

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ**

Кваліфікаційна робота бакалавра

на тему «Звуковий образ мистецьких аудіоподкастів: особливості створення»

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0610-2ж
спеціальності 061 журналістика
освітньої програми «Журналістика»

Антибура О. А.

Керівник: к. соц. ком., доц. *Любченко Ю. В.*

Рецензент: к. філол.н., доц. *Мірошниченко П. В.*

Запоріжжя 2024

ЗМІСТ

Реферат.....	3
Завдання.....	4
Вступ.....	6
Розділ 1. Формування звукового образу в подкастингу	8
1.1. Явище подкастингу, його видове та жанрове розмаїття.....	8
1.2 Специфіка створення звукових образів у мистецьких аудіоподкастах.....	13
Розділ 2. Супровідна записка до творчого проєкту.....	20
2.1. Опис та обґрунтування творчого проєкту.....	20
2.2. Опис цільової аудиторії та особливостей просування продукту...	21
2.3. Формально-змістові характеристики проєкту.....	24
2.4. Особливості оформлення проєкту.....	26
2.5. Технічні і програмні засоби.....	28
2.6. Зв'язок із творчим доробком (портфоліо).....	29
Висновки.....	30
Список використаної літератури.....	32
Додаток А. Дослідження аудиторії у творчому проєкті.....	35
Додаток Б. Ілюстрації обкладинок до випусків творчого проєкту.....	37
Додаток В. Сценарії до випусків творчого проєкту.....	39
Додаток Г. Список матеріалів портфоліо.....	71
Додаток Д. Наукова публікація, сертифікат.....	72
Декларація академічної доброчесності.....	75
Abstract.....	76

РЕФЕРАТ

Тема кваліфікаційної роботи бакалавра: Звуковий образ мистецьких аудіоподкастів: особливості створення.

Обсяг основного тексту: 26 сторінок

Кількість використаних джерел – 26.

Мета роботи – створити мистецький аудіоподкаст з використанням оригінального звукового образу.

Для досягнення мети дослідження ми виконали такі **завдання**:

- 1) визначити та схарактеризувати особливості аудіоподкастингу в українському культурному просторі;
- 2) описати сучасні види, жанри аудіоподкастингу;
- 3) окреслити основні компоненти звукового образу;
- 4) створити мистецький аудіоподкаст з оригінальним звуковим образом.

Об'єкт дослідження – мистецькі аудіоподкасти в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження – основні підходи до формування звукового образу в мистецьких аудіоподкастах.

Формально-змістові характеристики проєкту. Творчий проєкт є мистецький аудіоподкаст з використанням звукових образів. Аудіоподкаст складається з 3 випусків на літературно-музичне спрямування хронометражем в середньому 30 хвилин кожний. У випусках розкривається сюжет класичного роману у форматі сторітелінгу з елементами звукових образів, які створюють ефект присутності. Реалізований проєкт показує приклад використання звукових образів та їх вплив на сприйняття інформації.

Ключові слова: аудіоподкаст, види аудіоподкастів, мистецький аудіоподкаст, культурна журналістика, звуковий образ, музика, шум, слово.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет журналістики
Кафедра журналістики
Рівень вищої освіти – бакалавр
Спеціальність 061 журналістика
Освітня програма «Журналістика»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
Чернявська Л. В.

«17» травня 2023 року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ
Антибурі Олександрі Андріївній

1. Тема роботи – «Звуковий образ мистецьких аудіоподкастів: особливості створення» («Sound image of art audio podcasts: features of creation»).
керівник роботи – Любченко Юлія Валеріївна, доц., к. соц. ком., затверджені наказом ЗНУ від «08» грудня 2023 року № 2086-с.
2. Строк подання студентом роботи – 31 травня 2024 р.
3. Вихідні дані до роботи – праці таких дослідників: А. Близнюк, О. Бут, В.Григор'єва, М. Йогансен, В. Лизанчук, Ю. Любченко, П. Мірошніченко.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:
 - 1) визначити та схарактеризувати особливості аудіоподкастингу в українському культурному просторі;
 - 2) описати сучасні види, жанри аудіоподкастингу;
 - 3) окреслити основні компоненти звукового образу;
 - 4) створити мистецький аудіоподкаст з оригінальним звуковим образом.
5. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада Консультанта	Завдання видав (дата і підпис)	Завдання прийняв (підпис)
Вступ	Любченко Ю. В., доц.	25.12.2023	
1 розділ	Любченко Ю. В., доц.	22.01.2024	
2 розділ	Любченко Ю. В., доц.	13.02.2024	
Висновки і додатки	Любченко Ю. В., доц.	03.05.2024	

6. Дата видачі завдання – 12 грудня 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Скласти графік виконання роботи, визначити мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження	23.12.23	Виконано
	Написати попередній варіант вступу і змісту. Дібрати наукову літературу, визначити емпіричні джерела	22.01.24	Виконано
3	Опрацювати літературу, написати теоретичну частину, оформити список літератури	13.02.24	Виконано
4	Доробити творчий проєкт, скласти його опис та обґрунтування.	23.03.24	Виконано
5	Сформувати список творчого доробку, написати всі інші підрозділи практичної частини	27.04.24	Виконано
6	Написати висновки і остаточний варіант вступу	3.05.24	Виконано
7	Оформити всі додатки.	18.05.24	Виконано
8	Пройти рецензування. Здати роботу на нормоконтроль.	25.05.24	Виконано
9	Виправити недоліки оформлення і здати роботу на кафедру.	31.05.24	Виконано

Студент _____ О. А. Антибура

Керівник роботи _____ Ю. В. Любченко

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер _____ М. В. Чабаненко

ВСТУП

Радіожурналістика, як і будь який інший засіб масової інформації, зазнає своїх змін. Тому кілька років тому почав набирати свою популярність формат аудіоподкастів. Основна перевага це доступність прослуховувати випуски на фоні під час іншої роботи та викладання випусків у вільний доступ, де їх можуть прослухати усі бажаючі. Після повномасштабного вторгнення українці мали попит саме на культурні проекти створені українською. Тобто з'явився запит на мистецькі аудіоподкасти. Так як аудіоподкасти є частиною радіо в них використовуються так само звукові образи, що створюють ефект присутності та впливають на впізнаваність інформаційного продукту. Але ускладнення є те, що мистецькі аудіоподкасти можуть розбирати мистецтво, яке варто бачити очима, щоб розуміти його. Перед аудіоподкастерами постає завдання створити випуски з залученням звукових образів, які передаватимуть це мистецтво. Кваліфікаційна робота спрямована на розкритті створення звукових образів для мистецьких аудіоподкастів. Розуміючи основні складові звукових образів та те, як вони працюють, допоможуть полегшити створення подібних проектів. Тому як творчий проект ми вирішили створити мистецький аудіовізуальний подкаст з використанням звукових образів.

Мета роботи – створити мистецький аудіоподкаст з використанням оригінального звукового образу.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі *завдання*:

- визначити та схарактеризувати особливості аудіоподкастингу в українському культурному просторі;
- описати сучасні види, жанри аудіоподкастингу;
- окреслити основні компоненти звукового образу;
- створити мистецький аудіоподкаст з оригінальним звуковим образом.

Об'єктом дослідження є мистецькі аудіоподкасти в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження: основні підходи до формування звукового образу в мистецьких аудіоподкастах.

Основні положення і висновки дослідження були представлені і апробовані у доповіді «Мистецькі аудіоподкасти: особливості звукового образу» на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційний спротив ворожим наративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни» (27–28 листопада 2023 року у Запорізькому національному університеті, м. Запоріжжя).

Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається з реферату, вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та п'яти додатків. Обсяг основної роботи – 26 сторінок. Список використаної літератури включає 26 найменувань (викладених на 2 сторінках).

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ В ПОДКАСТИНГУ

1.1 Явище подкастингу, його видове та жанрове розмаїття

Журналістика не є сталим явищем. Вона змінюється та підлаштовується під обставини та події, які відбуваються у світі. Останні роки внесли зміни в радіожурналістику, а саме у радіопередачі. Якщо раніше радіопередачі можна було прослухати лише під час етеру або на сайті радіо, то зараз вони доступні для прослуховування усім через Інтернет. Робота над такими радіопрограми називається подкастингом, а сама програма – подкастами. Вони схожі на радіопередачі, але мають свої особливості.

Поняття «подкастингу» не є новим, адже до вжитку та словників воно увійшло ще у 2004 році внаслідок поєднання музичного програвача «iPod» (Айпод) та слова «broadcasting», що означає широке мовлення [1, с. 102]. А у 2005 році Оксфордський словник назвав «подкаст» словом року.

Кембриджський словник дає таке визначення поняттю «подкастинг»: «процес створення цифрових записів радіопрограм, які люди можуть завантажити з Інтернету» [26].

Український словник медіакультури подає таке визначення: «подкаст – аудіо- або відеопередачі, записані для поширення через інтернет; автором подкасту може стати хто завгодно» [1, с. 52].

У світі нову хвилю популярності цей жанр почав здобувати у 2020 році під час епідемії коронавірусної інфекції. У той період велика кількість людей перебували в ізоляції вдома і це спричинило створення подкастів, для яких потрібна кімната, мікрофон, ноутбук, цікава тема та базові навички монтажу. Як показує статистика світової пошукової системи подкастів «Listen Notes», у 2019 році було створено понад 336 тисяч подкастів, але вже у 2020 році кількість зросла та становила більше 1 мільйона по всьому світу. Зараз цей показник впав, у 2022 та 2023 роках він становив близько 200 тисяч нових подкастів [25].

Популярність подкастів зумовлена його зручністю у прослуховуванні. Особливо це стосується аудіоподкастів. Здебільшого слухачеві не треба виділяти окремий час лише для споживання контенту, адже він може вмикати його по дорозі на роботу, під час навчання, прибирання або просто «на фоні». Також цей формат вважається найближчим до аудиторії, бо часто подкасти слухають у навушниках і саме через них створюється відчуття, ніби ведучий промовляє у самі вуха. Тому якість звуку є чи не найважливішим у подкастах.

Однією з головних переваг є їх здатність сприяти різноманітним поглядам аудиторії. Замість того, щоб віддавати перевагу окремим голосам, слухачі можуть обрати формат який їм зручніший, наприклад, розмовний чи розповідний. Це відкриває новий простір для дослідження однієї теми різними методами. Поодинці кожен подкаст може конкурувати за власну аудиторію, однак разом вони представлятимуть зростаючу спільноту [24].

Подкасти є доступними, адже існує багато платформ, на яких їх можна прослухати, наприклад *YouTube*, *Spotify*, *iTunes*, а також *SoundCloud*. А саме для українських подкастерів (ті, хто створює подкасти) є можливість розповсюдження своїх проєктів на стрімінговій платформі *Megogo*.

Для того, щоб створити подкаст, не обов'язково бути експертом з певної сфери. Важливо любити тему, яка висвітлюється та бути готовим досліджувати це питання з різних сторін, щоб аудиторія отримувала якісну та збалансовану інформацію. Крім цього, самі ведучі в подкастах відчувають себе вільнішими. Пріоритетним стає не тільки гарно поставлений голос, а й щирість у висловлюваннях, адже слухач легко може це визначити.

Подкасти можна поділити за методом транслявання інформації. Є *аудіоподкасти*, які не мають візуального ряду і їх можна прослухати лише у аудіоформаті. Є *відеоподкасти*, що сконцентровані саме на відео. Але перевага відеоформату в тому, що його можна перетворити в аудіо і викласти на різні платформи, які підтримують лише цей формат.

Також існують нові види – *скрінкаст* та *скайпкаст*. Скрінкаст базується на розмові, яка записується через спеціальну програму, яка записує голос та

трансляцію екрану комп'ютера та зберігає готовий продукт у форматі flash-відео [14, с. 86-87]. А формат скайпкаст здійснюється за допомогою програми скайп [15, с. 42].

Ще можна поділити подкасти за творцями: *подкасти організацій* (радіостанцій, підприємств, видавництв) та *приватні подкасти*, які створюють люди або блогери, що зацікавлені в окремих темах [7, с. 150]. Приватні подкасти можна назвати ще *авторськими*, адже в них є важливою точкою зору саме автора. Такі подкасти транслюють суб'єктивні думки творців. Для посилення своєї думки індивідуальні подкастери можуть залучатись підтримкою інших подкастерів та створювати спільні проекти, при цьому не бути обмеженими технічно чи мовленнєво [17, с. 91].

Творці подкастів, які мають інші погляди на певні сфери життя надають суспільству різнобічну інформацію, таким чином розширюючи їх коло розуміння та вибору. Вони можуть допомогти сформувати певне ставлення до реальності, адже під своїми думками автори все одно мають факти, дослідження. Подкаст таким чином «виступає цифровою «формою» зберігання людського досвіду» [19, с. 87].

Попри певну відмінність між радіопрограмами та аудіоподкастами їх жанрове наповнення є схожим. Дослідник В. Лизанчук у своїй праці поділив радіопрограми на 3 види:

1. *«Інформаційні:* радіоповідомлення, радіозвіт, радіоінтерв'ю, радіорепортаж, радіовиступ та радіоогляд преси.

2. *Аналітичні:* радіокореспонденція, радіокоментар, радіобесіда, радіоогляд.

3. *Художньо-публіцистичні:* радіонарис, радіофейлетон, радіокомпозиція, радіофільм, оригінальна радіодрама» [12, с. 230–231].

За форматами подкасти можна поділити на *сторітелінг*, *діалог (бесіду)* та *інтерв'ю*.

Подкасти створюються на різні тематичні напрямки: освітні, історичні, наукові, політичні, релігійні, спортивні, психологічні, фінансові, кримінальні,

літературні, мистецькі, розважальні, про кіно, про сферу ІТ, фешн-подкасти та інше.

