

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Навчально-науковий інститут сучасного мистецтва
Кафедра режисури та акторської майстерності
імені народної артистки України Лариси Хорорець

АНОТАЦІЯ
ДО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ
«ВИКОНАННЯ РОЛІ ВАРВАРИ ЗА П'ЄСОЮ «ФЕНІКС» С. КОТЛЯР»
на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»
зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»,
кваліфікації «Бакалавр сценічного мистецтва,
актор, ведучий театралізованих видовищ»,
освітньо-професійної програми «Акторська майстерність»

Роботу виконала
здобувачка вищої освіти
4 курсу, групи БСМ 12-20/2
Кирилішина Вероніка Андріївна

Керівник творчого проекту -
Професор кафедри режисури
та акторської майстерності
імені народної артистки
України Лариси Хорорець,
заслужений артист України
Зайцев Валерій Павлович

Допустити до захисту
творчого проєкту
Протокол засідання кафедри
№ ___ від _____
Завідувач кафедри –
професор кафедри, народний артист України
_____ Віктор Гирич
(підпис)

Київ – 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ	
1.1. Автор та епоха	5
1.2. Ідейно-тематичний аналіз п'єси «Фенікс» Котляр С.	6
РОЗДІЛ 2. ДІЙОВИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ І РОЛІ	
2.1. Дійовий аналіз п'єси	9
2.2. Дійовий аналіз ролі Варвари	14
РОЗДІЛ 3. ТВОРЧИЙ ЗАДУМ ОБРАЗУ ТА ЙОГО СЦЕНІЧНЕ ВТІЛЕННЯ	
3.1. Творчий задум образу Варвари	23
3.2. Сценічне втілення образу Варвари	23
ВИСНОВКИ	25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	
26 ДОДАТКИ	
27	

ВСТУП

Актуальність теми.

П'єса "Фенікс" викликає цікавість лише коротким описом "Про справжнє життя дівчат у кабаре". На перший погляд, може здатися, що все вже зрозуміло: привабливі, забезпечені дівчата легкої поведінки просто хочуть показати себе і вийти заміж за заможного чоловіка. Але ця п'єса розкриває глибину і складність їхніх переживань та внутрішніх конфліктів, руйнуючи очікувані стереотипи."

Ця вистава розкаже глядачам про життя привабливих, щасливих, самодостатніх, успішних, енергійних і темпераментних дівчат на сцені, які, залишаються покинутими усім світом за кулісами. Доля не посміхається до всіх, і є люди, для яких життя - це безперервна боротьба за виживання.

Здавалося б, що з давніх часів люди живуть з розумінням того, що добре і що погано, і тому існують стереотипи, певні правила та норми, за якими слід жити. Люди власними руками створили свій простір, у якому вони відчують себе не вільно, оскільки бояться осуду, і, в результаті є нещасливі. Кожна людина з дитинства виховується у світі нав'язаних стереотипів і з роками втрачає свою людяність, перестаючи співчувати іншим, а судить їх лише за зовнішнім виглядом. Сучасне покоління намагається змінити цю ситуацію, розриваючи ці кайдани та прагнучи до свободи. Ця п'єса має на меті пробудження співчуття та розуміння страждань та проблем інших людей, які борються зі світом.

Після ознайомлення з п'єсою виникло бажання передати її зміст у більш легкій формі, тому ми вирішили додати музичні епізоди, які зменшать напруженість сюжету.

У п'єсі досліджується проблема взаємин між чоловіком і жінкою, де їхні цінності та погляди на життя різняться.

Також однією з актуальних проблем для України є корупція та безкарність високопосадовців. Засновник кабаре має підозрілі зв'язки з корумпованими особами, які займаються контрабандою і махінаціями. Ця п'єса підкреслює циклічність нелегальних процесів у країні та неефективність владних структур у їх припиненні. Таким чином, чи зможе закон покласти край цій системі у п'єсі?

Мета – створити образ Варвари за п'єсою С. Котляр

Завдання:

1. Визначити проблематику, тему та ідею п'єси.
2. Визначити композицію п'єси.
3. Ознайомитись з особливостями жанру п'єси.
4. Пошук образності у виставі, робота над створенням ролі.

5. Визначити надзавдання, наскрізну дію, створити безперервну лінію дії персонажа.

6. Розкрити етапи сценічного втілення вистави.

Об'єкт дослідження.

П'єса «Фенікс» Котляр С.

Предмет дослідження. Створення образу Варвари у виставі «Фенікс», за п'єсою Котляр.С. (режисер-постановник – Зайцев Валерій Павлович).

Структура анотації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 29 сторінок, основний обсяг – 25 сторінок, список використаних джерел – 1 сторінки (15 найменувань), додатків – 3 сторінки.

РОЗДІЛ 1. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ

1.1. Автор та епоха

П'єса «Фенікс» була написана студенткою 4-го курсу, групи БСМ 12-20/2 Софією Котляр.

Було важко знайти матеріал для дев'яти дівчат та трьох хлопців. Написавши п'єсу, Софія дала змогу кожному студенту відкрити свою сюжетну лінію, зіграти маленьку історію життя свого персонажа. Кожен із студентів зміг повністю проаналізувати свою роль, визначити своє надзавдання, наскрізну дію, конфліктну лінію, тощо.

Ми обрали цей матеріал, оскільки в ньому присутні дуже важливі проблеми сучасності, такі як корупція, зловчинні угруповання, засудження нелегальних дій людини. Кожна з цих проблем впливає на того чи іншого персонажа, та відкриває внутрішні переживання героїв.

Епоха

Нью Йорк XXI століття.

Нічне життя Нью-Йорка зазвичай починається близько опівночі і триває до раннього ранку. У вихідні спостерігається значне зростання відвідуваності, тому, якщо ви плануєте бути присутнім, вам слід придбати квитки заздалегідь і приїхати в клуб якомога раніше. Загалом, Нью-Йорк – це «місто, яке ніколи не спить», і кожна людина має побувати туди хоч раз у своєму житті. Крім того, ви можете бути впевнені, що ви будете повністю вражені яскравою атмосферою міста та привабливим шармом.

