

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
КАФЕДРА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ**

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

(Анотація до ролі “СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ФЛОРЕНС БЕЙКЕР
У П'ЄСІ ЛЕОНАРДА ГЕРША “ШОСТЕ ПОЧУТТЯ”: ВІД
СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ ДО СЦЕНІЧНОГО ВТІЛЕННЯ”)

Круцюк Андріана Віталіївна

здобувач першого бакалаврського рівня

вищої освіти

спеціальність - 026 Сценічне мистецтво

ОП “Акторська майстерність та

продюсування”

Керівник творчого проєкту - народний

артист України, професор Сомов Лев

Миколайович

Посилання на відеофіксацію творчого проєкту:

<https://www.youtube.com/watch?v=gsQn0TgHjqU>

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЄКТУ.....	3
1.1. Стислі дані про виконавця	3
1.2. Стислі дані про колектив та партнерів	4
1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту.....	4
РОЗДІЛ 2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ.....	5
2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи	5
2.2. Тема дипломної вистави	7
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЄКТОМ	8
3.1. Стислий опис дипломної вистави.....	8
3.2. Формулювання здобувача освіти процесу роботи над роллю	9
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ.....	11
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ	12
5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи	12
5.2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	13
5.2 Додатки.....	14

1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ

Стислі дані про виконавця

Виконавець дипломної роботи - Круцюк Андріана Віталіївна (25.09.2003р.).

Здобувачка вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну. Випускниця майстерні народного артиста України, професора Лева Сомова.

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

1. Шарлота - “Дон Жуан” Мольєр
2. Нерісса - “Венеціанський купець” Вільям Шекспір
3. Наталя Лимерівна - “Лимерівна” Панас Мирний
4. Антонина - “Memento” Володимир Винниченко

Серед ролей, реалізованих під час випуску дипломних вистав:

1. Утоплена - “Сон Шевченка” Тарас Шевченко
2. Флоренс Бейкер - “Шосте почуття” Леонард Герш

Під час навчання приймала участь у виставах незалежного проекту ГО “Театральна Біржа” (Монтеккі - “Ромео і Джульєтта” Вільям Шекспір)

Протягом навчання здобула знання з акторської майстерності, сценічної мови, хореографії, вокалу та сценічного бою.

Свій практичний досвід отримала завдяки участі у етюдах, самостійних уривках, роботі з режисером, тренажів та виставах.

Стислі дані про колектив та партнерів

Моїми партнерами стали однокурсники, здобувачі вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культурних і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну, випускники майстерні народного артиста України, професора Лева Сомова.

Художній керівник проекту - народний артист України, професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург, чотирикратний лауреат професіональної театральної премії “Київська Пектораль”, засновник незалежного проекту “Театральна Біржа”.

Стислі дані про місце реалізації проекту

Дипломна вистава “Шосте почуття” 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.

Весь процес роботи над проектом - читки і розбір п’єси, постановочні репетиції, технічне оздоблення, будівництво декорацій, пошив костюмів, прогони і прем’єра вистави відбувались на сцені навчального театру мистецького простору “Ковчег”.

За реалізацію відповідав художній керівник проекту Лев Сомов. Він виступив у ролі режисера, сценографа, балетмейстера, автора художнього перекладу твору, а також художника по світлу і звуку. Костюми та декорації були створені студентами майстерні.

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

Дипломна вистава є ключовим та важливим етапом у процесі підготовки зі спеціальності «026 Сценічне мистецтво» і має на меті закріплення теоретичних знань, здобутих під час навчання, а також набуття практичних навичок, які є необхідними для професійної діяльності у сфері театрального мистецтва.

Під час роботи над дипломною виставою “Шосте почуття” були сформульовані наступні критерії підготовки та показу творчого процесу:

- поглиблення, закріплення та застосування набутих фахових практичних і теоретичних знань та навичок
- робота у творчому колективі (з партнерами по сцені, режисером, художником та іншими)
- вдосконалення фізичних, вокальних, мовних та пластичних якостей
- підготовка до виконавської діяльності у театральній виставі, театралізованому видовищі, літературно-музичних композиціях, перформансах, інших мистецьких театральних заходах,

5

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

- навички створення образу на базі обраної режисером п'єси та у запропонованих обставинах
- професійний вплив словом на партнера у сценічному діалозі, використання різноманітних виражальних засобів, мовленнєві прийоми та пристосування, здатність створювати яскраву мовленнєву характеристику персонажа, вести роль у єдиному темпо-ритмічному, інтонаційно-мелодійному та жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями
- здатність до самостійної роботи над роллю та підтримання акторської форми
- навички аналізу матеріалу, вміння розібрати персонажа, дійову складову, його мотиви
- набуття досвіду з розробки, організації та демонстрації творчого проекту, аналізу отриманих творчих результатів, набуття досвіду з публічного показу творчого проекту;
- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, його громадянської позиції, здатності до самовдосконалення
- вміння залучати глядача по співпереживання.