Як і радіо, аудіоподкасти так само реалізуються та виконують певні функції, а саме інформативну, пізнавальну, освітню, виховну, комунікативну та інші. Якщо звертати більше уваги на комунікативну функцію, то ми можемо визнати, що аудіоподкасти можуть бути асинхронними та синхронними саме за методом комунікації. До *асинхронної* ми відносимо презентації та лекції, а до *синхронної* – діалоги, інтерв'ю [19, с. 86].

Авдиторія слухачів подкастів різноманітна. Це залежить від тематичного спрямування та подачі інформації. Як і в будь-якому інформаційному продукті, подкастери намагаються наперед визначити свою цільову аудиторію та ту, яку б хотіли залучити за допомогою різних каналів. Якщо аудиторія радіопередач переважно дорослі люди, які звикли слухати радіо, то аудіоподкасти не мають таких обмежень, бо прослухати їх можна на різних платформах, якими користуються абсолютно різні люди.

В Україні подкасти почали здобувати свою популярність також як у світі, у 2020 році після епідемії коронавірусної інфекції. Але розквіт українського подкастингу почався після повномасштабного вторгнення Росією в Україну. За дослідженням від Українського культурного фонду було встановлено, що внаслідок війни виробники українського культурного продукту вбачали збільшення попиту саме на український продукт (77%) [21].

Авдиторія хотіла більше дізнатися про свій культурний код та знайти відповіді на запитання у темах української культури, історії та мистецтва. Це ми і бачимо за статистичними результатами стрімінгової платформи Megogo Audio, бо у 2023 році найбільше створювалось подкастів саме на тему культури та мистецтва (38,4%) [20].

Загалом мистецькі аудіоподкасти належать до виду культурної журналістики. Для більш детального аналізу мистецьких аудіоподкастів варто окреслити поняття «культурна журналістика».

«Журналістика культурна – створення описових, аналітичних та оцінювальних повідомлень про культурні форми вираження, їхні взаємозв'язки та зміни. До таких форм вираження належать усі прояви життя, за допомогою яких індивіди або групи індивідів у творчий або звичний спосіб пізнають, упорядковують свій зовнішній світ і у символічній формі передають свої почуття іншим» [1, с. 20].

У матеріалі «Детектор Медіа» головна редакторка онлайн-журналу «Korydor» Катерина Ботанова зазначала, що говорити про сучасне мистецтво варто з урахуванням суспільно-політичної ситуації довкола, бо вони є взаємопов'язаними [8]. Особливо цей зв'язок став помітним під час повномасштабного вторгнення, коли митці та їх роботи стали «голосом» українського суспільства.

Під мистецтвом варто розуміти теми, які стосуються таких сфер, як література, образотворче мистецтво, музика, кіно, театр, танці, фотографія, архітектура, дизайн, комп'ютерні ігри та навіть радіо та телебачення. У повсякденному житті є умовний поділ на «високу культуру», яка стосується традиційних форм мистецтва та «масову культуру», до якої відносять народне мистецтво [6].

Створюючи мистецькі матеріали автор пропускає побачене, почуте творче надбання через власний життєвий досвід та сферу своєї компетентності. У висвітленні мистецьких тем складно бути об'єктивним та не розкрити власне бачення. Український письменник М. Йогансен визначив, що мистецтво по своїй природі змінює людину впливаючи на неї через почуття [11, с. 202]. Таким чином, висвітлювати тему мистецтва за журналістськими стандартами (об'єктивно та неупереджено) є складним та не дієвим завданням.

Отже мистецькі аудіоподкасти – це подкасти, які створюються на різні довкола культурні та мистецькі теми, метою яких є популяризація мистецтва та культури в цілому. Вони допомагають слухачам розвинути «смак», осмислити особливості мистецьких тем через розповіді ведучих або через розмови з культурними діячами.

В Україні великий вибір мистецьких подкастів, який підходить під різні запити аудиторії. Платформою Megogo у 2023 році було створено спеціальну премію для подкастів під назвою «Слушно». У номінації «найкращий подкаст про культуру та мистецтво» за голосами слухачів було обрано проєкт «Де ми?», який створювали медіа «Свідомі». Разом з ведучими подкасту – Маріам Найєм та Валентиною Сотниковою слухачі досліджують колоніальне минуле України і його вплив на сьогодні [17].

Також у цій категорії особливу відзнаку отримав подкаст «Шалені автор(к)и». У подкасті ведучі – літературознавці Віра Агєєва та Ростислав Семків говорять на літературні та інші культурні теми [17].

Окремо варто зазначити про подкаст «Культурний трибунал» від «The Ukrainians Audio». Він має відзнаку від Megogo у номінації, як «найкращий подкаст про історію та суспільство» [17]. Ведучою подкасту є журналістка Яна Супоровська. У подкасті розповідається про українські культурні надбання та постаті, які привласнила собі російська імперія.

Кожний подкаст має свій метод розповіді та розглядає окрему культурну тему, але при цьому створює єдине мистецьке джерело інформації, яке є не тільки зручним, а й доступним.

Отже, у час постійного руху, подкасти є швидким, зручним та доступним методом отримання інформації. Вони легкі у створенні та підходять у споживанні різній віковій категорії людей. Подкасти мають свої види, жанри та тематичні спрямування, що робить їх цікавими для різної аудиторії.

1.2 Специфіка створення звукових образів у мистецьких аудіоподкастах

Формат аудіоподкастів підходить не для всіх слухачів, адже він спрямований в першу чергу на тих людей, які добре сприймають звукову інформацію, тобто є аудіалами. Особливу увагу вони звертають на голоси, інтонації, тембр, ритм та манеру мовлення ведучого.

Наразі створено багато подкастів, тому кожен намагається зробити свій продукт унікальним та не схожим на інші. Це потрібно для того, щоб привернути увагу аудиторії.

Особливість аудіоподкастів, так само як і радіопередач, полягають в тому, щоб створити «ефект присутності» та тримати певну інтимність, адже ведучий промовляє слова близько до мікрофону, ніби у самі вуха слухачеві. Саме тому варто дотримуватися не тільки інформаційної гігієни, а й звукової, бо це є проявом поваги до аудиторії.

У звіті BBC за 2019 рік, який розглядає роботу радіо, зазначено, що подкасти візуально потужний формат аудіо, який може бути для слухачів кінотеатром для вух [22].

Звук має потужний вплив на людину. Про це відомо вже давно, але саме кінематографісти розширили поняття звуку та почали експериментувати з ним. Тому першим майданчиком для результатів таких досліджень стало кіно. Мистецтвознавець О. Бут визначав звук, як матеріал для прослуховування, що є самостійним елементом в архітектоніці фільму. Також він визначив, що у звука є тіло, яке можна характеризувати за тривалістю, об'ємом, голосністю, частотою та тембром [3, с. 48].

Після кіномистецтва, ці зміни перейняло театральне мистецтво. Зараз це вплинуло на появу для радіо жанрів, такі як радіотеатр (радіоп'еси) та радіофільми.

Дослідник літературно-художнього мовлення Ю. Бараневич висловлював думку, яка була підкріплена словами інших дослідників, що радійники повинні мислити звуковими образами, адже це є особливістю та перевагою радіо, яку немає ніхто більше. Але при цьому поняття «звуковий образ» він трактував як поєднання формалістичних прийомів, для яких слово є важливим на рівні з усіма іншими звуками. Повне використання шумових ефектів він сприймав як шумове перенасичення [13, с. 14-15].

У мистецьких аудіоподкастах використання звукових образів є важливим, але при цьому складним завданням. Тому таких подкастів в Україні створюється не багато.

Витвори мистецтва краще споглядати візуально. Перед аудіоподкастерами постає ціль передати усіма можливими аудіозасобами атмосферу, настрої митця, напрям в якому він працює або його витвори, адже побачити їх візуально ми не можемо. Французький кінотеоретик М. Шіон розглядав поняття «аудіо-зору» як процес сприйняття, де звук розглядається як сенсорна, інформативна та семантична цінність, яка спонукає слухача перекласти почуте на уявне зображення. Тобто таким чином, слухач «аудіобачить» [23, с. 353-354].

В аудіотворах звуковий образ створюється за допомогою шумів, музики та голосу. Тому, щоб зробити слухача частиною історії, варто розуміти як працює кожний звуковий компонент.

Загалом слух людини може сприймати від 16 до 25000 Гц. Барабанна перетинка людини має частоту коливань приблизно 1000 Гц, і вважається, що приємними для нашого слуху є звуки, що звучать з такою ж частотою коливань як барабанна перетинка. Наприклад, це звуки природи, а саме шум води (дощ, потік ріки), лісу, а також тихі наспіви колискових пісень [9, с. 168].

Різні за частотою та силами звуки, які розміщені хаотично, називають шумами [9]. Якщо вони мають високу частоту, то довге прослуховування таких шумів негативно впливає на стан людини, а також сприяє погіршенню сприйняття тихих звуків. Довге прослуховування гучного шуму спричиняє підвищення порогу чутності людини через адаптацію до шумів [9]. Повністю відмовитися від них неможливо, адже вони є усюди – вдома (сантехніка), на вулиці (автомобілі) або на роботі (заводи, підприємства).

Якщо у повсякденному житті шуми є негативним явищем, то в аудіоподкастах з їх допомогою історії «оживають». Умовно шуми можна поділити на такі види:

- природні (шум листя, потік ріки, грім тощо);

- штучні (перегортання сторінок книги, оплески, шум руху поїзда тощо).

Природні шуми є приємними для слуху людини і сприймаються з психологічної сторони, як заспокійливі шуми. Вони допомагають сконцентруватися та розслабитись. Штучні ж звуки створені за допомогою технічних пристроїв, що дозволяє урізноманітнити шуми та їх сприйняття [13].

Шуми створюють звукове тло, допомагають слухачеві зрозуміти ситуацію, дію та можуть слугувати певним логічним поділом між частинами у аудіотворі. Використання шумів може скорочувати описи у розповіді, бо в них не виникатиме потреби. Також вони виконують не тільки естетичну задачу, а й стають художнім елементом. Найбільше шуми використовують в мистецьких контекстах [2].

Основне музичне тло створюється за допомогою музики. Американські дослідники Ф. Блум, А. Лезерсон, Л. Іофстедтер у своїй праці дослідили, що повинно бути в музиці, щоб організм людини позитивно сприймав її:

1. Повторювальні елементи. У музиці повинні повторюватися з різною частотою певні звукові частини. Для сприйняття, такі повтори є подібними до біоритму людини.

2. Взаємосинхронність періодичної звукової структури. Попри це, в синхронних періодах повинен існувати елемент, який буде змінюватися [4, с. 320].

Окремо людський слух любить колективний пісенний спів, як у хорі [9, с. 170].

Люди сприймають музику через асоціації до певних подій та спогадів, через досвід та професійність. Але основним каналом сприйняття є емоції. Одна композиція в різних людей може викликати радість, біль, розпач або сум. Музика може впливати на емоційний стан людей та відображати його. Попри те, що музику ми сприймаємо аудіально, під час сприйняття в нас працюють візуальна (зорова) та кінестетична (тілесна) функції [5, с. 57]. Досягнення останньої, кінестетичної функції, вважається високим рівнем передавання

звукового образу. Адже людина на власному тілі може відчувати доторки або віяння вітру лише за допомогою звуку.

Музика використовується майже в усіх аудіоподкастах, бо прослуховувати навіть інтерв'ю без музичної підложки буває важко. Часто людський мозок погано реагує на тишу.

Музика у подкастах може бути подана кількома варіантами: як частина історії (фонова, елемент загальної історії) або як самостійна складова. Наприклад, якщо в аудіоподкасті розповідає про музичний гурт і створення певної пісні, то музика стає окремою важливою складовою.

Музика виконує багато функцій: слугує розбивкою між частинами; може виступати звуковою декорацією, яка передаватиме емоційність розмови, події та даватиме «відчуття» часового проміжку в якому відбуватимуться дії; допомагає визначити та тримати темп розповіді. Одна і та сама мелодія на початку або в кінці епізоду створює ефект впізнаваності проєкту.

Музичні композиції є важливими в такому жанрі як радіоп'єси. Саме в них музика є художнім засобом, який створює образ світу в якому відбуваються головні дії, а також передає емоційність моментів. В радіоп'єсах музика та текст взаємопов'язані між собою [2]. Вона допомагає розповідати історію і саме за нею можна визначити початок, розвиток дії, кульмінацію та кінець.

Голос впливає на емоційність людини так само сильно як і музика. Людина здатна змінювати свій голос, тим самим, привертаючи увагу слухачів. За голосом та мовою аудиторія в своїй уяві може зобразити образ людини, яка промовляє у мікрофон: вік, стать, етнічну приналежність, зовнішні риси, настрій тощо. Але для цього людина повинна володіти ораторським мистецтвом та працювати над постановкою та вивченням власного голосу.

За природою голос може бути різним за висотою: високим (тенор, сопрано), середнім (баритон, меццо-сопрано) та низьким (бас, альт) [16, с. 16].

Мову та мовлення у своїй праці розглядав П. Мірошниченко. Він виділив основні якості хорошого голосу: дзвінкість, зібраність звуку (чіткість), вільне мовлення (відсутність мускульної скутості), летючість (можливість говорити на

велику аудиторію), стабільність (мовлення без коливань), рухомість голосу (змінювання сили звуку, висоти і тембру), витривалість та сугестивність голосу (здатність голосу навіювати емоції незалежно від значення слів) [16, с. 12].

Важливо вміти змінювати тон голосу, адже він відображає настрій та ставлення мовця до факту мовлення [16, с. 17].

Змінним у голосі людини є голосовий регістр. Усього їх поділяють на три види: верхній – голосу притаманні вібраційні відчуття в голові; нижній – голосу притаманні вібраційні відчуття в грудній клітці; середній [16, с. 18].