Нічне життя Нью-Йорка – це веселощі та захоплюючі заходи. Місто обійме вас з розпростертими обіймами і розважатиме до останнього дня, незалежно від того, хто ви і звідки. Криті, антикварні бари, бари з терасами, лазні, таверни та нічні клуби Нью-Йорка – лише деякі з фантастичних варіантів нічного життя, доступних у місті. Ви також можете випити й потанцювати під живу музику у будь-якому клубі міста. Перебуваючи в місті, не пропустіть захоплююче нічне життя Нью-Йорка, міста, яке ніколи не спить.

Топ-5 нічних клубів Нью-Йорка

Звичайно, у столиці світу зосереджені найгучніші, епатажні та незвичайні нічні заклади, завітавши до яких, ви не забудете цю вечірку до кінця життя. Якщо шукаєте особливих відчуттів та справжнього свята, варто звернути увагу на ці нічні клуби Нью-Йорка:

Sorcasabana — головний нічний клуб міста, що вміщує до 4 тисяч гостей. Тут дотримуються суворого дрес-коду;

Element — найекстравагантніший клуб Нью-Йорка. Знаменитий старовинною архітектурою та незвичайними вечірками;

Webster Hall — клуб із віковою історією, в якому регулярно виступають світові зірки: Мадонна, Принц, Стінг, група KISS, а також проводяться церемонії нагородження Греммі та MTV;

Racha— дворазовий переможець у номінації Best Super club від Club World Awards;

Cielo— улюблене місце досвідчених меломанів, оскільки тут виступають найкращі діджеї США. Не дивуйтеся, якщо вам подадуть напій у пляшці — це місцева фішка.

1.2.Ідейно-тематичний аналіз п'єси «Фенікс»

Сюжет п'єси «Фенікс»

Після феєричного виступу фантастичних дівчат ми одразу переміщуємось у закулісся , де бачимо їхнє справжнє життя і їх взаємовідносини та конфлікт з новенькою. Після конфлікту дівчат, в гримерці залишається Варвара, яка готується до зустрічі з Генрі, але в гримерку несподівано заходить Деймон та запрошує Варвару до ресторану, але вона відмовилась, після чого сумний Деймон залишив її. Потім Варвара зустрічається зі своїм коханим Генрі по сумісництву директором кабаре. Їхня розмова призвела до загострення відносин, через різні погляди на життя, несподівано їхню розмову перериває Мері співзасновниця кабаре, Варвара йде чекати Генрі для продовження вечора і підслухала їхню розмову, в якій йшла мова про «крису» в кабаре, з'ясовується, що це хтось із колективу. Наступного дня

дівчата приходять на роботу і застають перевернуті стільці Грети та Лоли, після чого це спричинило конфлікт Грети та Кетрін, які колись були близькими подругами, але Кетрін вкрала у Грети хлопця. Конфлікт доводить Грету до піку емоцій, після чого вона вибігає з гримерки, на цих емоціях Аїда розповіла свою трагічну історію життя і чому саме їй довелося працювати у цьому закладі. Перериває цей сумний момент Алекс, балетмейстер дівчат, своїм піднесенням настроєм змінює атмосферу. Потім він розказав, що його викликав Генрі до себе, в результаті чого з'ясовується, що у колективі з'явилася «криса». Дівчата шоковані, та народжується проблема, що поєднує їх.

Готуючись до наступного номеру, дівчата підраховують зароблені гроші, які вкрала Грета, поява Лоли у гримерці з букетом квітів з доларів, та слухають захоплюючу історію життя Ази, яка ніколи про себе не розповідала. Але піднесений настрій дівчат перериває поява Мері, яка зустрівшись поглядом з Варварою, починає конфлікт. Варвара дізнається про стосунки між Мері та Генрі, а Мері продовжує пошуки «криси».

Після виступу дівчата повертаються до гримерки та застають конфлікт Кіри та Раміни, які намагаються дізнатися хто «криса», це призводить до чутливих монологів дівчат. До гримерки заходить Алекс та наголошує про 10-річчя Феніксу і відправляє дівчат додому, але у не тверезому стані в гримерку заходить Деймон, який зізнається у коханні Варварі, після відмови Деймон виходить з гримерки та йде на сцену, на якій сидить Лола, співаючи пісню. Деймон перериває її та просить поговорити з ним. Після їхнього діалогу, Лолу та Деймона бачать Мері та Генрі і виганяють їх. Співзасновники переглядають нелегальний товар, який будуть продавати на завтрашньому святі. Обговорюють пошук «криси» та на фоні конфлікту переходять до пристрасті.

День X, до гримерки заходить Грета та своєю промовою об'єднує дівчат, після чого починається аукціон та виступ, але свято переривають правоохоронні органи, головних серед них - Алекс. Це стає шоком для усіх, і їх забирають у відділок, Генрі було засуджено. Клуб «Фенікс» закрили, і знову з'являється оголошення про набір танцівниць у кабаре.

Тема п'єси. Оповідь, про життя танцівниць та інших дійових осіб із кабаре, зображення їхнього реального життя на сцені та закуліссям.

Ідея п'єси. Викриття неправомірних контрабандних угруповань, що призводить до нехтування особистістю підлеглих. Виправдати аморальні дії

танцівниць клубу, які змушені від безвихідності спускатися на дно суспільства та пригнічувати себе.

Основна думка. Показати життя людей яких світ тільки засуджує , а не намагається зрозуміти чи допомогти.

Проблематика твору

Одна з головних проблем п'єси - це нерозуміння людей з хорошою долею-людей які змушені від безвихідності спускатися на дно суспільства і пригнічувати себе. Та стіна покинутості соціумом у певній мірі знайома кожному.

Усі персонажі мають невдале особисте життя і важкий досвід минулого, через який змушені працювати у кабаре. Кожна з дівчат мріє про вільне існування без проблем і осуду.

Також порушується проблеми залежності: це ігроманія, паління, а також торгівля коштовним камінням, проблема «легких грошей», проблема кохання взаємного та не взаємного. Люди навіть не помічають , як стають залежні від простих речей, а тому не в змозі нічого змінити.