Тема дипломної вистави

П'єсу для дипломної вистави обрав наш майстер - Лев Сомов і нам вона дуже сподобалась.

Це комедійна драма, написана Леонардом Гершем. П'єса розповідає про зустріч двох людей, які перебувають на межі важливих змін у своєму

житті, і через цю зустріч відбувається трансформація їхніх внутрішніх світів. Вибір цієї п'єси для постановки був обумовлений її глибокою емоційною насиченістю та актуальними темами, зокрема взаєморозуміння, самовираження і відносини у суспільстві. Режисерська концепція полягала у підкресленні внутрішньої боротьби та психологічних нюансів кожного персонажа. Режисер прагнув створити атмосферу емоційної щирості, що дозволить глядачам глибше зануритися у переживання персонажів та їхні особисті трансформації.

Ця вистава про стосунки чоловіка та жінки, сина та матері, про прийняття, розуміння та безумовну любов.

Наша вистава була камерною, що дозволило глядачеві глибше відчувати емоційну напругу та тонкість взаємодії між персонажами. Оскільки фокус вистави був на емоційних переживаннях героїв, декорації були лаконічними, але з глибоким символічним змістом. Вони не тільки створювали атмосферу, в якій відбувається дія, а й підкреслювали внутрішній світ персонажів.

Леонард Герш (1922-2002) - американський драматург, сценарист, композитор. Номінант на премію “Оскар” 1958р. [\[1\]](#) Творчість Герша залишається актуальною завдяки здатності відкривати глядачу красу у звичайному, драму — в буденному, та надію — навіть у найскладніших ситуаціях.

Автор надихнувся реальною історією сліпого хлопця, який прагнув самостійного життя. П'єса порушує теми незалежності, прийняття себе та любові без упереджень.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

Стислий опис дипломної вистави

“Шосте почуття” - драмеді на дві дії, сюжет п’єси розгортається навколо двох молодих людей - Дональда Бейкера та Джил Теннер.

Дональд - молодий талановитий хлопець, який народився сліпим. Після раптової смерті батька, його мати - Флоренс Бейкер почала дуже сильно опікуватись сином, адже це було єдине, що змушувало її вимкнути душевний біль. Але усі діти виростають і настав момент коли Дональд вирішив розпочати нове життя у Нью-Йорку. Він молодий, перспективний дуже талановитий, мріє стати музикантом і писати свої пісні.

У сусідній квартирі живе Джил. Це молода дівчина, яка у своєму житті поводить вільно і хоче стати акторкою та підкорити Голлівуд. Їх раптова зустріч змінює усе і вони закохуються, але чи будуть разом - складне питання, адже за темпераментом вони дуже різні, а об’єднує їх одне - шосте почуття.

Назва для вистави була обрана не випадково і це є ключовим моментом, чому ж таки Джил повертається до Дональда та чому мати відпускає сина у “вільне плавання”.

Шосте почуття є у кожного хто хоч раз у своєму житті кохав без очікувань та обов’язків.

Усі події у виставі розгортаються у невеличкій квартирі Дональда, яку він орендує.

Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Я була розподілена на одну з головних ролей - Флоренс Бейкер, що стало для мене своєрідним викликом, адже це був новий для мене досвід.

Перед початком репетицій я прочитала п’єсу декілька разів (в оригіналі також) і детально розібрала свого персонажа. Підготовка до ролі розпочалась з аналізу п’єси: побудови внутрішньої лінії персонажа, виявлення її надзавдання, психологічних рис, поведінкових шаблонів.

Особливу увагу приділено пошукам тілесного жесту, мови тіла, інтонаційних змін, що відображають емоційну динаміку героїні.

Важливою частиною мого аналізу був розгляд подій у кожній сцені, як вони пов'язані між собою та з подіями, які відбувались у мого персонажа раніше. Також я звернула увагу на взаємодію з іншими персонажами і те, як ці стосунки впливають на розвиток подій. Моя мета була - повністю зрозуміти дії свого персонажа, встановити причинно-наслідковий зв'язок та виправдати її у будь-якій ситуації.

Флоренс Бейкер зображена як сильна жінка, яка після смерті чоловіка намагається знайти внутрішній спокій і гідно виховати свого єдиного сина - Дональда, який є сліпим. Її роль є ключовою для розвитку основної сюжетної лінії, оскільки саме через її взаємодію з іншими персонажами відбувається розкриття головних тем п'єси - любові, самопізнання та людських стосунків.