Отже людина, яка прагне створювати аудіоподкасти повинна володіти якісним голосом; мати гарну дикцію, вимову та грамотно висловлювати свої думки.

Поєднання шумів, музики та голосу створюють єдиний звуковий образ, який аудиторія повинна сприймати та оцінювати цілісно. Бо мета звукових образів створити навколо слухачів окремий світ, який закладав автор аудіоподкасту. Особливість таких робіт в тому, що крім аудіоісторії слухач отримує картинку, яку створила уява під час прослуховування. Інколи вдалий звуковий образ може вплинути на мозок людини так, що вона буде спроможна за описом, звуком задіяти різні органи чуття: відчутти запахи, зміну погоди (спекотно чи холодно), насолоди, болю тощо [12, с. 121].

Але створення таких аудіоподкастів є складним, дорогим та довгим процесом. На етапі створення звукових образів аудіо подкастер може зіштовхнутися з такими проблемами:

1. Авторське право. Для того, щоб використовувати пісні та мелодії, треба мати дозвіл їх авторів, інакше це буде порушенням авторського права.

2. Перенасичення шумами. Поєднання шумів та музики повинно бути приємним для прослуховування. Якщо використовувати кілька шумів високої частоти та активної фонової музики, то аудиторії слухати це буде неприємно.

3. Занадто голосний один із компонентів звукового образу. Шуми, музика та голос повинні бути в балансі. До прикладу, фонова та шуми не повинні

бути занадто гучними, адже вони доповнюють історію яка подається саме голосом, який повинен чітко прослухатися.

4. Драматичність. Якщо історія сама по собі є емоційно складною, то варто не перейти межу з емоціями. Занадто сильний тиск на слухача може перевантажити його.

5. Асоціації. Це може спрацювати в позитивний бік, але так само в негативний. Якщо шум або музику аудиторія вже десь могла почути, то це або посилить її відчуття, які підходять настрою або подіям історії, або створять хибні думки.

Отже, створення звукових образів до аудіоподкасту є складним та кропітким процесом. Звуковий образ є потужним важелем, який дозволяє керувати емоціями аудиторії. Для підтримання звукового балансу варто розуміти як працює та що в собі містить кожна його складова. Але цінність таких аудіоподкастів є визначною, адже із звичайної розповіді вони перетворюються на окремий витвір мистецтва.

РОЗДІЛ 2

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА ДО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

2.1. Опис та обґрунтування творчого проєкту

В Україні створюється не багато аудіоподкастів з використанням звукових образів. Це зумовлено складністю їх створення. Але навіть ті, які вже є охоплюють малу частину інтересів аудиторії. Це зокрема аудіоподкасти про кримінальні злочини («Лиходії», «Замкнена Кімната», «Психологія злочину», «Дівчина у подкасті»), мистецтво в цілому («Псяча буда», «Акустика тіней») та про подорожі («Літо в Антарктиді»).

В мистецьких літературних аудіоподкастах є свій внутрішній поділ за проблематикою: обговорення прочитаних книг, розкриття літератури певної доби, аудіокниги тощо. Але аналізуючи український ринок подкастингу відчувається нестача творчих проєктів, які б відрізнялися своїм звуковим оформленням та інформаційним наповненням.

Підготовлений на захист кваліфікаційної роботи бакалавра творчий проєкт становить самостійно розроблений та виготовлений авторський мистецький подкаст під назвою «Загублений навушник твого героя». Головною ідеєю аудіоподкасту є розповісти історію головного героя одного з класичних літературних творів за допомогою його ймовірного плейлиста, якби він жив у наш час. Таким чином слухач знайомиться з сюжетом твору, його персонажами та проблемами, які висвітлюються в історії та прослуховують українську музику, яку могли раніше не чути. Мета творчого проєкту популяризація літератури та читання, просування української музики.

Під час створення творчого проєкту виникли певні ризики які стосувалися закону про авторське право. Так як в епізодах використовується багато українських пісень та цитувань з творів, на це треба мати дозволи. В законі України «Про авторське право і суміжні права» у статті 22 зазначено, що без дозволу суб'єкта авторського права на безоплатній основі, але із зазначенням імені автора та джерела допускається цитування, якщо це

зумовлено характером твору. Також таке використання можливе, коли за мету стоїть виховна чи навчальна ціль [18]. Тобто основна умова створення – аудіоподкаст не має бути комерційним та повинен включати в собі навчальну функцію. Окрім закону ми особисто звертались через соціальні мережі до виконавців з проханням дозволити використовувати їх пісні (з уточненням, що подкаст не є комерційним), а також надати записи пісень особисто від них щоб уникнути «піратства». Більшість виконавців позитивно відреагували на такі пропозиції.

Потенціал у проєкту можливий. З кожним епізодом помітне покращення формату та залученість інших людей до нього. У другому епізоді окрім основного голосу ведучої з'явилися голоси інших людей, зокрема дикторів та акторів, які озвучували певних персонажів у діалогах та цитованих фрагментах.

Перший сезон присвячений зарубіжній класичній літературі, другий сезон був би вже присвячений саме українській класичній літературі, посилюючи інтерес аудиторії. Також можна створювати тематичні спецвипуски до свят, наприклад до Різдва або Геловіну та робити випуски на сучасні книги.

Наразі триває перший сезон, який буде мати не менше 10 епізодів. У сезоні присвяченому українській класиці можна залучити видавництва до співпраці (не на комерційній основі). Особливо тих, які видають серії української класики (серія від Vivat «Vivat Класика», серія від Віхоли «Неканонічний канон»).

Також за форматом та жанровий наповненням аудіоподкаст міг би транслюватися на українській інтернет-радіостанції аудіокниг «SLUHAVKA».

2.2. Опис цільової аудиторії та особливостей просування продукту

Загалом аудиторія аудіоподкастів різноманітна через їх доступність. Першочергово творчий проєкт створювався для молодих людей віком від 16 і старше років, яким би була цікава література, адже це є основним тематичним направленням. Проєкт може зацікавити людей, які в пошуках нової української музики, яка тільки починає набирати свою аудиторію. Через різноманітність

персонажів та творів в епізодах, аудіоподкаст буде цікавий як жінкам, так і чоловікам різних професій. На кількісний показник важко зважати, адже аудіоподкасти це формат, який може набирати свою аудиторію роками. Та зараз кількість прослуховувань на всіх платформах (Spotify, Apple Podcasts та SoundCloud) разом за усі 3 випуски становить 140 прослуховувань.

Переглядаючи статистику прослуховувань 3 епізодів творчого проєкту можна скласти умовний портрет аудиторії. За даними Spotify for Podcasters епізоди прослуховували слухачі з таких країн: Україна (88%), Німеччина (6%), Сполучені Штати Америки (4%) та Польща (3%) (див. Додаток А. 2.2). Якщо детальніше проаналізувати в яких містах України найбільший відсоток прослуховувань, то ми побачимо, що найбільша кількість слухачів мешкає у Києві (49%), Запоріжжі (13%) та Дніпропетровській області (11%); від 7% та нижче: Київська, Черкаська, Полтавська та Херсонська області, міста Миколаїв та Чернівці. За статтю аудіоподкаст цікавіший жінкам (64,3 %), але чоловіки також його прослуховують (28,6 %) (див. Додаток А. 2.2).

Віковий показник постійно змінювався. Зараз найбільший показник серед слухачів від 18 до 22 років (див. Додаток А. 2.2).

Також платформа подає дані через які цифрові додатки було здійснено найбільше прослуховувань, а саме через Spotify (51,9%) та Apple Podcasts (33,3%) (див. Додаток А. 2.2).

Проаналізувавши, скільки людей дослуховують випуск до кінця, ми помітили, що показники різняться в залежності від епізоду та зацікавлення аудиторії. У першому випуску до кінця дослухало менше 10% слухачів, але вже у другому та третьому епізодах відсоток значно збільшився і становить майже 90%. Але варто враховувати похибку в кількостях прослуховувань кожного випуску.

Отже, наш потенційний слухач це переважно українська студентка віком від 18 років. Вона національно свідомою та освіченою громадянкою, яка зацікавлена в літературі та слухає українських виконавців. Зацікавити аудіоподкаст її міг не тільки через мистецьке направлення, а й через свою атмосферу. Можливо їй не

завжди вистачає часу на читання повного роману, тому такий формат буде корисним, зручним та не таким одноманітним через музичні перебивки.

На аудіоподкаст може звернути увагу аудиторія, яка захоче почути свого улюбленого музичного виконавця і готова відкрити для себе нових. Можливо через схожість музичних смаків з автором аудіоподкасту люди б захотіли продовжити слідувати за проектом, таким чином в них може з'явитися відчуття довіри до аудіоподкасту.

Залученою може бути аудиторію випускників, які вивчають по шкільній програмі твори, що взяті в основу епізодів. Таким чином вони швидко дізнаються основний сюжет роману, розкриють для себе головного героя та можливо зацікавляться у повному прочитанні книги.

Через формат проекту, який має елементи театрального мистецтва та залучає професійних акторів на озвучування цитатних фрагментів може призвести до зацікавлення аудиторії, яка полюбляє театри та кіномистецтво.

Книжкова спільнота блогерів може вподобати формат аудіоподкастів, адже вони цікавляться літературною та темами довкола неї. Вони можуть стати потенційними учасниками проекту в озвучці, або епізоди можуть створюватися під їх літературні смаки.

Для створення якісного продукту потрібно залучати фінансування та підключати монетизацію. Проект «Загублений навушник твого героя» монетизувати не можна, бо це порушуватиме домовленості з виконавцями. Для реалізації певних ідей та покращення технічно, можливою була б грантова підтримка, яка б покривала домовленості щодо використання пісень та озвучування від професійних акторів.

За допомогою подкасту можна займатися волонтерською та благодійною діяльністю. Наприклад, книги, які вичитувались до випуску та мають у тексті коментарі та виділення, можна розігрувати для закриття зборів на потреби українським військовим, на допомогу безпритульним тваринам або відбудову будинків чи пам'яток архітектури.

Для збільшення аудиторії треба залучати введення соціальних мереж (TikTok, Instagram) де буде висвітлюватися та просуватися проєкт.

2.3. Формально-змістові характеристики проєкту

Мистецький проєкт «Загублений навушник твого героя» це авторський художньо-публіцистичний, а саме літературно-музичний аудіоподкаст у форматі сторітелінгу, який має повних 3 випуски хронометражем в середньому 30 хвилин. Сама назва проєкту описує сцену, яка відбувається на початку кожного епізоду. Ведуча зустрічає літературних героїв та випадково знаходить їх навушники в себе у кишені, сумці або на підлозі. І саме через ці навушники ми дізнаємося їх історії та музику, яку герої могли б слухати в наш час.

Підготовка над створенням одного випуску тривала більше місяця і її можна поділити на кілька етапів:

1. *Прочитання книги.* На цьому етапі ми ознайомлюємось з сюжетом книги, його персонажами та проблематикою. Під час читання ми логічно ділимо весь текст на блоки, виділяємо основні фрагменти та описи, які будуть використовуватися під час написання сценарію.

2. *Створення музичного плейлиста.* Після поділу настає час пошуку пісень, які могли б підійти до певного блоку. Звертаємо увагу на жанр, стиль, текст пісні та настрій, яка вона формує. Все це є важливим, бо кожна пісня впливає на загальне сприйняття історії. На один випуск ми шукаємо 6-8 пісень. Кожному автору обраної пісні ми пишемо листа, де вказуємо інформацію про аудіоподкаст та запитуємо про дозвіл на використання пісні.

3. *Написання сценарію.* У самому сценарії ми прописуємо репліки, цитати та звукові елементи. Створення сценарію – кропіткий процес, який потребує вичитки та вміщення всіх думок, які б хотів донести автор.

4. *Запис.* Після вчитаного сценарію настає етап аудіозапису. Для цього ми шукаємо тихе шумопоглинаюче місце, ставимо туди мікрофон. Після робимо артикуляційні вправи, які допоможуть вимовляти складні слова та речення. Під час озвучування ми близько до мікрофону промовляємо слова, при

цьому контролюючи фонаційне дихання та інтонаційне виділення. Важливо під час начитування тексту не говорити монотонно та намагатись робити мову «живою». Запис є вдалим, коли у ньому не чути шумів на задньому тлі, у мовленні відсутні орфографічні та лексичні помилки.

5. *Монтаж*. Етап монтажу можна порівняти з пазлами, адже ми збираємо випуск по шматкам і створюємо єдину історію. Варто бути готовим, що один і той самий випуск прийдеться перероблювати не один раз.

Крім згаданих етапів є дрібніші завдання. Наприклад, комунікації з художницею, яка створює обкладинки до випусків; з акторами озвучки, яким потрібні пояснення у передаванні правильних емоцій.

Для створення сценаріїв до кожного випуску ми зверталися до різних джерел інформації: книги (романи «Портрет Доріана Грея», «Великий Гетсбі», «Гордість і гонор»), наукові статті по розбіру романів, обговорення літературних діячів (подкаст «Вуса Гоголя»), музичні медіа («Лірум», «Слух»), кінострічки та театральні вистави.

Кожний випуск присвячений окремому роману класичної зарубіжної літератури. У *першому випуску* ми розглядаємо роман ірландського письменника О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Головним героєм у подкастів є Доріан Грей. Саме через його сприйняття розповідається історія. Ми зустрічаємо Доріана Грея в осінньому парку. Він проходить повз нас, та ми помічаємо, що в нього випав чохол для навушників з одним всередині. Після цього лунає музична композиція, яка підводить до пояснення що це за подкаст та про який роман буде йти мова у випуску. Після цього починаємо розповідь окреслюючи сюжет та заглиблюючись у думки Доріана Грея. У кінці ми ніби пишемо листа головному герою спираючись на власні почуття, які виникли після усієї історії. А завершуємо випуск словами вдячності та підказкою до наступного епізоду.

