи єднання зі своїм коханим, Джульєтта розробляє план імітації власної смерті за допомогою снодійного зілля. На жаль, Ромео не поінформований про план і, вважаючи Джульєтту мертвою, кінчає життя самогубством. Прокинувшись і знайшовши Ромео мертвим, Джульєтта також вбиває себе, що призводить до трагічного кінця ворожнечі між Монтеккі та Капулетті.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Ромео — головний герой п'єси і член родини Монтеккі. Він пристрасна і імпульсивна особистість, що закохується в Джульєтту з першого погляду.

Ромео — молодий, пристрасний і свавільний підліток, який мислить і діє на основі своїх емоцій. Коли глядачі вперше зустрічаються з Ромео, він заявляє, що закоханий у Розаліну. Він каже, що у нього розбите серце, тому що Розалінf не любить його у відповідь. Однак його емоції мінливі, оскільки тієї ж ночі Ромео зустрічає Джульєтту і миттєво закохується в неї. Він клянеться одружитися з нею, і вони одружуються наступного дня, не знаючи своїх ворогуючих сімей.

По ходу п'єси Ромео демонструє нам свою імпульсивність, вершаючи правосуддя за смерть свого найкращого друга Меркуціо. Він вбиває двоюрідного брата Джульєтти, Тибальта, через що змушений покинути місто Верону. Ромео думає, що не може жити без Джульєтти, тож дізнавшись про «смерть» Джульєтти, теж кінчає життя самогубством, щоб бути зі своїм єдиним справжнім коханням на небесах.

Деяких читачів п'єси часом може дратувати інфантильна, та, подекуди, незріла поведінка Ромео - що видається цілком логічним, враховуючи той факт, що герою усього 16 років. На початку вистави він емоційний і повністю відданий меланхолії.

Проте важливо зауважити, що Шекспір навмисне знайомить нас з Ромео, демонструючи прояви його поверхневого, підлітково кохання. Фактично, на початку п'єси його персонаж схожий на типового «коханця Петрарки», що було класичним кліше того часу.

Але з ходом того, як розвиваються події п'єси - ми бачимо різучий розвиток та еволюцію персонажу. Від інфантильного підлітка, якого ми бачимо на початку, Ромео постає перед нами в амплу молодого юнака, середце якого торкнулося справжнє кохання, згодом - нареченого, готового взяти на себе відповідальність шлюбу. У другій дії вистави ця зміна ще різучіша - чоловік, готовий стримати свої власні імпульси і приборкати власне емо, відмовляючись від даремної дуелі з Тибальтом, проте готовий вбити його в якості помсти за смерть найкращого друга. А у фіналі вистави перед нами постає зріла людина, на чию долю випали жахливі випробування і колосальна кількість болю, через що та готова добровільно розлучитися з власним життям.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