Любовним трикутником вже нікого не здивуєш, але руйнівна сила, яку провокує зрада, складно стримати. Коли люди не здатні побудувати відносини і не йдуть на компроміс – це викликає руйнування кохання, а згодом і розлучення, через непорозуміння. Швидкоплинна пристрасть зруйнувала дуже багато родин і життів.

Ще більш важлива проблема – корупція. Відвідувачі кабаре – це впливові люди, що за для своєї наживи погубили багато життів. Через незахищеність простого народу від шахрайства ламаються людські долі. Але у нашому випадку справедливість переможе і кривдники отримають по заслугах.

РОЗДІЛ 2. ДІЙОВИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ І РОЛІ

2.1. Дійовий аналіз п'єси

Фабула п'єси.

1. Пророцтво Ази.
2. Мері говорить про “крису” у колективі.
3. Варвара підслуховує розмову та розповідає дівчатам.
4. Дівчата підзрюють один одного у зраді.
5. Сварка між Мері та Варварою.
6. Обговорення між Мері та Генрі про аукціон коштовного каміння.
7. Початок вечора, поява агента ЦРУ.
8. монолог Алекса про своє трагічне минуле.

Місце подій. Нью Йорк ХХІ століття.

Час, в якому відбуваються події. Події у п'єсі «Фенікс» відбуваються у ХХІ столітті – вказує авторка. Весна. Графік роботи 17:00-2:00.

Дійові особи п'єси.

1. Генрі – Засновник кабаре.
2. Мері – Співзасновник кабаре, оперна вокалістка.
3. Деймон – конферансьє , вокаліст.
4. Алекс – балетмейстер, агент під прикриттям.
5. Варвара – Танцівниця, друга половинка Генрі.
6. Грета – Танцівниця, дочки мафіозі – друга Генрі.
7. Кетрін – Танцівниця, повія.
8. Раміна – Танцівниця, новенька у колективі.
9. Кіра – Танцівниця, дочка впливового чоловіка.
10. Лола – Танцівниця, у минулому мала свою рок групу.
11. Аза – Танцівниця, ворожка,
12. Аїда – Танцівниця, мати-одиначка

Композиція п'єси

Вихідна подія- злиття інформації про кабаре правоохоронним органам.

Експозиція – гадання Ази на картах, та пророчі слова.

Зав'язка– Мері розповідає Генрі про «крису» у колективі.

Розвиток дії –

- Поява Алекса, дівчата визнають про злиття інформації
- Сварка Варвари і Мері
- Розмова дівчат про підозру щодо “криси”
- Криза у стосунках у Генрі та Варвари та втрата дружніх стосунків між Деймоном та Варварою
- Підготовка коштовного каміння для аукціону
- Примирення дівчат
- Оголошення початку свята Деймоном.

Кульмінація – Агент ЦРУ проникає у кабаре, Алекс відкриває свою таємницю.

Розв'язка – Здійснення пророцтва Ази.

Конфлікт п'єси

Головним конфліктом п'єси є нехтування законом та зневага суспільних проблем. Через загострення ситуації з контрабандою, Алекс вирішує розсекретити та вивести на чисту воду всіх багатіїв, які причетні до нелегальних перевезень коштовного каміння. Один з головних злочинців є Генрі, який протягом багатьох років займається не законним продажом дорогоцінних каменів. Це боротьба зла та добра, злочину та правосуддя. Але все ж таки закон перемагає, всіх злочинців було затримано. Цікавим є фінал п'єси, який показує циклічність цього конфлікту. Він показує, що скільки б не було затримано злочинних угруповань, і скільки б правоохоронні органи не зупиняли злочинні дії, все одно знайдуться люди, які будуть вчиняти зло.

Також один з конфліктів - це нехтування чужими почуттями, непорозуміння між персонажами. Кожна з дівчат не може знайти спільну мову, а коли дізнаються про “крису” в колективі, ще більше загострюються стосунки між ними. Розкриваючи свої історії життя, дівчата стають більш чутливими та глибше розуміють одна одну.

Ще один з конфліктів який є не головний, але не менш актуальний. Це тема кохання та кризи у стосунках. Почуття, які не вгамовуються з часом і беруть верх та причиняють руйнівну силу для інших. Саме так Мері і Генрі, пробуджуючи свої минулі почуття, зневажають почуттями Варвари, а Варвара в свою чергу розбиває серце Деймона, який руйнує їхню міцну дружбу, та взаємовідносини.

Особливості жанру

П'єса "Фенікс" за жанром психологічно-детективна драма. Вона розкриває конфлікти між індивідуумом та суспільством через призму людських почуттів і емоцій. Особлива увага приділяється внутрішньому світу персонажів, їхнім вчинкам та діям. Дії героїв у цій психологічній драмі, як правило, мають свої пояснення та мотиви.

П'єса Фенікс розкриває внутрішній світ кожного з персонажів, з'ясовує їхні переживання та проблеми у житті. Психологічна драма показує важливі суспільні питання, які відкриваються завдяки персонажам. У цій п'єсі є такі суспільні проблеми як залежність від нікотину, азартних ігор, від грошей, а також нелегальні зв'язки, перевезення заборонених товарів у межах країни. Також присутня детективна сторона п'єси. У якій розкривається таємниця, яка пов'язана із злочином у минулому. Головними особливостями детективу є: наявність таємниці, пов'язаної із злочином, злочинець, майже завжди одинак, сюжет детективу - шлях розслідування злочину, передбачуваність фіналу, зло карається.

Коротка характеристика дійових осіб:

Мері - вона завжди мріяла стати вокалісткою і присвятила своє життя цій справі. Незабаром вона отримала можливість співати в оперному театрі, але через недостатнє фінансування театр закрили. Потім вона зустріла Генрі, який розповів, що відкриває кабаре, і вони стали співвласниками закладу. Вона має легкий характер і творчий підхід до життя, але одночасно виявляється зарозумілою, строгою, іноді непостійною та запальною. Зовнішньо вона екстравагантна. У неї сформувався комплекс неповноцінності через те, що зазнала провалу після закриття театру. Вона вважає себе справжньою королевою і ставиться до інших членів колективу з певною заздрістю та гордістю. 35 років.