Другий випуск присвячений роману американського письменника Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Структура випуску така сама як і в першому випуску. Та в цій історії, оповідь велася більше від імені оповідача

Ніка Карравея, але головним героєм був Джей Гетсбі. На початку ми зустрічаємо Ніка у кав'ярні, а згодом до нас доєднується його товариш Джей. Після довгої розмови та слів прощання, ми помічаємо навушник у кишені куртки. Особливість цього випуску полягає в тому, що ми додали більше діалогів та цитат-постанов, які схожі на театральні замальовки. У кінці, ми так само пишемо листа головному герою та відпускаємо цю історію.

Третій випуск присвячений роману англійської письменниці Д. Остін «Гордість і упередження». Головною героїнею роману є Елізабет Беннет, але ми також розкриваємо персонажа містера Дарсі, який впливає на становлення головної героїні та формування усього сюжету. У цьому випуску як і в попередньому, наявні діалоги та цитати-постанови. У кінці ми пишемо листа, дякуємо слухачам та даємо підказку до наступного епізоду, таким чином демонструючи, що це не останній випуск.

Кожний випуск має різний відсоток певного звукового компоненту, що впливає на кінцевий результат та створює для кожного героя індивідуальну атмосферу.

2.4. Особливості оформлення проєкту

Аудіоподкаст має загальну обкладинку, яка була створена художницею Аліною Суботіною. За основу взята ідея з першого випуску. На заставці основний фон – осінній парк, у якому є лавка на якій лежить загублений навушник, а на задньому фоні ми бачимо постать невідомого чоловіка у пальті (див. Додаток Б. 2.4.). Основна кольорова палітра це коричневий, жовтий та червоний. Це теплі кольори, які спрямовані створити комфортну візуальну атмосферу та заохотити аудиторію перейти та послухати аудіоподкаст. Також на заставці є напис «Загублений навушник твого героя», який виконаний рукописним шрифтом. Такий шрифт створює асоціацію з написанням листа, який у випуску є завершальним етапом та «ставить крапку» у розгляді роману.

Крім основної заставки кожний випуск має свої додаткові обкладинки, які створила художниця Аліна Гудко (див. Додаток Б. 2.4.).

На обкладинках зображено локації зустрічі з героями та самих героїв.

Особливістю мистецького аудіоподкасту «Загублений навушник твого героя» є звукове оформлення. У всіх випусках є поєднання слова, музики та шумів. У пілотному випуску «Навушник Доріана Грея» слухач опиняється в різних звукових локаціях: осінній парк (шуми відпочиваючих людей, співу птахів, кроків), вечірки (шуми розваг) тощо. Упродовж усього випуску слухачі почують пісні таких українських виконавців та гуртів, як *Hyphen Dash*, *Igor Kirilenko*, *Zwuntar*, *Promsonya*, *Лівінстон*, *Schmalgauzen* та *Postman*. Всі шуми, музика та сама історія створюють готичну, але при цьому приємну атмосферу, яка притаманна роману.

У випуску «Навушник Джей Гетсбі» звукове оформлення різноманітніше. Крім голосу ведучої аудиторія чує три нових: працівниця кав'ярні (Євгенія Семенцова), Нік Карравей (Віктор Басок) та Джей Гетсбі (Данило Миронюк). Перша звукова локація – кав'ярня (шуми підборів пані, стукіт та дзвоник дверей, розмови людей). В цій звуковій атмосфері слухач відчуває спокій та налаштовується на історію. Наступні локації – будинок подружжя Б'юкенен (шуми сварки), подорожі у машині (шуми ключів, двигуна машини та колес по дорозі), потяг, вечірка Тома (шум розмови та цитата-постановка сварки), кульмінація роману (шуми шин, які різко тормозять та крик дівчини). У випуску присутня цитата-постановка, яка нагадує театральну дію. В ній на вечірці Тома відбувається сварка між Томом та Міртл, яка закінчується фізичною розправою від Тома. Ця сцена неприємна, але саме через неї слухач усвідомлює внутрішній стан персонажа та його характер. Слухачі у випуску почують пісні таких українських виконавців та гуртів, як *Danil Zverkhanovsky*, *SEMMAR*, *Soul Delusion*, *Adam*, *Intermezzo* та *Pure Potion*. У випуску в поєднанні усіх шумів, музики та розповіді створюється комфортна на початку та гірка в кінці атмосфера, яка завершується надихаючою композицією.

Випуск «Навушник Елізабет Беннет» має багато діалогових фрагментів. На самому початку аудиторія прослуховує активну розмову ведучої з головною героїнею. Таким чином, аудиторія поза межами роману, вже формує своє

враження про героїню. В цьому випуску слухачі почують крім ведучої, такі голоси: Елізабет Беннет (Софія Осіння) та містера Дарсі (Іван Довженко). Перша локація має реальне місце, а саме парк «Золоті Лазенки» що у Варшаві. Слухач почує шуми весняного парку з співом птахів, погойдуванням дерев та розмовою туристів. Друга локація – бал (шуми розмов людей та танців). Слухачі у випуску почують пісні таких українських виконавців та гуртів, як *Valerii Vorona, Granat Garden, Robozerova, ba.latskii, Adm:t, Tember Blanche* та *The Lazy Jesus, Anton Krämer, група [O]*. Цей випуск поєднуючи у собі музику, шуми та історію створює комфортну та легку атмосферу, яка відповідає роману.

Спільним для всіх випусків є шум перебивки (перегортання сторінок), а також шум друкованої машинки, який є ознакою цитуючого фрагменту.

2.5. Технічні і програмні засоби

Творчий проект «Загублений навушник твого героя» повністю змонтований у програмі «Audacity». Перевагою цієї програми є те, що вона безкоштовна та доступна у використанні. У програмі при монтуванні кожного випуску ми розміщували 5 окремих звукових доріжок для голосу ведучої, шумів, фонової музики, музики під блоки та озвучки інших людей. Це було зроблено для контролю рівня звучання та плавності переходів. Також у програмі зручно вирізати непотрібні частини, створювати плавні переходи та затухання звуку.

Усі записи звуку були здійснені на мікрофон та записані на диктофон. Складним завданням було знайти тихе місце з низьким рівнем шуму. Але додавши до голосу фонову музику, шуми стали не такі виражені.

Опублікування аудіоподкасту здійснюється через додаток Spotify for Podcasters. Додаток є зручним у викладанні випусків та у слідкуванні за переглядами та прослуховуваннями. Статистика оновлюється кожного дня та подає аналітичні дані про кількість прослуховувань, вік, стать та географічне

розташування аудиторії, з якого пристрою були здійснені прослуховування та програми.

Також Spotify for Podcasters дозволяє опублікувати аудіоподкаст не тільки у додатку Spotify, а й через RSS-канал у додатку Apple Podcasts.

2.6. Зв'язок із творчим доробком (портфоліо)

За час навчання було створено проекти, які вплинули на творчий проєкт. Багато матеріалів було створено на мистецькі та соціальні теми, бо ці теми цікавили весь час. Ми висвітлювали проблеми ЛГБТ-спільноти у матеріалі «Камінг-аут чи мовчання: представники ЛГБТ-спільноти розповіли про свої стосунки з батьками». Під час створення матеріалу ми говорили з представниками ЛГБТ-спільноти, а також аналізували цю проблему з психологинею.

Ми порушували тему безпритульних тварин у Запоріжжі та створили лонгрід разом з іншими студентами. Ми створили збалансований та повний матеріал, а також навчилися працювати у команді, збирати та фільтрувати інформацію. За журналістське розслідування «Що відбувається з безпритульними тваринами у Запоріжжі під час війни» ми з командою отримали нагороду на всеукраїнському конкурсі журналістських матеріалів «Країна, дружня до тварин».

Процес проходження практик змінила повномасштабна війна, але навіть попри це найвагоміший вплив на творчий проєкт мало проходження практики на радіо-віжн «На дотик». Крім створення різноманітних матеріалів (сюжет до відкриття виставки картин Костянтина Антонця та сюжет до відкриття шелтеру у Запоріжжі) ми мали нагоду проводити свої етери. Під час них ми вчилися поводити себе перед камерою та мікрофоном, взаємодіяти з співведучим та вести розмову з гостем. Ми навчилися шукати гостей для розмови, домовлятися про зустріч, розроблювати питання до інтерв'ю. Ми припускалися помилок, але аналізуючи, розуміли як це треба виправити у наступний раз.

ВИСНОВКИ

Досліджуючи тему мистецьких аудіоподкастів ми переконалися у важливості цих проєктів та в складності їх створення. Хоч формат подкастингу з'явився ще у 2004 році, але через технічні прогреси та обставини нових реалій аудиторія потребувала його поверненню. Українські слухачі сформували попит на мистецькі аудіоподкасти під час повномасштабного вторгнення, бо почали масово відмовлятися від контенту створеного країною-агресором.

Мистецькі аудіоподкасти є частиною культурної (мистецької) журналістики. Її основна мета популяризація мистецтва та вплив на формування «смаків» у аудиторії.

У роботі ми досліджували видові та жанрові різноманіття аудіоподкастів, та саме звукову частину аудіоподкастів, тобто її складові: шуми, музику та слова. Кожний компонент є вагомим, бо впливає на цілісний звуковий образ, який у кінцевому результаті отримує слухач. Саме за допомогою звукового образу створюється «ефект присутності» та можливість аудиторією вирізнити певний проєкт серед інших. В Україні створюється не багато аудіоподкастів, які б використовували усі компоненти звукового образу для створення окремого простору в якому відбуваються усі дії.

У творчому проєкті ми реалізували ідею створення авторського мистецького (літературно-музичного) аудіоподкасту з назвою «Загублений навушник твого героя». Основна ідея аудіоподкасту полягає в розкритті головного героя роману через його ймовірний плейлист, якби він жив у сучасному світі. Метою творчого проєкту є зацікавлення в читанні та популяризація книг та української музики. Аудіоподкаст складається з трьох випусків тривалість кожного в середньому 30 хвилин. Кожний випуск присвячено окремому літературному роману. У творчому проєкті ми поєднали шуми, музику та слова для створення звукового образу, який різниться в залежності від випуску. Перший випуск присвячений роману О. Уайльда

«Портрет Доріана Грея». В ньому атмосфера створена за допомогою музичного тла та шумам. У другому випуску, який розглядає роман Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі», ми зробили більший відсоток шумів та слів, залучили на озвучування інших людей. У третьому випуску, який присвячений роману Д. Остін «Гордість і упередження», ми зробили більший акцент на слова та музику.

Мистецькі аудіоподкасти потребують багато часу для створення, але надають можливість для технічних та сценарних експериментів, що перетворює їх на мистецтво.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баришполец О. Т. Український словник медіакультури. Київ : Міленіум, 2014. 196 с.
2. Близнюк А. С. Радіоп'єса. Специфіка, виразні засоби, жанри. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2006. Вип. 30. С. 127–130. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/1483/> (дата звернення: 07.05.2024).
3. Бут О. В. Звук як компонент образної структури фільму : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.04. Київ, 2007. 196 с.
4. Герман Н., Панченко В. Вплив музики на особистість. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки*. 2012. Вип. 36. С. 319–324.
5. Григор'єва В. Музична психологія: навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 172 с.
6. Джаггі М. Курс з культурної журналістики. Культура і креативність. 20.07.2017. URL: <http://surl.li/uiker> (дата звертання: 10.05.2024).
7. Дмитровський. О. Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо. *Теле- та радіожурналістика*. 2015. Вип. 14. С. 149–154.
8. Дорош М. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат. *Detector Media*. 16.12.2013. URL: <http://surl.li/uikea> (дата звертання: 13.05.2024).
9. Дьомін К. П. Вплив музичних і пісенних звуків на емоційний стан і здоров'я людини. *Наукові записки : зб. наук. пр.* Кіровоград : КНТУ, 2009. Вип. 9. С. 166–170.
10. Зборовська О., Санакоєва Н. Подкастинг як вид новітніх медіа. *Діалог: медіа-студії*. 2010. № 11. С. 88–95. URL: <https://bit.ly/3BwOeG6> (дата звернення: 09.05.2024).
11. Йогансен М. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Як будується оповідання. Поезії. Київ : Віхола, 2023. 360 с.

12. Лизанчук В. Основи радіожурналістики : підручник. Київ : Знання, 2006. 628 с.
13. Любченко Ю. В. Виразальна система радіожурналістики : монографія. Запоріжжя : АА Тандем, 2016. 192 с.
14. Любченко Ю. В. Інформаційне радіомовлення : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 99 с.
15. Майхровська Ю., Мудра І. Види та Жанри аудіоподкастів від ЗМІ. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Журналістика*. 2023. Вип. 1 (5). с. 40-49. URL: <http://surl.li/uizrc> (дата звернення: 07.05.2024).
16. Мірошніченко П. В. Техніка мови і мовлення : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 061 «Журналістика» освітньо-професійної програми «Журналістика». Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 55 с.
17. Перша аудіопремія найкращих подкастерів країни. Премія Слушно. MEGOGO Audio. 02.10.2023. URL: <http://surl.li/uikdd> (дата звернення: 8.05.2024).
18. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 15.04.2023 №2811-IX. URL: <http://surl.li/uikda> (дата звернення: 15.05.2024).
19. Страшко І. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії. *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2017. № 71. С. 83089. URL: https://oldzdia.znu.edu.ua/gazeta/gvzdia_71_10.pdf (дата звернення: 07.05.2024).
20. Трапезнікова. Д. Хто, чому та про що записує подкасти в Україні : дослідження Megogo Audio. Медіамейкер. 19.10.2023. URL: <http://surl.li/uikey> (дата звернення: 9.05.2024).
21. Українська культура в умовах російської збройної агресії. *Український культурний фонд*. 18.05.2022. URL: <http://surl.li/uikcw> (дата звернення: 13.05.2024).
22. BBC Sounds: Pop Cultures, Sub Cultures. Commissioning Brief. BBC. URL: <http://surl.li/twfpb> (last accessed: 10.05.2024).