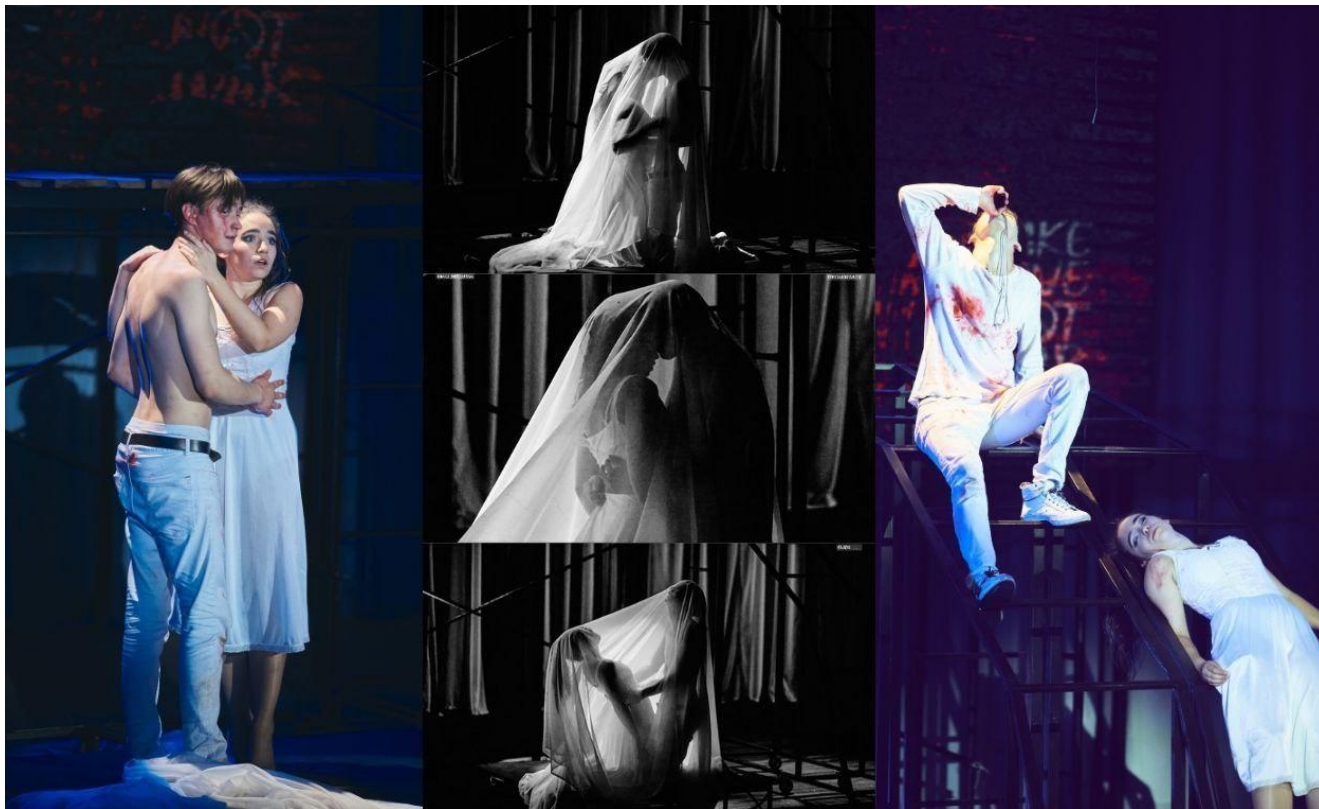
Утилітарні елементи технічного оформлення вистави (костюми, театральні маски, реквізит) були створені власноруч учасниками дипломної вистави.

Художнє рішення та основна стилістика вистави була визначена режисером - Валерією Демченко. За основу костюмів було вирішено взяти уніфікований елемент (накидка на одне плече), що носили усі жителі Верони. Різниця полягала тільки в кольорах, що створила чіткий візуальний розподіл класових розбіжностей, та допомогла безпроблемно диференціювати головних героїв п'єси.

Кольорова палітра була визначена наступним чином:

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

Декорації були виготовлені робітниками Київського національного університету технологій та дизайну, та представляють собою два рухливі чверть-кола, що здатні переміщатися по сцені на колесах, та є максимально зручними для виконання акробатичних трюків з їх використанням.

*Фото 1. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Ромео - Костянтин Дрига. Джульєтта - Надія Коренчук*

*Фото 2. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Ромео - Костянтин Дрига. Джульєтта - Надія Коренчук*

Фото 3. Вистава “Ромео і Джульєтта”.

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 творчими проектами набувається досвід застосування теоретичних знань і практичних навичок, набутих протягом навчання.

Також розвиваються навички роботи в творчій групі, вміння співпрацювати з іншими акторами та всіма, хто бере участь у створенні вистави (режисер, хореограф, технічна група тощо).

Я навчився проводити додаткові дослідження, щоб зрозуміти історичний контекст, епоху, культурне середовище, традиції способу життя та характеристики твору.

Розвивав свої мовленнєві та вокальні навички, удосконалював техніку управління тілом (пластику, координацію, гнучкість тощо).

Це призвело до величезного стрибка в саморозвитку та покращення і удосконалення наявних навичок.

Сподіваюсь, що отриманий досвід послужить причиною потужної мотивацію для подальшого кар'єрного розвитку та самореалізації.