Генрі - Директор кабаре. З самого дитинства зростав у банді, одним із засновників якої був його батько. Він виростив його черствим, холоднокровним, та сильним. Він вміло користується людьми, та проводить незаконні торгівлі дорогоцінними каменями. 36 років.

Лола - 20 років. Одна із засновників музичної групи, з якої потім її зрадивши вигнали. Вона має повну, достатньо сувору сім'ю, яка складається з батька, матері і старшої сестри. Після того, як її гурт розпався, а мати захворіла, вона вирішила приєднатися до кабаре. Тепер вона не може повернутися додому, оскільки не готова відкрито розповісти батькам про свою роботу в кабаре. Вона прагне

відновити свою музичну кар'єру і живе своєю мрією. Її характер романтичний, добродушний, але водночас вона досить недовірлива, не розповідає багато про себе і майже не спілкується з іншими.

Кіра - 19 років. Дівчина народилася в багатій родині, як єдина дитина. Її батьки були заможними і виховували її, намагаючись зробити з неї ідеальну доньку, яка відповідала б їхнім високим стандартам. Вони мріяли, щоб вона стала обличчям сім'ї та ідеалом для інших. Вона вступила до юридичного інституту за бажанням батьків, але невдовзі вирішила змінити спеціальність і перевелася на дизайнерський факультет, де завжди мріяла навчатися. Зараз вона шиє костюми для всього колективу.

Щоб протистояти своїм батькам, вона також почала працювати в кабаре, не зважаючи на їхнє засудження, оскільки це не відповідало загальним ідеалам її аристократичної родини. Вона почала пробувати заборонені речі та створювати своє життя самостійно.

Вона намагається довести собі і оточуючим, що вона є чимось більшим, ніж просто донька багатих батьків, і може досягти успіху самостійно. Вона задирається до інших і намагається підкреслити свою власну важливість, навіть за рахунок інших.

Вона дружить з Кетрін, яка є для неї своєрідним авторитетом, оскільки вона все своє життя жила під контролем батьків і не може самостійно мислити.

За характером вона високомірна, егоїстична, капризна, елегантна — відповідно до виховання, хоча вона намагається вести себе менш формально.

Алекс – агент ЦРУ під прикриттям. 5 років видавав з себе гея, щоб добратися до правди, та зловити на гарячому всю нелегальну контрбандну спілку. У дитинстві один з членів контрабанди вбив батька Алекса, відтоді він вирішив покарати, цих людей та здійснити правосуддя.

Варвара - 23 роки. Кохана Генрі. Навчається на мистецтвознавця на бюджеті. Вона належить до малозабезпеченої родини і має трьох братів і одну сестру. Щоб допомогти своїм батькам з фінансами, вона почала працювати в кабаре. Спочатку вона працювала офіціанткою, але пізніше, завдяки знайомству з Генрі і іншими дівчатами, почала виступати як танцівниця.

Варвара - гарна, ніжна, добродушна і приємна дівчина, яка завжди стоїть на своєму. Вона мріє про увагу і серйозні стосунки з коханою людиною.

Грета - 19 років. Дівчина з мафіозної родини, вихована під крилом Генрі. Вона живе сама, батько помер, а мати знаходиться за кордоном. Щоб захистити себе, вона працює у кабаре, де має захист. Вона приваблива, сувора і живе за

чіткими принципами. Хоча вона може бути вимогливою, вона завжди захищає своїх друзів і не забуває про тих, хто заслуговує на кару. Вона прагне стати лідером і має в собі вроджену схильність до цього. Вона чітко визначає свої кордони і завжди готова їх відстоювати.

Кетрін - Ця молода дівчина - харизматична, розумна, красива і сексуальна. Вона завжди шукає наживу з багатих чоловіків, витягає з них все, що може, і тримає їх на короткому повідку. Її батько покинув їх з матір'ю, коли їй було лише 10 років, тому вона не сприймає чоловіків серйозно і вважає, що всі вони однакові. Вона завжди мріяла про забезпечене життя, але, на жаль, виростила її лише мати, живучи в середньому достатку. Зараз вона максимально прагне здійснити всі свої плани, але живе, концентруючись на миттєвості. Вона спілкується і допомагає своїй мамі. Тільки собі вона довіряє по-справжньому.

Раміна - 21 рік. У шкільні роки вона закохалась у хлопця з поганими звичками. Вона намагалась змінити його, але це лише дратувало його, і вони неодноразово розходилися. Коли він програв великий борг і вирішив втекти з міста у Нью-Йорк, він запропонував їй приєднатися. Проте його погані звички не зникли. Коли він знову програв гроші, вона почала грати з ним, щоб його врятувати, але також програла. Його схопили і посадили в в'язницю, і тепер їй доводиться відпрацьовувати борг. Вона вірить, що як тільки вони звільнять його з в'язниці, він позбудеться поганих звичок, і вони зможуть бути разом. Її залежність від азартних ігор базується на "співзалежності від хлопця" і "синдромі рятівника".

Деймон – Був співаком у театрі разом із Мері. Після закриття театру довго не міг знайти роботу. Мері запропонувала йому співати у кабаре, на що Деймон відразу погодився. Цей хлопець добрий, чесний, щирий, талановий та романтичний.

Аза - 20 років. Циганка у вигнанні з табору. Через її чисту душу та щире серце вона не змогла знаходитись разом зі своєю сім'єю через їхні не чисті маніпуляції та обман людей. На фестивалі у Мексиці зустріла свого коханого який потім зник з її життя, але карти Ази сказали, що вона ще побачить його у кабаре “Фенікс”, тому вона прийшла працювати танцівницею.

Аїда - Аїда - 25 років. Вона була єдиною дитиною у своїй сім'ї. Її батьки загинули в автокатастрофі, коли їй було 12 років. Після цього вона жила у дитячому будинку, де й познайомилася з майбутнім чоловіком, який був на три роки старший за неї. Після випуску з дитячого будинку вони одружилися.

Проте після весілля все пішло шкереберть. Чоловік неодноразово піднімав на неї руку. Останньою краплею стала зрада з її найкращою подругою, після того,

як народилася їхня дитина. Вона має сильний характер, є вольовою і доброю. Вона не терпить несправедливості і завжди намагається допомогти тим, хто потребує. Вона почала працювати в кабаре тільки через те, що там платять гарні гроші, і це дає їй можливість більше проводити час з дитиною.