23. Llinares D. A Cinema for the Ears: Imagining the Audio-Cinematic through Podcasting. *Film-Philosophy* 24.3 (2020). C. 341–365.
24. Kimbro D., Noschka M., Way G. Lend Us Your Earbuds: Shakespeare/Podcasting/*Poesis*. *Humanities*. 2019. 8, 67.
25. Podcast Stats: How many podcasts are there? *Listen Notes*. URL: <http://surl.li/tujup> (last accessed: 10.05.2024).
26. Cambridge Dictionary. URL: <http://surl.li/tujvz> (last accessed: 10.05.2024).

ДОДАТОК А
ДОСЛІДЖЕННЯ АВДИТОРІЇ У ТВОРЧОМУ ПРОЄКТІ

Рисунок А. 1. – Географічні розташування аудиторії аудіоподкасту «Загублений навушник твого героя»

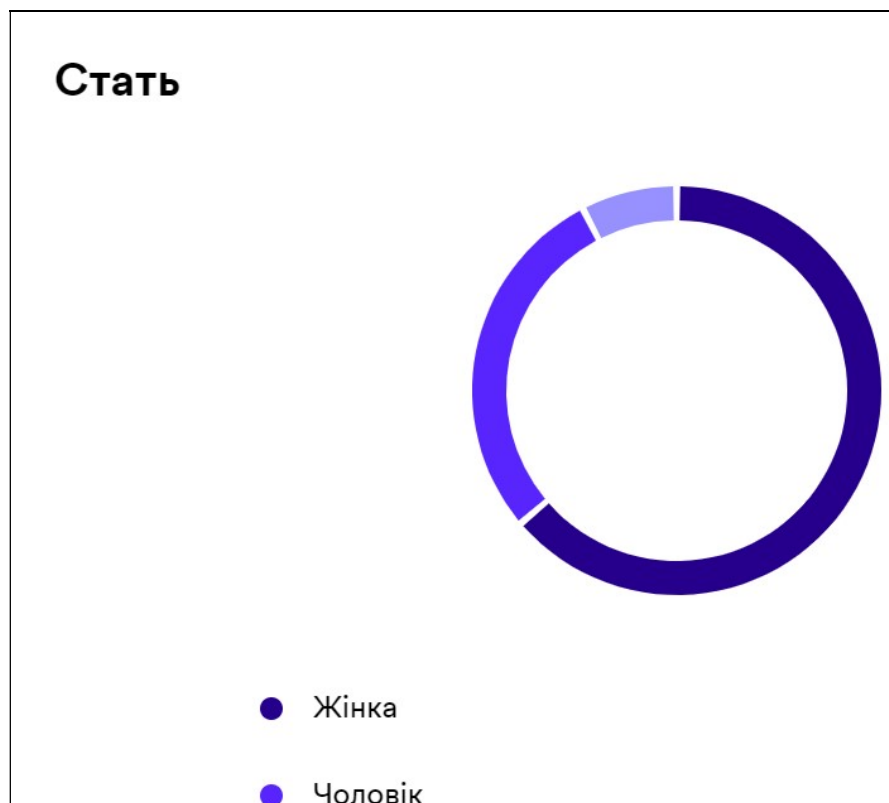

Рисунок А. 2. – Гендерний показник аудиторії аудіоподкасту

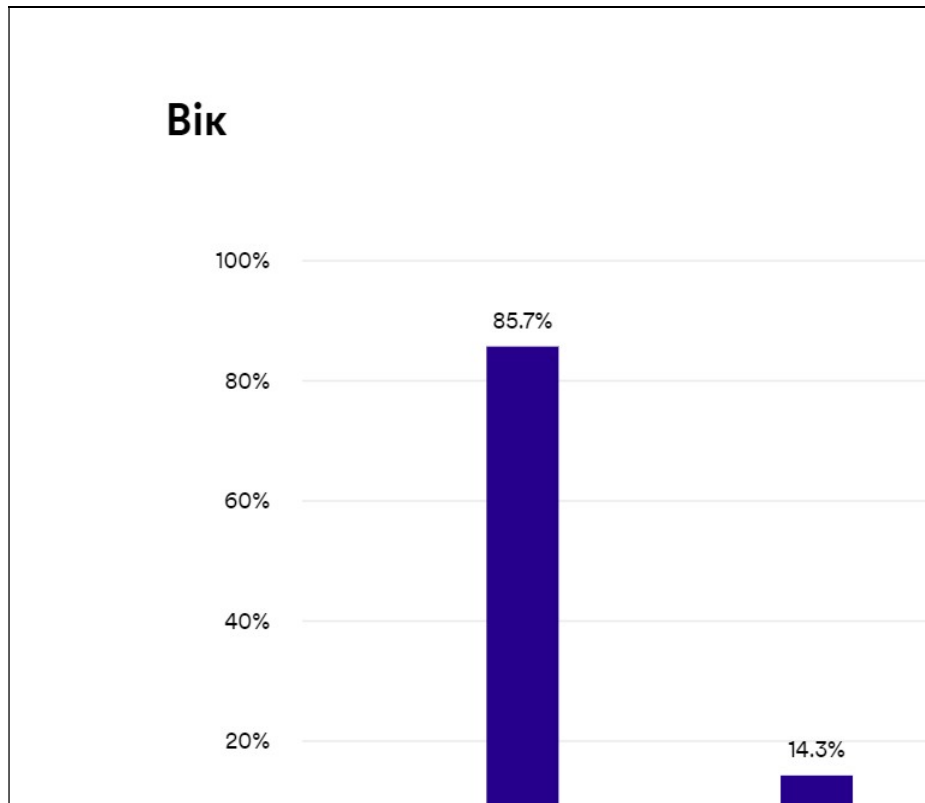

Рисунок А. 3. – Віковий показник аудиторії аудіоподкасту

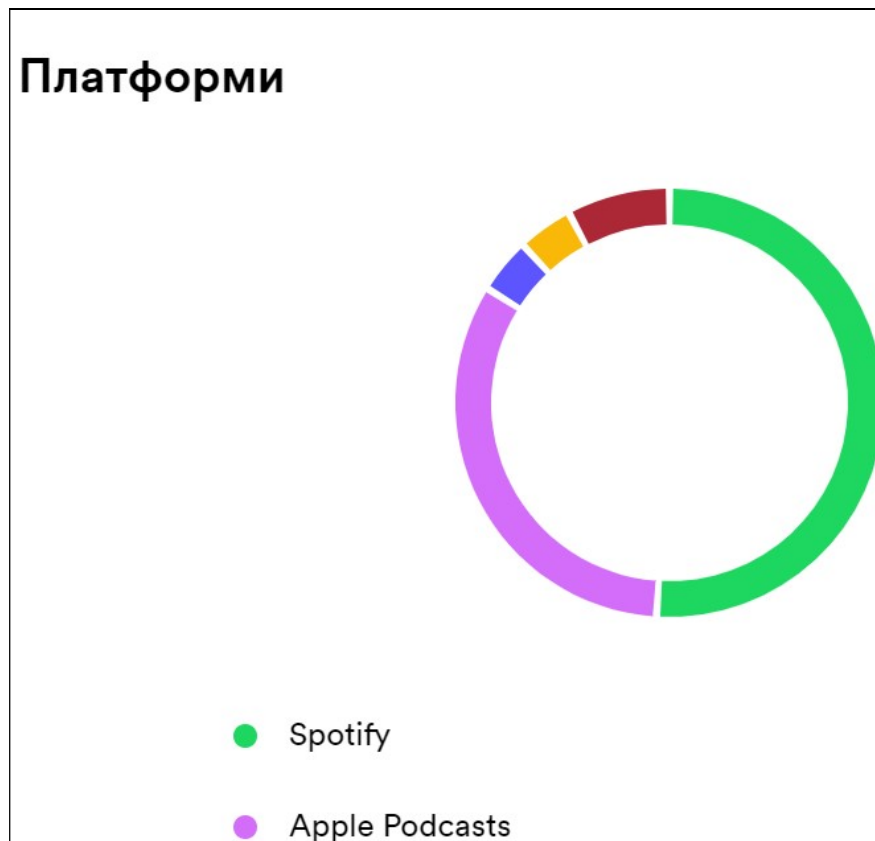

Рисунок А. 4. – Додатки, через які здійснювались прослуховування

ДОДАТОК Б
ІЛЮСТРАЦІЇ ОБКЛАДИНОК ДО ВИПУСКІВ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

Рисунок Б. 1. – Основна обкладинка аудіоподкасту

Рисунок Б. 2. – Обкладинка до першого випуску

Рисунок Б. 3. – Обкладинка до другого випуску

Рисунок Б. 4. – Обкладинка до третього випуску

ДОДАТОК В

СЦЕНАРІЙ ДО ВИПУСКІВ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

Сценарій 1 випуск. Портрет Доріана Грея

Слова	Звукове оформлення
1 блок. Знайомство	
<p>Ведуча: Осінь. Післяобідня пора. Час, коли думки про важкість життя досягають апогею. Тому ви з кавою або з будь-яким іншим теплим напоєм в руках прогулюєтесь парком. Аж ось ви бачите молодого юнака з ніжними обрисами ясно червоних уст, чистими блакитними очима, злотистими кучерями. Він надзвичайно вродливий. Його обличчя чимось таким одразу викликає довіру. Одягнений він у білу сорочку, яка явно не першої свіжості. Вона вібрала в себе минулу ніч. Вільні класичного крою штани та чорне мов крило ворона, пальто. Така собі елегантна недбалість.</p> <p>Ведуча: Раптом, з його кишені випадають навушники. Ви підбігаєте, щоб підібрати їх та хочете звернутися до юнака, але він зник. Ви опускаєте погляд на навушники, а точніше на навушник, який знаходиться у чохлі. На футлярі є іменна гравюра нетипового шрифту. Написана ніби від руки пером та чорнилами. Багато завитків, плавний нахил літер. Напис складається лише з трьох слів: «Власність Доріана Грея»...</p>	<p>шум парку шум вітру</p> <p>шум бігу</p> <p>Грає Hyphen Dash, Igor Kirilenko – Professor Doctor Honoris Causa Caligari (до 1:35)</p>
2 блок. Привітання	
<p>Ведуча: Перший музичний супровід задає темп усьому випуску. Щойно лунала пісня з цікавою назвою «Кабінет доктора Калігарі». Це спільна робота київського гурту Hyphen Dash (хайфін даш) і музиканта та саундпродюсера Ігоря Кириленка. Назва синглу є відсилкою до німого кіно жахів 20-х років. Насправді, у пісні присутній детективний настрій, який дає можливість відчутти та приміряти на себе роль детектива.</p> <p>Ведуча: Щоб відшукати власника навушника, звернемось</p>	<p>TrackTribe – As You Were (фонова). Лунає до кінця блоку.</p>

до батька-творця. А саме Оскара Уайльда та його найвідомішого роману «Портрет Доріана Грея».

Ведуча: Провідником у мандрах життям загадкового юнака, буду виступати я ведуча подкасту «Загублений навушник твого героя» – Саша Антибура.

Ведуча: Це перший, пілотний випуск, тому варто пояснити що до чого. «Загублений навушник твого героя» – це спроба поєднати літературу та музику в одне ціле. Розповісти про героя роману через його ймовірний плейлист, якби він жив у наш час. Таким чином, ви дізнаєтесь цікаву інформацію про персонажів класичних творів (і не тільки) та послухаєте українську музику, яку захочете додати в свій плейлист. Звучить інтригуюче, погодьтесь.

Ведуча: Хочу одразу зазначити, що я не є літературним експертом, який розкаже вам щось нове та приголомшливе. Я просто людина, яка дуже любить читати та поговорити про це. Тому тут будуть мої думки, спостереження та музика.

Ведуча: У цьому випуску підбірка пісень буде належати одному з найвідоміших класичних літературних героїв. Зазвичай ним або фанатично захоплюються, або зневажають. Але причини таких коливань ви зрозумієте під кінець подкасту, якщо не читали роман. Якщо ж читали, то у вас буде можливість згадати свої враження та змінити їх чи закріпити.

Ведуча: Дисклеймер. Я розглядаю повністю сюжет роману. Тому без спойлерів ну зовсім ніяк. Перечитувати книгу вдруге було захопливо. Тому сприймайте це як певний заклик до читання або перечитування!

Ведуча: Книгу читала у перекладі Ростислава Доценка.

шум перегортання сторінок
(перебивка)

3 блок. Початок. Зустріч з дияволом

Цитата (начитує ведуча):

«Ті, що в прекрасному вбачають бридке, – люди зіпсуті, які, однак, не стали через те привабливі. Це вада. Ті, що в прекрасному здатні добачити прекрасне, – люди культурні. У них є надія».

шум перегортання сторінок
(перебивка)
шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)
A Far Cry – W. A. Mozart,

Ведуча: Цей уривок зустрічає читача на початку твору. І саме тема мистецтва, краси, юності та людської душі є провідними темами роману. Все починається з того, що художник Безіл Голворд створює портрет юнака, якого зустрів на одному із заходів, який проводила їх спільна знайома. Він описує Доріана так.

Цитата (начитує ведуча):

«Позасвідомо він окреслює для мене обриси якоїсь нової школи – школи, що мусить сполучити в собі всю пристрасність романтичного духу і всю досконалість духу давньої Еллади».