У п'єсі чітко видно зміни Флоренс Бейкер з моменту її першої сцени та останньої.

Флоренс є надзвичайно розумною жінкою. Вона завжди підтримувала свого сина та хотіла щоб його життя склалося найкращим чином.

Для того щоб він вірив у себе, не зважаючи ні на що, вона почала писати серію книгу про маленького Донні, що переміг темряву.

Коли Дон слухав ці історії він ставав впевненішим, а Флоренс, як мати, не могла зупинитись їх писати і щоразу коли її син стикався з певними проблемами - вона писала нову історію про хороброго хлопчика. Вона вкладала у це всю свою душу і несла посил: "Сліпий тільки той, хто не хоче бачити". На жаль, Флоренс також не помічала або не хотіла помічати певні моменти, такі як дорослішання сина, його зміни або прагнення до свободи. Але все це можна виправдати тим, що вона виховувала його сама після смерті чоловіка і її син - це єдина рідна людина, яка була у неї.

Для створення образу Флоренс я вирішила йти від внутрішнього. Ззовні я бачила сильну жінку, яка нікому не дасть образити себе та яка буде захищати свого сина до останнього. Водночас вона дуже ніжна та чутлива, хоч і намагається цього не показувати. У моїй голові це був образ “залізної леді”.

Фінальне втілення ролі Флоренс у виставі було результатом великої кількості репетицій та глибокого аналізу образу. На сцені я намагалася відтворити її емоційну боротьбу, страхи та прагнення до змін, щоб глядачі змогли відчувати глибину її переживань. Важливим і найважчим для мене моментом було втілення фінальної сцени, де Флоренс прийняла важливе для себе рішення, яке змінило не тільки її життя, а і життя інших персонажів у цій п'єсі.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Усі елементи технічного оформлення (костюми, реквізит, декорації) були створені власноруч учасниками дипломної вистави.

Основна стилістика та напрямок визначалися художнім керівником кваліфікаційної роботи - Левом Сомовим. З самого початку було озвучено строге дотримання епохи та місця дії, визначених автором - середина-кінець XX сторіччя, Сполучені Штати Америки.

Світло та музика є дуже важливими у процесі постановки вистави, адже вони створюють атмосферу та занурюють глядача повністю у світ персонажів та у ті події, які з ними відбуваються.

5. ВИСНОВКИ

Під час роботи над дипломною виставою “Шосте почуття”, були реалізовані та виконані завдання, зазначені в п.2.1.

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, а також експлуатовані особливі практичні навички та специфічні техніки, які були опановані під час роботи на парах з профільних предметів та проведення фахових іспитів.

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

Я отримала досвід роботи у виставі, де налічується більше одного складу акторів - навчилася працювати над однією і тією самою роллю разом з іншою людиною (практика “дублю”).

Також, отримала навички адаптації і підлаштовування в ситуаціях, коли доводиться працювати з різними партнерами, що також отримали розподіл на ідентичні ролі. Опанувала правила роботи в театральному ансамблі, що включає в себе не тільки твоїх безпосередніх партнерів, акторів, а також режисера, балетмейстера, світло- та звуко-режисерів.

Опанувала техніку створення образу, для чого знадобилося додаткове проведення науково-пошукових досліджень для знайомства з епохою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Програма бакалаврської підготовки за спеціальністю 026

«Сценічне мистецтво» / КНУТД ; кафедра Сценічного

мистецтва і культури. - Київ : КНУТД, 2021. - 54 с.

Герш, Л. Butterflies Are Free : a comedy in two acts / Leonard

Gershe. - New York : Dramatists Play Service, 1970. - 74 p.

Герш, Л. Ці вільні метелики : п'єса на 2 дії / Леонард Герш ;

пер. з англ. Л. Сомов. - Київ : Театральна біржа, 2024. - 82 с.

ДОДАТКИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ
І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
КАФЕДРА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

Програма атестаційного екзамену
(демонстрації творчого проєкту) студентів групи БАМП – 21

16 червня 12.00

Леонард Герш

ШОСТЕ ПОЧУТТЯ

Керівник творчого проєкту – н.а. України, професор кафедри сценічного
мистецтва і культури

Л.М.СОМОВ

режисер – Лев Сомов

Київ 2025 рік

(вул. Мала Шияновська 2, мистецький простір Ковчег)

Дійові особи та виконавці

Дональд Бейкер — Старченко Олександр

Джил Теннер — Бжеленко Феодосія/Ниципорович Лілія

Флоренс Бейкер — Круцюк Андріана

Ральф Остін — випускник майстерні Єжов Станіслав

Викладачі майстерні

Викладач зі сценічної мови – Алла Бінецьва

Викладач з вокалу – Ірина Білоус

Викладач зі сценічного руху – Назар Майборода