2.2. Дійовий аналіз ролі

Лінія ролі Варвари

Вихідна подія Варвари

Варварі 25 років. Дівчина з провінційного міста Міddlтаун. З малозапеченої сім'ї. Тато працює слюсарем, любить залишитися після роботи випити алкоголю зі своїми колегами. Зовсім не приділяє уваги своїм дітям, постійно свариться з жінкою, і майже ніколи не приносить зарплатню в сім'ю. Мама любляча, дуже добра, чистосердечна, через нестачу грошей була змушена приділяти менше уваги дітям, щоб піти працювати нянею у знатну сім'ю.

З малечку Варвара доглядала своїх трьох сестрами та братиком. Вона любила їх як своїх власних.

З самого дитинства Варвара була дуже талановита дівчинка, займалася танцями, співала, грала на фортепіано, а також дуже цікавилася мистецтвом та писала вірші. Після закінчення школи вона вступила у вищий навчальний заклад у Нью-Йорку на мистецтвознавця. Через від'їзд Варвари на навчання, матері довелося кинути роботу та повернутися до обов'язків материнства. У сім'ї стало скрутне становище з фінансами, тому Варвара почала шукати роботу, щоб забезпечувати своє життя, навчання та допомагати грошима сім'ї. Знайти роботу було важко, Варвара кожного дня навчалася та не мала диплому про освіту, щоб влаштуватися на нормальну роботу. Вона знайшла вакансію офіціантки у нічному кабаре "Фенікс". З таким графіком як у кабаре, вона могла спокійно навчатися та працювати одночасно. Почавши працювати офіціанткою, вона познайомилася з дівчатами-танцівницями, зі співаком Деймоном та директором кабаре Генрі. Зрозумівши, що тут працюють хороші люди, у яких є також свої проблеми і через це вони вимушені працювати тут, Варвара почала також працювати танцівницею. З першого дня побачивши директора кабаре Генрі, Варвара закохалася у нього,

згодом дізнавшись, що це взаємно, вони почали зустрічатись, аж поки не завелась “криса”.

Надзавдання

З самого дитинства Варварі не вистачало уваги від батьків. Батько завжди був відсутній у житті сім’ї, працював на низько оплочуваній роботі, проводив час з друзями. Мати майже не доглядала за дітьми, тому що більшість часу працювала. Більшу частину часу доглядати за братами і сестрою приходилось Варварі. Через це, у своєму 23-річному віці, вона вже хоче мати свою сім’ю та дітей.

Коли вона знайомиться з Генрі, вона бачить у ньому образ ідеального чоловіка. Відповідальний, заможний, має цілі на життя, мужній, романтичний, стресостійкий, турботливий, тощо. У запропонованих обставинах п’єси їхні стосунки тривають 3 роки. І головною проблемою відносин, стала нестача увага від Генрі. Власник кабере, вже тривалий час зайнятий своїми справами, більшість часу проводить на роботі чи бізнес зустрічах.

Варвара прагне бути щасливою, прагне взаємного кохання та побудувати сім’ю з Генрі.

Наскрізна дія

Варвара прагне зберегти стосунки і побудувати сім’ю. Весь час Варвара намагається жити щасливо у колі близьких людей. Але ніби навмисно світ зіштовхує її з проблемами і конфліктами. Цінності і ствердження Варвари настільки тверді, що вона без коливань відстоює їх навіть нехтуючи чужими почуттями.

Вона буде робити всі можливі дії: відверта розмова з Генрі, відмова у побаченні з Деймоном, сварка з Мері, привселюдне зізнання у коханні до Генрі, розрив дружніх стосунків через почуття Деймона.

Зерно ролі- Хмара

Хмара як і Варвара мають спільні ключові риси. Хмара приємна, мрійлива, світла, чиста та міцна духом. Іноді вона може завдати шкоду іншим та призвести до бурі. Варварі дуже властиві такі риси характеру, тому що хоч вона і добра, але не дозволяє чужим людям ображати її, вона може постояти за себе та захистити слабших.

Конфлікти ролі

Головний конфлікт у Варвари з Мері. Через кризу у стосунках Варвара починає шукати відповіді, чому Генрі не приділяє їй увагу, чому їхні стосунки не розвиваються. Після того як Мері побачила Генрі і Варвару разом на сцені, Варвара вийшла чекати Генрі на вулицю, але почувши діалог про «крису», вирішила затриматись, вона почула що у колективі завелась “криса”, та почала підозрювати Генрі у зраді. Після цього ставлення до Мері сильно погіршилось, кожен раз як Мері заходила у гримерку, Варварі було не по собі. Пік конфлікту між Мері та Варварою відбувається у гримерці перед виходом дівчат на сцену, говоривши з Алексом Мері зачіпає Варвару, на що Варвара не може змовчати та вступає у сварку. Варвара дізнається про кохання між Генрі та Мері, але запевняє Мері, що Генрі ніколи не кохав її так як Варвару. Варвара дає зрозуміти Мері, що не може бути “крисою”, що вона ніколи б не змогла зрадити Генрі, тому що кохає його усім серцем як і він її. Мері не знаходить більше аргументів і Варвара закінчує цей діалог.

Ще один конфлікт у Варвари з Генрі. Починається цей конфлікт з моменту, коли Варвара довгий час не зустрічалася з Генрі та прийшла до нього після робочого дня. Запитавши, що трапилось і чому він не приділяє їй часу, вона читає вірш, щоб зізнатися черговий раз у своїх почуттях. Після цього вона говорить, що хоче дітей від Генріта повноцінну сім'ю. Генрі відмовляє Варварі та говорить, що вона не готова до цього, що їй треба підрости та перестати витратити гроші, щоб допомогти сім'ї, оплатити навчання. Це обурює Варвару та приводить її у розпач, вона розуміє, що Генрі не на стільки сильно кохає її та не бачить її у ролі майбутньої дружини. Після того як їхню розмову перебиває Мері, Варвара підслуховує розмову Генрі та Мері, і розуміє, що Генрі давно закоханий у Мері, вона його перше кохання, це приводить Варвару до поганих думок та перевірки правдивості його почуттів.