Ведуча: Варто зазначити, що сам Безіл хоч і митець, але погляди на життя має пересічної людини. Він першим посправжньому оцінив зовнішню красу Доріана. Другим же став – головний Мефістофель цього роману. Думаю юнак не зустрів би його з подивом та захватом, якби знав, як цей демон вплине на його життя. Адже знайомство з ним запустило зворотній відлік життєвого годинника Доріана Грея.

Ведуча: У репертуарі київського гурту Zwynтар є пісня, яка ніби була створена під цього персонажа. Гурт виконує пісні у жанрі дарк-кантрі, альт-кантрі та фолк-рок. У їх пісні «Диявол входить у місто» дуже влучно відтворено образ гріховності та демонічної суті. Якщо в пісні диявол безликий, то в нашому випадку він має чітке обличчя та легку ходу. Його ім'я – Лорд Генрі Воттон.

Symphony No.38 in D major
(фонова) Лунає до кінця блоку.

шум пензля по холсту
шум вечірки

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум годинника

шум перегортання сторінок
(перебивка)

Грає **Zwynтар – Диявол Входить у місто** (до 1:35)

4 блок. Безіл. Історія Доріана Грея

Ведуча: Маніпулятор, сексист і повірте, якби мені кожного разу платили гривню за його вислови та жарти про одруження, жіночий інтелект і про те, що жінка то прикраса чоловіка – я б була казково заможною. Ну і звісно, «диявол у людській подобі» та гедоніст. Таким в моїй уяві постає Лорд Генрі. Він сприймає Доріана як певний експеримент, вкладає в голову хлопця думки про те, що краса та юність – це найцінніші дари, якими може володіти людина. Сам же хлопець із захопленням ловить кожне слово, яке промовляє до нього диявольський вчитель. У розмові з Безілом він акцентує, що у юнака домінує краса над інтелектом.

шум перегортання сторінок
(перебивка)

A Far Cry – W. A. Mozart, Symphony No.38 in D major
(фонова) Лунає з моменту до кінця блоку.

Цитата (начитує ведуча):

«Судячи з портрета, твій таємничий юний друг, імені якого ти не хочеш назвати, має чарівну вроду, отже, він ніколи не думає. Я таки цілком певен того. Він – прекрасне бездумне створіння, яке мусить бути з нами завжди».

Ведуча: На початку роману головному герою 18 років. Він онук останнього Лорда Кельса, що дає нам зрозуміти його матеріальний стан. Мати хлопця – Маргарет Девере, вийшла заміж за бідного офіцера, але вже за кілька місяців чоловіка вбили на дуелі. А за рік помирає і сама Маргарет. Хлопець стає сиротою. Можливо тому Доріана і злякала думка про самотність та відчуття непотрібності людям, коли він почав старіти. Він знає що гарний. Краса його дар, який привертає увагу людей. Увагу, яку він так і не зміг отримати від батьків.

Ведуча: З моменту, коли портрет був готовий, з'явилося ніби два Доріана Грея: на полотні та в людській подобі. Але виникає питання хто з них більш реальний та наділений людяністю?

Хочеться вірити, що юнак десь глибоко всередині себе розумів, що ці зміни роблять його душу пустою. Він спокутуватиме власні гріхи потім, але вже буде запізно.

Цитата (начитує ведуча):

«Докори сумління можна заглушити опієм, моральні збудники приспати наркотиками. Але тут перед ним – видимий символ деградації, спричиненої гріховністю. І до самого скону свого матиме він перед собою цей доказ руїни, що її людина може накликати на власну душу».

Ведуча: У такі моменти він вмикатиме, хоч це буде і не часто, пісню, яка створена дуетом Промсоня. У піснях присутній домашній затишок. І це не дивно, адже дует складається з Софії Пилипенко та її батька композитора Івана Пилипенка. Пісня «В'язень» розкриває тему самотності, душевного порятунку та спокути. Доріан теж по своєму в'язень свого положення та створеного ним самим образу, але ці відчуття він тримає у собі та в плейлисті.

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум перегортання сторінок
(перебивка)

шум плачу дитини

шум перегортання сторінок
(перебивка)

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

Грає Promsonya - В'язень
(до 1:32)

Ведуча: Чим далі, тим більше в мене складається враження, що в романі мало чогось справжнього та щирого. Усе шарнірне та прикрашене зовнішнім гламуром. Та якщо копнути всередину, то можна побачити пофарбований в золото бруд.

Третьою людиною, яка побачила зовнішню красу хлопця була молода акторка театру – Сібїлл Вейн. Вона стала першим коханням Доріана. Але, як на мене, це мало чим схоже на «кохання».

Ведуча: Позналились молоді у театрі «Роял» коли Сібїлл виконувала роль Джульєтти. Увагу хлопця вона привернула своєю акторською грою та вродою. На цьому і побудувалось так зване «справжнє кохання». Сібїлл не із заможної родини, тому Доріан був вигідний їй. Біля великого почуття закоханості стояла поряд можливість на розкішне майбутнє. Отож, після того, як вони вирішили одружитися, Доріан привів на виставу лорда Генрі та Безіала. Та Сібїлл жакливо зіграла свою роль. Бо через почуття до хлопця, відчувала фальш у кожній сцені кохання. Після провального виступу «чарівний принц» прийшов поговорити з дівчиною. Та на її слова кохання, він відреагував відразую.

Цитата (начитує ведуча):

«Я покохав вас, бо ви чудово грали, бо я бачив у вас хист і розум, бо ви втілювали мрії великих поетів і вбирали в живу плоть і кров примарні образи мистецтва. Але тепер з цим усім покінчено. Ви порожнє, бездарне створіння».

Ведуча: Це стало другим гріхом Доріана Грея, бо першим гріхом була гординя. Такі дії юнака запустили зміни на портреті.

Чи може одна провальна гра вбити кохання? Ви мабуть скажете, що ні. Це абсурд. Але коли уявне кохання будується до ідеалізованого зовнішнього образу і в один момент показуються неідеальні грані справжньої людини. То так. Ілюзія любові минає. Усвідомлення про помилку до Доріана приходять згодом. Але сталася трагедія. Сібїлл померла і про це юнак дізнається від Лорда Генрі. Але наш диявол настільки перекрутив усі поняття, що вклав у голову юнака думки про неважливість смерті Сібїлл.

Цитата (начитує ведуча):

шум перегортання сторінок
(перебивка)

**A Far Cry – W. A. Mozart,
Symphony No.38 in D major**
(фонова) Лунає до кінця
блоку.

шум перегортання сторінок
(перебивка)

шум натовпу

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум друкарської машинки

<p><i>«Ця дівчина ніколи не жила у справжній дійсності, тому вона ніколи, власне, і не вмирала. І досить їй було тільки торкнутись реального життя, як вона ранила його, а воно ранило її, і дівчина покинула цей світ. Можете тужити за Офелією, якщо вам хочеться; посипайте голову попелом, бо Корделію задушено; кляніть небо, що загинула дочка Бранбанціо, – але не проливайте сліз над Сібіл Вейн».</i></p> <p>Ведуча: Львівський гурт Лівінстон створює пісні у стилі бароко-поп. І я впевнена, що цей гурт був би одним з улюблених у юнака. Особливо пісня «Офелія», яка вийшла у 2020 році. Вона ніби транслює внутрішні відчуття та переживання нашого героя. Тому ця пісня як спомин про той короткий момент в якому Доріан та Сібілл були щасливі.</p>	<p>(лунає протягом усієї цитати)</p> <p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Лівінстон – Офелія (до 2:07)</p>
<p>6 блок. Фінал роману</p>	
<p>Ведуча: Після змін на портреті Доріан заховав його від усіх. Життя тривало. Він став ще більше мені нагадувати свого батька-творця, особливо коли він у шубі (думаю всі бачили цю світлину). І ні, я не про Лорда Генрі. А про Оскара Уальда, бо я схильна думати, що текст все таки автобіографічний. Містер Грей, бо він уже не юнак, став копією свого кумира. Англійське суспільство почало з обережністю ставитися до нього. Більше того, він вплинув і на репутації своїх друзів. Одного дня до нього завітав Безіл. Він хотів хоч для самого себе віднайти душу друга. Наївний думав, більше сподівався, що вона в нього є. Він побачив її, через портрет.</p> <p>Цитата (начитує ведуча): <i>«Боже милостивий, адже перед ним портрет Доріана Грея! Лице, хоч як жахливо знівечене, все ще зберігало часточку його чарівної вроди. Поріділі кучері ще трохи яскріли золотом, і ясною барвою ще горіли сластолюбні уста. У припухлих очах помітні були рештки їх вабливої блакиті, і не зовсім ще зникли благородні обриси точених ніздрів та стрункої шиї».</i></p> <p>Ведуча: Мабуть слова: «побачити і померти» сюди дійсно підходять. Бо зайшовши в кімнату з портретом, Безіл не вийшов з неї. Доріан вбив друга ножом. Але чи відчував він страх, біль? Ні, його душа вже не відчувала нічого крім</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Asher Fulero — Surrender (фонова). Лунає до кінця наступної пісні.</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>шум ножа</p>

<p>люті та порожнечі. Він звинуватив у всіх своїх гріхах не себе, а портрет та його творця.</p> <p>Ведуча: Під пісню театрального-музичного ансамблю Schmalgauzen, герой міг би пити вино та писати замітки у власному щоденнику. Пісня ніби створена на основі образу Доріана Грея. Визначити єдиний стиль гурту важко, але для себе я окреслюю його як вишукане дарк-кабаре з присмаком та елементами фанку, джазу та альтернативного року. Пісня, яку ви почуєте далі створена у стилі готичного шансоньє. Отож, пісня з промовистою назвою «Портрет» у ваших вухах.</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Schmalgauzen – Портрет (до 2:06)</p>
<p>7 блок. Кінець</p>	
<p>Ведуча: Усвідомлення. Прийняття. Каяття. Це стадії зізнання у скоєному. Доріан починає усвідомлювати свої гріхи лише під кінець власного життя. Намагається вчинити щось хороше, але марно. Він ламається під тяжінням власних вчинків. Бачить сяйво і думає: «Так! Це воно! Нове життя!». Але він плутає його зі світлом, яке бачать люди у кінці дороги. Він плутає радість з відчаєм, посмішку з оскалом... Біль повинна закінчитись. Тому Доріан бере до рук ніж, який вже відчував людську кров на своєму лезо, та встромляє його в портрет. Біль минула. Та з нею життя Доріана Грея.</p> <p>Ведуча: «Любий Доріане! Люди впливають на нас сильніше ніж ми думаємо. На вашому шляху зустрівся демон, який потягнув вас разом із собою у глибини пекла. Він ставив на перше місце красу та змусив вас поклонятись їй, приносити жертви. Але ви впали ще нижче.. Як би ви не намагались знайти душу, відродити її мов того фенікса та очистити її від гріхів та наповнити добродетеллю, вже пізно. Мені щиро шкода, що все своє життя ви були самотнім. Бо можливо правильна людина поряд, стала б вашим світляком у цілковитій темряві, яка оточувала вас. Скоєного не змінити. Але проживши розкішне пекло на Землі, можливо, вам подарують бідний рай в якому ви будете з душею та світляком. Навушник вкладаю в цей лист» Адреса отримувача - Франція, Париж, кладовище Пер-Лашез.</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>шум ножа</p> <p>шум написання листа пером (до кінця листа)</p> <p>дати програти фоновий музиці</p>

Ведуча: Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Він далеко не ідеальний. Як і наш герой. Також дякую усім, хто був дотичний до створення цього випуску, хто вислуховував мене на кожному етапі створення і особливе дякую Аліні за чудову обкладинку до випуску. Перелік пісень, які лунали у епізоді ви знайдете у описі.

Ведуча: P.S. А це подарунок для тих, хто дослухав до кінця. Підказка до наступного епізоду: цей персонаж колишній військовий, на вечірки до якого хочуть потрапити усі. І якщо ви досі не зрозуміли про кого йде мова, то в екранізації цього персонажа грає Леонардо Ді Капріо.

Ведуча: Фінальна пісня належить Костянтину Почтару, якого більшість можуть знати як вокаліста київського рок-гурту «5 Вимір». це пісня сольного проєкту Костянтина, в якому він виступає під псевдонімом Postman. Отож фінальні акорди, від Postman у пісні «Common Memory».