Коли Мері говорить Варварі за їхні з Генрі минулі стосунки, та що він і досі кохає її і завжди буде кохати. Варвара остаточно розуміє, що весь цей час Генрі обманював її та робив вигляд, що кохає її. Але через свою стриманість та силу духу, Варвара продовжує захищати їхні почуття з Генрі.

Піком емоційного сплеску було зізнання у коханні Деймоном, Варвара відчула всю біль невзаємного кохання, і якби вона не розуміла, що Деймон набагато кращий від Генрі, що він кохає її чисто та по справжньому, що він завжди був поряд та підтримував її у всіх проблемах, але вона не може бути з ним і

вимушена втратити близького друга та розбити серце Деймону через сильне кохання до Генрі. У цей момент вона ненавидить і себе, і Генрі.

Внутрішній конфлікт.

Деймон та Варвара спілкуються як кращі друзі вже довгий час, він завжди піклується про Варвару, допомагає їй та намагається застерегти від небезпеки. Коли Демон зізнається у коханні Варварі, це викликає у неї почуття провини, смутку, жалю та розуміння, що їхній дружбі кінець. Варвара відчуває, що якщо б вона не кохала так сильно та безповоротно Генрі, вона б змогла дати шанс Деймону та спробувати перевести їхні дружні стосунки у кохання. Вона відчуває ненависть до Генрі та безвихідність ситуації з Деймоном, якби вона не хотіла відповісти йому взаємно, розуміючи, що Деймон би дав їй у стосунках набагато більше уваги, турботи та любові, вона змушена розбити серце своєму найкращому другові, та закінчити їхнє спілкування.

Розбір найголовніших сцен Варвари Сцена 3

Основною задачею Варвари у цій сцені є зберегти дружні відносини з Деймоном.

Коли Деймон заходить у пусту гримерку, де Варвара готується до зустрічі з Генрі, він починає розмову про Мері та віддалені теми, але Варвара розуміє, що він хоче сказати зовсім інше. Зробивши вигляд, що не розуміє цього Варвара продовжує готуватись до зустрічі з Генрі. Деймон, зібравшись із думками, все ж таки кличе її у ресторан. Варварі не залишається нічого, окрім як холодно відмовити йому.

Сцена 4

Ця сцена є найважливішою для мого персонажа, саме у цій сцені Варвара намагається привернути увагу Генрі, з'ясувати їхні взаємовідносини та спробувати побудувати сім'ю.

Починаючи розмову, вона старається зрозуміти проблеми та причину, чому Генрі останнім часом такий віддалений від неї. Після цього Варвара читає йому вірш, який написала сама. У цьому вірші вона просить Генрі кохати її як і колись, зізнаючись у почуттях вона говорить, що хоче сім'ї та дітей, на що Генрі відреагував негативно, пояснюючи, що це ще не на часі. Зрозумівши його та прийнявши його думку, щоб не розвивати конфлікт, Варвара вирішує відкласти цю розмову.

Сцена 6

Основною задачею цієї сцени є довести щирість почуттів Генрі до Варвари та Варвари до Генрі.

Зайшовши до гримерки, вона зіткнулась поглядом з Мері. Сівши до свого гримерного столика, Варвара почала готуватись до виходу на сцену. Почувши розмову Мері та Алекса, яка навмисно хотіла зачепити Варвару, вона не витримала та почала конфлікт з Мері, почувши про минулі стосунки які були у Мері і Генрі та про не забуті почуття. Варвара не витримала цих слів та почала відстоювати своє кохання, намагаючись зачепити Мері. Конфлікт доводить Варвару до сліз, сказавши останнє слово, вона вибігає з гримерки.

Сцена 9

Ця сцена дуже складна для Варвари. Після всіх подій у кабаре, вона старається бути подалі від конфліктів, тому що вони їй вже набридли. Сварка з Мері та проблеми у стосунках з Генрі призводять до розпаду Варвари. Напередодні 10-ліття Феніксу, Алекс відправив дівчат раніше додому, втомлена Варвара бачить Деймона, який перевертаючи стільці у гримерці у не тверезому стані зізнається у почуттях, на що Варвара відповідає, що кохає Генрі і цим розбиває серце Деймона та їхню дружбу.

Взаємовідносини Варвари з іншими персонажами

Варвара добра та сердечна дівчина, тому майже всі дівчата відчувають до неї емпатію. Дівчата та чоловіча сторона учасників кабаре добре ставляться до неї. Варвара також намагається ставитись до всіх персонажів з розумінням, що у кожного є свої проблеми у житті, і їхнім вчинкам є логічні виправдання.

Кіра та Кетрін настільки зайняті “товстими гаманцями”, що майже не цікавляться життям Варвари, вони мало спілкуються та ніколи не проводять час разом поза межами роботи. Варвара не розділяє їхні цінності та інтереси життя. Навіть після конфлікту між Кетрін та Гретою, Варвара зрозуміла позицію Кетрін, чому вона так вчинила з Гретою, а саме через її стосунки з батьком, який пішов від мами, коли Кетрін була ще дитиною. Але при сварці Варвара стала на захист Грети, тому що з нею у неї більш близькі стосунки.

Грета та Варвара близькі подруги, причиною цього став Генрі, який познайомив їх ближче, він опікується про Грету як про свою доньку, проводить з нею час та кличе Варвару на зустріч з нею. Завдяки цьому вони здружилися та

почали спілкуватися. Варвара розділяє погляди та інтереси Грети та вважає її сердечною людиною, хоча при дівчатах вона такою не здається.

Такою ж доброю та чуйною Варвара вважає Лолу. Дівчина, яка пережила багато труднощів у житті, такі як хвороба матері та вигнання з музичної групи, дає зрозуміти Варварі, що це людина з добрим серцем, якому багато разів робили боляче. Грета та Лола знаходять у Варварі багато спільних рис характеру, тому можуть їй довіряти. Ці дві дівчини - люди, яким Варвара посправжньому довіряє та вважає подругами, як і вони її.

Аїда хоч і не набагато старша від Варвари, але через свій досвід та мудрість ставиться до неї як до доньки, вона намагається показати на своїх помилках минулого, як не бажано вчиняти в певних ситуаціях. Варвара прислуховується до її слів і розуміє, що Аїда не хоче їй злата старається застерегти її від нього.

Варвара дуже мрійлива дівчина, яка любить долучатися до творчості, духовності, вірить у магію та магичні сили. Саме це відгукнулося у Азі, вона завжди в собі шукає щось нове, має чисту душу та щире добре серце. Варвара вважає Азу світлою людиною у колективі і дуже вірить у її гадання на картах. Через це Варвара своїми діями, сама того не знаючи, робить пророцтво Ази дійсністю. Аза не дуже компанійська людина, любить залишатися на одинці з собою, але до Варвари вона відноситься дуже добре та вважає, що її душа світла, чиста та щира.

Одна з дівчат, до якої Варвара ставиться з обережністю, це - Раміна. Так як вона новенька і про неї нічого не відомо, на перший погляд здалося, що вона залежна від азартних ігор. У першій сцені Варвара навіть приревнувала Генрі до Раміни, бо саме він її покликав відпрацювати борг у кабаре. Але згодом її ставлення покращується, адже почувши історію, чому їй прийшлося працювати у "Феніксі", Варвара зрозуміла якою сильною та цілеспрямованою є ця дівчина. Раміна відноситься до усіх з обережністю, але знаходить у Варварі риси, які їй близькі, бачить яка вона співчутлива та сердечна людина.

Якою б не була Варвара, щирою, світлою та доброю, але коли розмова йде про кохання, вона буде робити все, щоб зберегти його. І найбільшою перешкодою зміцнення їхніх відносин з Генрі, є Мері. Людина, яка принижує інших, самозакохана, високомірна, має черстве серце, а якщо точніше, вона його не має. Ще незнаючи про почуття Генрі та Мері, Варвара не може знаходитись з Мері в одній кімнаті. Вона відчуває наскільки ця людина цинічна, меркантильна, зла, егоїстична, заздрісна. Кожен її прихід у гримерку дівчат, викликає бурю негативних емоцій не тільки у Варвари, а і у всіх дівчат. Після того як Варвара

взнає про відносини між Генрі та Мері, вона намагається захистити їхнє кохання з Генріта не падає у розпач. Впродовж всієї п'єси ставлення Варвари до Мері стає все більш негативним.

Головним захистом та притулком для себе Варвара бачить Генрі. Це Людина, яку Варвара чисто та наївно кохає усім серцем. Це її перше і найбільше кохання. Вона довіряє йому, слухає усі його поради, погоджується з його думками та рішеннями, підтримує його, дарує йому турботу, кохання та весь свій час. Вона завжди чекає зустрічі з ним та засмучується, коли вони довго не бачаться. Кожного разу намагається зробити їхні відносини міцнішими. Хочє побудувати з ним сім'ю та старається зробити для цього все що в її силах. Генрі також кохає Варвару, але не так як Мері. Він знайшов у ній чистоту, щирість і наївність, що його приваблює. Він відноситься до неї як до маленької дівчинки, яка ще незнає, що таке справжнє доросле життя.

Душа компанії та найвеселіший і позитивний персонаж - це Алекс. Варвара любить його за цей позитив, який він приносить у цей суцільний проблемний світ. Кожного разу після важкого дня, або чергової сварки дівчат, він своїм появленням зводить все нанівець. Варвара може з ним радитися щодо манікюру або зачіски, і це завжди дуже весело та мило. Вона сприймає його як свою подружку, з якою ніколи не буває сумно.

Справжній друг для Варвари - Деймон. Він дуже турботливий, щирий, веселий, завжди прийде на допомогу, проводить з Варварою багато часу разом, намагається бути поруч біля неї. Варвара вважає його справжнім другом, якому можна довіряти, розповідати всі таємниці, посміятися, погуляти. Найголовнішою головною рисою за що Варвара вдячна Деймону, це вміння слухати її. Завжди коли Варвара з ним спілкується на будь-які теми, Деймон з великою цікавістю слухає та розмовляє з нею, дає їй поради і завжди допомагає.

Характеристика персонажа за допомогою цитат

«Варваро, ти їдеш з нами в клуб пити чай?», - показує дружні відносини між Варварою та Гретою.

«Деймон: Яка ж ти красуня!»

«Варвара: До речі! Ти сьогодні дуже круто заспівав».

«Варвара: А я вважаю що ти кращий за неї за факт залишається фактом» - гарне ставлення до Деймона, та показ дружніх стосунків.

«Варвара: Досвід досвідом, а талант - справа інша. Тим більше , я вважаю що вона не дає тобі повністю розкритися на сцені, щоб ти не затьмарив її». - показує ставлення до Мері.

«Деймон: Слухай, а ходімо зі мною до італійського ресторану?».- Деймон натякає на закоханість у Варвару.

«Варвара: Щоб із тобою побути! Хіба ти не радий? Останнім часом ти такий задумливий! Щось сталось?» - переживання за свого коханого Генрі.

«Варвара: Гарний...Ось, значить, чим твої думки зайняті! А мої думки – лише про нас.

Так хочу я щоб ти мене любив, Щоб
образ пестив ніжними очами, Щоб
обрис тіла поглядом обводив.

Магічне сяйво струменіло між світами.

Так хочу я , щоб ти мене любив.» - признання у почуттях до Генрі , та прагнення більшої уваги.

«Варвара:Хочу сім'ю і дітей, з такими ж красивими очима, як у тебе.» - прагнення створити сім'ю

«Генрі: Потрібно ще дорости до того, щоби мати дітей. І якщо ти будеш витратити всі ті бабки, які заробляєш, допомагаючи своїй сім'ї і оплачуючи нікому не потрібний диплом, то на своїх дітей і не розраховуй.»- різка відмова Варварі у створенні сім'ї .

«Варвара: Серце повинно вміти кохати.» - знецінення почуттів Мері та Генрі Варварою.

«Мері: Твій кавалер давно закоханий у мене. Я - його перше і єдине кохання, і так буде завжди! А ти – та ти всього лише іграшка для розваги. Ніщо.» - приниження Варвари при всіх дівчатах.