Грає **Postman – Common Memory** (до 1:30)

Сценарій
2 випуск. Великий Гетсбі

Слова	Звукове оформлення
1 блок. Знайомство	
<p>Ведуча: В особливо холодні дні я люблю відвідувати кав'ярні, в яких можна сховатись у тихому куточку та смакуючи зігріваючий напій проводити час наодинці.</p> <p><i>(Працівниця кав'ярні): Вітаю!</i></p> <p><i>(Ведуча): Вітаю, одне солодке какао і якщо є вільні столики, то хотіла б десь присісти тут.</i></p> <p><i>(Працівниця кав'ярні): На жаль, усі столики зайняті, тому ви можете почекати поки звільниться місце або взяти какао з собою.</i></p> <p>Ведуча: (вздихання) Яке невезіння! Насолодитися какао хотілося саме тут, за дальнім столиком у якому ще так гарно падає тепле, жовтувате світло, а головне ніхто б мені там не заважав.</p> <p><i>(Чоловічий голос):</i> Перепрошую, пані, якщо ви будете не проти, то можете сісти біля мене. Я чекаю на свого старого друга. Як тільки він прийде, столик одразу стане повністю вашим.</p> <p>Ведуча: Незнайомець виглядав на років 40 та мав приємні риси обличчя. Як би там не було, а в забитій кав'ярні зі мною нічого не сталося б.</p> <p><i>(Ведуча):</i> Це дуже мило з вашого боку, дякую. Не хотілося б вас обтяжувати, але якщо ви дійсно не проти, то залюбки розділю з вами столик.</p> <p>Ведуча: Як тільки ми сіли за столик, то розмова почалася сама собою. Незнайомця звали Ніком Карравеєм. Він ветеран Першої світової війни, але це тригерна для нього тема. Приємні спогади його життя припали на весну 1922 року. Бо саме тоді він переїхав до Нью-Йорку та почав продавати облігації де й познайомився зі своїм другом, на якого чекав. А до Києва він приїхав на тиждень, щоб побачити життя країни, яка перебуває у стані війни. Нік</p>	<p>шум кроків шум відкривання дверей шум дзвінка на дверях шум розмов людей (лунає до слів «Вийшовши з кав'ярні»)</p> <p>Грає Wish You'd Never Left (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум задвигання стільців</p>

<p>трохи розповів про свого друга і склалося враження, що він одночасно зневажає та захоплюється ним. Та чи притаманно це дружбі? Не знаю, не мені судити.</p> <p>Ведуча: Минуло близько 20 хвилин як до кав'ярні завітав чоловік у білому костюмі. У волоссі виднілась сивина, що і вказувала на його вік, але попри це, русяві пасма були більш помітними. А також блакитні, ближче до сірого, очі. В таких очах хочеться тонути... Він мав гарну поставу та легку, трохи пружину ходу.</p> <p>Ведуча: Нік представив мене своєму другові, ім'я якого було Джей Гетсбі. Я вже і забула що хотіла побути на самоті. Ми просиділи у кав'ярні майже до закриття. Говорили про різне, від останніх переглянутих нами фільмів до можливості катаклізмів у Японії в цьому році. Вийшовши з кав'ярні ми стали прощатись і як часто буває, спочатку ви вітаєтесь за руку, а в кінці вечора прощаетесь теплими обіймами.</p> <p>Ведуча: Відійшовши від чоловіків, в кишені куртки я знайшла навушник, який дивовижним чином опинився там. Ох уж ці випадковості! Ніби хтось підкинув його спеціально. Можливо для того, щоб я змогла вам про це розповісти, бо навушникам як і людям не варто бути одними.</p> <p>Тому я швидко кинула погляд за ліве плече і встигла зловити посмішку вже знайомого мені чоловіка у білому костюмі.</p>	<p>шум відкривання дверей шум дзвінка на дверях</p> <p>шум кроків</p> <p>Грає Danil Zverkhanovsky – Весняне загострення (після 01:20)</p>
<p>2 блок. Привітання</p>	
<p>Ведуча: Легкі джазові нотки від українського гітариста та композитора Данила Зверхановського у пісні, з теплою назвою «Весняне загострення». Ця пісня не просто налаштовує на настрій книги, а й на цілу епоху, яку вона уособлює.</p> <p>Ведуча: Як ви вже здогадатися сьогодні свій навушник нам підкинув головний герой роману Скотта Фіцджеральда – Джей Гетсбі. Для мене ця книга асоціюється зі словом «джаз» та є образом «Втраченого покоління», до якого входить сам письменник.</p> <p>Ведуча: Це подкаст «Загублений навушник твого героя»</p>	<p>Грає Danil Zverkhanovsky – Весняне загострення (лунає увесь блок)</p> <p>(без перебивки, але зробити паузу та дати трохи програти підложці)</p>

<p>у якому я намагаюсь поєднати літературу та музику в одне ціле. Розповісти вам про героя роману через його ймовірний плейлист, якби він жив у наш час. Таким чином, ви дізнаєтесь цікаву інформацію про персонажів класичних творів (і не тільки) та послухаєте українську музику, яку захочете додати в свій плейлист.</p> <p>Ведуча: Вашою постійною провідницею у історії персонажів є я – ведуча подкасту Саша Антибура.</p> <p>Ведуча: Одразу зазначу, що я не є літературною експерткою, яка розкаже вам щось нове та приголомшливе. Я просто людина, яка дуже любить читати та поговорити про це. Тому тут будуть мої думки, спостереження та музика.</p> <p>Ведуча: Насправді так довго я ще не писала сценарії. Виношувати ідею сценарію більше трьох місяців, то знушання над собою та своєю головою! А все через неоднозначність. Я досі не до кінця розумію свого ставлення до персонажів, їх дій та книги в цілому. Але я все одно щаслива, що усе таки зірки зійшлися і ви зараз слухаєте цей епізод.</p> <p>Ведуча: Дисклеймер. Я розглядаю повністю сюжет роману. Тому без спойлерів ну зовсім ніяк.</p> <p>Ведуча: Книгу читала у перекладі Мара Пінчевського. Озвучував Ніка – Віктор БасОк</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p>
<p>3 блок. Початок. Нік, Дейзі та трохи розгульного життя Тома</p>	
<p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«Ще будучи зеленим і вразливим юнаком, я дістав від батька пораду, яку запам'ятав на все життя. Щоразу, коли тобі раптом захочеться когось осудити, – сказав він, – згадуй, що не кожному на цім світі випали переваги, які маєш ти»</i></p> <p>Ведуча: На початку роману ми знайомимось з Ніком Карраваєм. Саме через його сприйняття ми споглядатимемо всю історію. Але одразу застерігаю, він ненадійний оповідач. Бо його думки часто наповнені протиріч.</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка) шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>Грає Don't Fret – Quincas Moreira (фонова). Лунає до моменту наступної пісні</p>

Ведуча: Нік знімає собі будинок у непоганому районі Нью Йорку під назвою Вест-Егг і відчуває себе майже місцевим. Одного дня він вирішує відвідати свою кузину Дейзі та її чоловіка Тома. Саме у домі подружжя, Нік познайомився з загадковою спортсменкою Джордан Бейкер, яка, спойлер, буде щось типу любовного інтересу нашого оповідача. Відверто кажучи, для мене їх історія була цікавою, але автор вирішив не давати хеппі енду нікому. Тому це була просто інтрижка, але можливо, вони б зустрілися через роки...

Ведуча: Повернемося на початок. Нік прибув в будинок подружжя і одразу став свідком сімейної сварки та чуток про зраду Тома. Дейзі про неї знає, але закриває на це очі. Відчуття ніби це все гра. Дешева п'єса я б сказала. В самому кінці, після певних подій, Нік опише їх пару, як неможливо влучно.

Цитата (начитує Віктор Басок):

«Вони були недбалі люди, і Том, і Дейзі, вони ламали речі й людей, а тоді тікали й ховалися в безмежжі свого багатства, чи нерозважності, чи ще чогось такого, що тримало їх разом, полишаючи іншим прибирати за ними...»

Ведуча: На перший погляд Дейзі здається легковажною дівчиною, яка обрала комфортне заможне життя, бо іншого вона і не знала. Але в розмові з Ніком вона показувала свою приховану від широкого загалу сторону, яка не така вже й наївна. Дейзі усвідомлює реальність часу, в якому живе.

Цитата (начитує ведуча):

«В цьому нашому житті жінці найкраще бути дуренькою лялечкою! Розумієш, я вважаю, що наше життя — це суцільна мерзота. І всі так вважають, навіть найосвіченіші люди»

Ведуча: В момент сварки Том запрошує Ніка поїхати до Нью Йорку. Що вони і роблять наступного дня.

Ведуча: А в машині в них би грала композиція «Постмодерна серенада» вже знайомого нам виконавця Данила Зверхановського.

шум сварки

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум перегортання сторінок
(перебивка)
шум жіночого сміху

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум ключів
шум двигуна машини
шум колес по дорозі
Грає **Danil Zverkhanovsky – Постмодерна серенада** (до 00:50)

4 блок. Поїздка в Нью-Йорк

Ведуча: Том Б'юкенен. Він виглядає як мрія багатьох жінок: кремезний русявий чоловік з хриплим тенором голосу і на додачу випускник Оксфорду. Але при цьому він типовий мужлан, якого б зараз кенсильки за расизм та сексизм. Під час обіду Том намагався переконати Ніка прочитати книгу, яка просувала расизькі погляди і в цей момент втрутилась Дейзі з дотепним коментарем.

Цитата (начитує ведуча):

«Наш Том стає мислителем. Він читає різні мудрі книжки з довжелезними словами»

Ведуча: Нью Йорк вони відвідували не один раз і робили це частіше потягом. Так в одній з таких поїздок, Том різко захотів вийти на одній із зупинок і потягнув за собою Ніка. Вийшовши з потяга вони зайшли у гараж з вивіскою «Авторемонт», де наш оповідач познайомився з Джорджем Вільсоном та його дружиною Міртл, яка і є тією самою коханкою Тома. Трохи поспілкувавшись, Том забирає Міртл і вони втрюх вирушили до Нью Йорку.

Ведуча: У західній частині міста знаходилася маленька квартира Тома та Міртл, яка по їх приїзду, швидко наповнилася незнайомцями. Купа людей, розмов та сміху, різні наряди, шлейф диму від цигарок та багато алкоголю. Насправді в екранізації створеною Базом Лурманном у 2013 року цей момент показано гарно, ніби вир шаленства, але в мене все це викликає відчуття огиди.

Цитата-сценка (начитує ведуча):

*«– Дейзі! Дейзі! Дейзі! – вигнула місіс Вільсон.
– Чув? Скільки схочу, стільки й казатиму. Дейзі! Дей....»*

Ведуча: Незручна ситуація.

Після цього Нік вирішив, що час повертатись додому.

Ведуча: Тому закінчимо цю поїздку меланхолійною за настроєм піснею «Босфор», яку ще у 2016 році створив кийвський гурт SEMMAR. Основним стилем гурту є електронний інді-поп. Взагалі «Босфор» це назва протоки

шум перегортання сторінок (перебивка)
Грає **Don't Fret – Quincas Moreira** (до слів «...вирушили до Нью Йорку»)

шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)

шум потяга

дали трохи пограти підложці

Грає **Putting On The Ritz – Freedom Trail Studio** (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.

шум вечірки

шум удару по обличчю
шум жіночого зойку

Грає **SEMMAR – Босфор** (до

<p>між Європою і Малою Азією. Тому наш герой як та протока, так само ділить себе поміж долями героїв і не може віднайти власну.</p>	00:57)
<p>5 блок. Вечірка Гетсбі</p>	
<p>Ведуча: Одного дня Нік отримав запрошення на вечірку від таємничого сусіда Гетсбі, про якого він чув від Джордан та гостей Міртл. І ким би він був, якби пропустив таку подію? Тим паче коли його запросив сам господар. Тому він одягнув білий фланелевий костюм та пішов до саду Гетсбі.</p> <p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«Мені відразу впало в око, як багато молодих англійців вкраплено в той натовп; всі вони були добре вдягнені, всі мали трішечки голодний вигляд і всі неголосно й поважно розмовляли із солідними, заможними американцями»</i></p> <p>Ведуча: Вечірки Гетсбі були легендарними як й історії про господаря. Одні називали його вбивцею, інші добродієм. Насправді знайомство Ніка з Гетсбі є важливим моментом у екранізації, бо це перша його поява (думаю всі бачили стоп кадр, де Леонардо Ді Капріо у костюмі та з келихом шампанського стоїть позаду салютів). Але у книзі це звичайний момент, який я майже пропустила. Розмовляючи з одним із гостей за столом, Нік дізнався, що вони служили в одній дивізії, а ще, що це і є Джей Гетсбі. Перші враження про Гетсбі були суперечливі.</p> <p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«Я побачив перед собою просто чепурного ферта років тридцяти з чимось, що мав сміховинну манеру висловлюватися якомога вишуканіше. Це намагання ретельно добирати слова впало мені в око ще до того, як він назвав себе»</i></p> <p>Ведуча: Найтихішим місцем в домі виявилася бібліотека. І яке було здивування одного з гостей, що книги справжні та мають сторінки (хоч вони і трохи склеїні через те, що їх ніхто не читав ще). Попри помпезність вечірки все одно помітна відокремленість Гетсбі. Він дивиться на все з боку, але не в поганому сенсі, зовсім ні. Скоріше такий погляд мають</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Confident Kurt (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум вечірки (бокали, сміх, музика)</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>шум закривання дверей</p>

<p>самотні люди.</p> <p>Ведуча: На вечірки Гетсбі приходили різні люди, але йшли з вечірки вони однаковими – п’яними, дещо пихатими та більше ніж зазвичай тваринними. В нашому театрі стало трохи лячно. Маски злітали з ідеалів.</p> <p>Ведуча: Пісня, яка передає настрій того моменту створена київським гуртом Soul Delusion. У пісні «Чую» є саме та проникливість і чуттєвість джазу, яка притаманна тому часу. І можливо під цю пісню Нік зміг би запросити на танець Джордан, а Гетсбі свою омріяну кохану...</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Soul Delusion – Чую (до 01:03)</p>
<p>6 блок. Кохання довжиною в життя</p>	
<p>Ведуча: Ще при першій згадці про Гетсбі, Дейзі демонструє свою зацікавленість до його персони. І не дивно, адже в неї є давній знайомий з таким прізвиськом. Позналились вони коли Дейзі було вісімнадцять років. Вона мала велику кількість залицяльників і одним з них був лейтенант Джей Гетсбі. Минув рік, Дейзі повинна була їхати в Нью-Йорк, щоб провести Джея, адже той вирушав за океан, але батьки не пустили її. Дівчина була пригнічена. Минув ще один рік, Дейзі повернула собі свій легкий, веселий стан та ще мала новину - вона заручена. І вже у червні вона одружилася з Томом Б’юкененом. Але болючі думки про молодого лейтенанта супроводжували Дейзі увесь час.</p> <p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«Він брав усе, що міг узяти, пожадливо, хижо, – так узяв він і Дейзі одного тихого жовтневого вечора, взяв, добре знаючи, що не має права торкнутися навіть її руки»</i></p> <p>Ведуча: Минули роки, але Гетсбі не зміг забути Дейзі. Він прагнув бути гідним її, навіть якщо на це треба було витратити час.</p> <p>Ведуча: Після знайомства з Ніком, Гетсбі дізнається, що він є кузеном Дейзі та просить влаштувати їм зустріч. Нік піддається вмовлянням і зустріч відбувається. Спочатку ніяково, боязко та нервово, але потім вони дозволяють собі показати справжні емоції та впадають в</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Confident Kurt (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p>