«Мері: Може, тобі заплатили? Може ти винюхуєш щось? Тобі ж потрібні гроші.»

«Мері: Ти навіть його справжнього імені не знаєш.»

«Деймон: Варваро! Ти ж не така як усі ... Ти не повинна бути в цьому жахливому місці! Воно погубить тебе! Як і погубить цей ідіот Генрі!»

«Деймон: Варваро, я боюся втратити тебе! Я ненавиджу Генрі... Я кохаю тебе, Варваро!!!»

«Деймон: П'ятий лот - Варвара! Селеніт – камінь душевної доброти та м'якості. Дарує своєму власнику ніжність, Дарує мир та спокій. - характеристика Варвари через каміння.»

РОЗДІЛ 3. ТВОРЧИЙ ЗАДУМ ОБРАЗУ ТА ЙОГО СЦЕНІЧНЕ ВТІЛЕННЯ

3.1 Творчий задум образу Варвари

Характер та характерність Варвари

З самого народження Варвара була дуже добра, щедра, милосердна, ввічлива дівчинка, вона завжди допомагала батькам, доглядала за усіма сестричками та братиком, любила тварин. Вона завжди вмiла прощати та розуміти людей. Варвара цікавиться кожною історією долі дівчат з колективу, та засмучується, слухаючи про трагічні події їхнього життя.

Варвара має дуже м'яку пластику, завдяки тренуванням танцямище з самого дитинства.

Володіє граційними та легкими рухами рук, завдяки грі на фортепіано.

Вона постійно покушує губи, через знервованість та високу тривожність.

Ще Варвара постійно поправляє своє волосся, що є ознакою перенесених стресів на нервових потрясінь.

Сценічне завдання

Основним завданням Варвари є постійна потреба уваги від Генрі, впевненість у його коханні до неї, зміцнення їхніх відносин та створення сім'ї. Щоб зміцнити їхні відносини, Варвара приходиться після робочого дня до Генрі, коли всі дівчата вже пішли додому. Вона відчуває його настрій та з обережністю намагається дізнатися, що його турбує, чому вони проводять так мало часу разом. Щоб впевнитись у його коханні, вона починає читати йому вірш, цим самим зізнаючись йому у коханні та чекає від нього взаємності, але нажаль не отримує її. Щоб створити сім'ю, Варвара наважується на діалог та висловлює бажання, що хотіла б мати дітей від Генрі, але Генрі заперечує, сповіщаючи, що ще не готовий до цього. Заради збереження стосунків Варвари і Генрі у сцені з Мері вона захищає своє кохання до Генрі, та не дозволяє Мері принижувати себе. Також щоб зберегти стосунки Варвара у сцені з Мері захищає їхнє кохання та не дає Мері принижувати себе та своє кохання до Генрі.

3.2 Сценічне втілення образу Варвари

Варвара дуже витончена, ніжна та емоційна дівчина. Вона поводить себе максимально стримано, любить посміятися, та не любить влазити у конфлікти між дівчатами.

Мені як акторці однією з найскладніших викликів стала сцена кохання. Під час цього етапу роботи важко було знайти правильну пластику та відтворити вірні зовнішні деталі, які допомогли б передати емоції та глибину почуттів персонажа. Ми досить довгий час шукали пластику, мізансцени та ставлення персонажів один до одного. Намагалися зрозуміти чого ми прагнемо один від одного, намагалися зажити внутрішніми монологами, щоб це не перегукувалося із лінією запропонованих обставин та сценічних задач. Моєю метою було донести до Генрі моє бажання створити сім'ю, але водночас мій внутрішній монолог говорив прострашне становище моєї сім'ї, конфлікти дівчат. Враховуючи, всі ці моменти відіграти теплі та романтичні почуття було складно. Здолати цю проблему вдалося з часом, коли ми повністю були в матеріалі, коли наші відносини як акторів були повністю налагодженні. Я відчувала себе комфортно біля свого партнера та повністю йому довіряла, почала його слухати та аналізувати його слова розуміючи що він намагається до мене донести.

Найбільш легкою та цікавою сценою для мене була сварка з Мері, вона вдалася досить швидко через комфортне відчуття себе в цих запропонованих обставинах.

Аналізуючи вище сказане, можна ствердити, що мені як акторці набагато легше грати антигоністичну роль, ніж романтичну особистість із закоханими очима. Це було цікавим досвідом, і зараз я можу впевнено сказати, що сцени кохання надалі будуть вдаватись легше та зрозуміліше.

ВИСНОВКИ

Отже, зіграти роль Варвари було дуже корисним досвідом для мене.

Завдяки аналізу цієї ролі, я як акторка, знайшла для себе багато нових задач, які спробувала продумати та створити на сцені. Хоча і були деякі труднощі у образі і розумінні сценічних задач, та все ж таки шляхом самоаналізу все вдалося владнати. Роль Варвари наповнена сенсами та глибокими думками, що дало змогу мені задуматись над серйозними проблемами у стосунках між чоловіком і жінкою та труднощами з фінансами у сім'ї. Я як і Варвара зробила багато висновків з історій дівчат та їхніх проблем у житті. Можу впевнено сказати, що після цієї зіграної ролі, я наповнилася та збагатилася новими духовними та моральними цінностями. Один з головних висновків, які я зробила - це вміння зрозуміти вчинки людини, зрозуміти, що не завжди коли людина вчиняє аморальні дії, вона хотіла цього насправді, важливо почути людину та зрозуміти чому вона так вчинила і в багатьох ситуаціях на це є логічне пояснення. Я також з'ясувала виходячи з запропонованих обставин п'єси що людина не завжди є тим, ким являє себе для інших. В зв'язку з певними обставин вона надягає маску та намагається створити якийсь образ собі, щоб застерегти себе від небезпеки, або щоб досягти якоїсь своєї цілі.

Мені вдалося впоратись із метою мого дослідження ролі.

Я визначила проблематику, тему та ідею п'єси.

Визначила композицію п'єси.

Ознайомилась з особливостями жанру.

Знайшла свій образ та створила свою лінію ролі та поведінки на сцені.

Розкрила надзавдання, наскрізну дію, визначила зерно ролі та розкрила етапи сценічного втілення образу свого персонажа.