<p>обійми один одного.</p> <p>Ведуча: Зустрічі Гетсбі з Дейзі стали регулярними. Але це змінювало нашого головного героя. Дейзі вже не та, що була раніше, та і Гетсбі теж. Але незмінними лишилось його наміри та образ омріяної дами серця.</p> <p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«Певно, сьогодні вже траплялися хвилини, коли справжня Дейзі програвала порівняно з Дейзі омріяною, – і справа тут була не в ній, а в дивовижній силі його уяви. Витвір його уяви був не просто кращий за Дейзі, він був недосяжний»</i></p> <p>Ведуча: Вони були щасливі, та це повільно ламало їх. За законом підлості, щастя тривало недовго, адже про ці стосунки дізнався Том. У палкій розмові двох чоловік, Дейзі не може обрати сторону, бо перед нею – батько її дитини, з яким вона у шлюбі та чоловік, який був коханням усього її життя. Вона не дає жодному чіткої відповіді. Не віддає повністю серце Джею Гетсбі, та не залишається повністю з Томом Б'юкененом.</p> <p>Ведуча: Вони вирішують їхати додому. З Томом у автомобіль сідають Нік та Джордан, а у жовтий автомобіль Гетсбі сідає Дейзі. Це стає початком неповернення. Адже вже за кілька годин за кермом жовтої машини буде неврівноважена від розмов Дейзі, яка не помітить молоду дівчину, що раптово вибіжить на дорогу, і зіб'є її насмерть. Вона не зупинить авто. А збитою буде бідолашна Міртл Вільсон...</p> <p>Ведуча: Пісня «Лише для нас» написана київським неосоул гуртом Adam буде ніби закоркованою пляшкою спогадів для Джея та Дейзі. Адже зупинити час вони не можуть, але моменти теплих поцілунків та обіймів назавжди залишаться лише для них.</p>	<p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>Грає Calm Cam (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум шин, які різко тормозять шум криків дівчини</p> <p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>Грає Adam – Лише для нас (до 01:40)</p>
<p>7 блок. Кульмінація та повчальний кінець</p>	
<p>Цитата (начитує Данило Миронюк): <i>«Вірите, друже, я за все літо так жодного разу й не поплавав у тому басейні»</i></p> <p>Ведуча: Саме після цієї репліки відчувається, що щось</p>	<p>шум перегортання сторінок (перебивка) шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p>

<p>повинно статися. Гетсбі заховав свою машину у гараж з надією, що все мине. Але чоловік загиблї Джордж не захотїв лишати все так і за певної допомоги Тома дізнався, що власником автомобіля був Джей. Сам Гетсбі стверджував, що за кермом був він, очистивши таким чином, руки своєї коханої.</p> <p>Ведуча: Вирішивши поплавати у прохолодній воді, Гетсбі не міг і подумати що за хвилину помиратиме від кулі, яка проникатиме в нього, а тіло триматиметься на поверхні води і чекатиме. Чекатиме того єдиного товариша, який подбає про нього...</p> <p>Ведуча: Нік трагічно сприйняв смерть друга і взяв на себе відповідальність сповістити про це всіх. Але усім байдуже. Так звані друзі не могли посунути власні справи, а кохана Дейзі замкнула свій дім та разом зі своєю родиною поїхала в інше місто. Парадокс. А до Ніка прийшло нарешті усвідомлення справжніх почуттів, які викликав у нього Гетсбі.</p> <p>Цитата (начитує Віктор Басок): <i>«То була єдина похвала, яку він почув від мене, бо зрештою від першого й до останнього дня я ставився до нього неприхильно»</i></p> <p>Ведуча: На похорон Джея приїхали його батько з дідусем, пан з бібліотеки та наш Нік. Сумна компанія. Але так мабуть і краще, бо скільки можна дивитись на тих, кому ти зовсім не потрібний. Та я певна, що Джей це знав весь час.</p> <p>Ведуча: Омріяна «американська мрія». Вона зламала усіх наших героїв. У гонитві за насолодою, вони отримати багате, розкішне життя, але не мали щастя та кохання, а дехто лишився найціннішого – життя.</p> <p>Ведуча: Думаю Гетсбі «втомився від людей», як співає вокаліст кївського гурту Intermezzo. Пісня «Свічка» про жагу до своєї справи та про те, що не варто боятися тих сами «вигорянь». Гетсбі горів, дуже сильно, але не по власній волі, його потушили в один момент.</p>	<p>Грає Lost Cowboy – Coyote Hearing (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум плавання у басейні</p> <p>шум пострілу</p> <p>шум перегортання сторінок (перебивка)</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>Грає Intermezzo – Свічка (до 01:20)</p>
<p>Ведуча: «Вітаю, любий друже Джею!»</p>	<p>дати трохи пограти підложці шум написання листа пером</p>

<p>Читати роман, в якому описано твоє життя було захопливо, але буду чесною, інколи я засинала під нього в метро.</p> <p>Твоя історія трагічна, але з іншого боку повчальна. Ти поставив за мету створити власними силами життя, яке буде варте Дами твого серця.</p> <p>Людина постає перед вибором: кохання або гроші. А ти запропонував їй і те, й інше. Але на жаль це не змінило становища. Це вкотре показує, що життя варто створювати для себе. Здоровий егоїзм корисний, знаєш (Джею).</p> <p>Так, ти здобув свої статки не зовсім чесно, але чи став ти через це поганою людиною? Зовсім ні. Мені дуже прикро, що твоє життя обірвалось так несправедливо. Як сказав твій товариш Мейср Вольфсгайм, бо назвати його другом я не можу: “Людині потрібна дружба за життя, а не по смерті”. Але будемо чесними, ти і при житті не мав справжніх друзів. Та я щаслива, що ти зустрів Ніка, який став тобі ось тим другом, який тобі був так потрібний при житті та після нього.</p> <p>Знаєш, ти вплинув на нього) ти так чи інакше вплинув на всіх. Став тим зеленим ліхтарем – далеким, неосяжним, але таким звабливим.</p> <p>Не сумуй Джею, ми ще влаштуємо в тому басейні свято! Постскриптум: Навушник випадково впав у цей лист».</p> <p>Адреса отримувача: Сполучені Штати Америки, штат Каліфорнія, Голівуд, кладовище церкви Святої Марії.</p>	<p>(лунає протягом усього листа)</p> <p>Грає Lost Cowboy – Coyote Hearing (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>дати трохи пограти підложці</p>
<p>8 блок. Прощання</p>	
<p>Ведуча: Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Відпускати історію Гетсбі боляче, але роблю це як з пластиром – швидко та різко, але не безболісно. Як показує статистика першого епізоду, то до кінця доживають найсильніші, тому якщо ви тут - ви неймовірні!</p> <p>Також, величезне дякую Аліні за обкладинку до епізоду, вони допомагають хоч трохи візуалізувати цей подкаст.</p> <p>Ведуча: Ну і звісно підказка до наступного епізоду: цей</p>	<p>Грає Lost Cowboy – Coyote Hearing (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p>

<p>роман вікторіанської доби про бунтівну сильну героїню, яка не побоялась відмовити заможному пану через його гордість.</p> <p>Ведуча: Закінчуватиму випуск на позитивній ноті, бо щось навіть мені стало сумно. Пісня «Промінь», яку створив одеський виконавець Pure Potion, могла б слугувати мотиваційним гаслом Джея. А для вас ця пісня могла б стати острівцем відпочинку. Тому, «Промені» у виконанні Pure Potion.</p>	<p>Грає Pure Potion – Промені (до 01:10)</p>
--	---

Сценарій

3 випуск. Гордість та упередження

Слово	Звукове оформлення
1 блок. Знайомство	
<p>Ведуча: Весна стрімко перетікає в літо. Але попри це, я встигла поносити своє пальто. Та більше за це, я мабуть хотіла все ж вийти у парк та почути трелі пташок, відчути промені сонця на шкірі та легкий вітер. Біля води вітер сильніший, але це так само приємно.</p> <p>Ведуча: Згадую як рік тому була у Королівських Лазенках що у Варшаві. Там надзвичайно гарно. Архітектура, сади, тварини – було чарівно. Особливу увагу привертав палац та гуляючі королевські павичі, які відчували себе там господарями. Насправді вони і були господарями, але люди про це мабуть не знали. Під вечір я вже не могла ходити, тому знайшла тихе та віддалене місце, але на моє не велике розчарування там сиділа дівчина. Пані виглядала приблизно на 20 років, мала каштанове, трохи хвилясте волосся та витончені риси обличчя. Вона сиділа в навушниках та зосереджено щось записувала у книзі з досить старою обкладинкою. Трохи придивившись я змогла розгледіти назву – «Еліно́р і Ма́ріанна», а авторство належало загадковій «Леді».</p> <p>Ведуча: Мабуть мій погляд довго затримався на дівчині, бо вона ніби відчула мою присутність і підняла на мене свої темні очі:</p> <p><i>(Дівчина): Ви щось хотіли? А то ще трішки і ваш погляд</i></p>	<p>шум парку шум співу пташок</p> <p>шум кроків</p>

зробить в мені діру.

(Ведуча): *О ні. Я просто шукала тихе місце для відпочинку, але бачу тут вже зайнято. А потім стало цікаво що ж за таку книгу ви читаєте, що стільки робите в ній помарок.*

(Дівчина): *Книга близької мені людини. Як для першого рукопису – не погано, але я б змінила назву та трохи приділила увагу іншим персонажам.*

Ведуча: Дівчина замовчала, але відчувалось, що їй було що ще сказати.

(Ведуча): *Ммм, замало зауважень, як для повністю заповнених полів на сторінці.*

(Дівчина): *Що ж, сподіваюсь у вас є час. Сідайте поряд. До речі мене звати Елізабет. Отож, слухайте...*

шум хлопку книгою

Ведуча: Дівчина детально почала розбирати книгу. Вона звертала увагу не тільки на персонажів, а й на описи природи, місцевості та навіть у що були одягнені герої. Робила зауваження щодо мови, бо як вона зазначила, «леді не дозволили б собі так говорити». Складалося відчуття, ніби вона жила в той час.

шум розмови

(Елізабет): *Я вже і забула, що про книги можна говорити так довго і співбесіднику буде цікаво тебе слухати.*

(Ведуча): *Про книги я люблю слухати, тому мої вуха до ваших послуг.*

Ведуча: З Елізабет було цікаво. Вона легка в розмові, дещо зухвала, по приємному горда та щира у висловлюваннях. Між розповідями про книгу, вона розповіла що народилася поблизу села Меритон в Гартфордширі, що в Англії. Має велику родину, яка складається з батьків та 4 сестер, але зараз вона живе окремо з чоловіком.

Ведуча: Час минав і нам треба було прощатись. Ми дійшли до палацу.

(Елізабет): *Було приємно провести неочікуваний час разом. Про книгу ти знаєш, але про пісні в навушниках ти не питала. А я люблю підбирати композиції під певні*

шум кроків

сцени. Але чесно, до цієї книги пісні були не дуже. Тому хочу подарувати тобі іншу. Це друга книга моєї любої подруги. Вона краща.

Ведуча: Дівчина швидко поклала мені книгу до сумки.

(Ведуча): Дякую за проведений час та за книгу. Впевнена, що вона мені сподобається.

Ведуча: Елізабет затримала погляд та кинула мені на прощання сумну посмішку. Я опустила погляд всередину сумки, щоб подивитись на книгу. Взяла її до рук і раптом з неї випав навушник з припискою:

«Ти знов не запитала про музику, але як добре, що про це пам'ятала я. З любов'ю, твоя Елізабет Беннет»

Грає **Valerii Vorona – She** (до 1:50) лунає далі як підложка під 2 блок

2 блок. Привітання

Ведуча: Композиція, в якій хочеться розчинитися та лишитись десь на кінчиках пальців виконавця. Композиція «She» створена музикантом Валерієм Вороною, є образом тендітної, але сильної жінки. «Вона» про незламних нас сьогодні та протягом життя. Тому як не найсильнішому жіночому образу в літературі надавати цю пісню.

Ведуча: В цьому епізоді ми познайомимось з життям Елізабет Беннет з роману англійської письменниці Джейн Остін «Гордість та упередження».

Ведуча: Це подкаст «Загублений навушник твого героя» у якому я намагаюсь поєднати літературу та музику в одне ціле. Розповісти вам про героя роману через його ймовірний плейлист, якби він жив у наш час. Таким чином, ви дізнаєтесь цікаву інформацію про персонажів класичних творів (і не тільки) та послухаєте українську музику, яку захочете додати в свій плейлист.

Ведуча: Вашою постійною провідницею у історії персонажів є я – ведуча подкасту Саша Антибура.

Ведуча: Одразу зазначу, що я не є літературною експерткою, яка розкаже вам щось нове та приголомшливе. Я просто людина, яка дуже любить читати та поговорити про це. Тому тут будуть мої думки, спостереження та музика.

Ведуча: Історія яка вважається еталоном кохання та має під собою певний феміністичний маніфест. Епоха

дати позвучати підложці

перебивка (шум сторінок)

<p>описана Джейн Остін була складною та стереотипною як для жінок, так і для чоловіків. Але події в яких перебувають наші персонажі показують їх суть та недоліки. Тому оминати його було неможливо.</p> <p>Ведуча: Дисклеймер. Я розглядаю повністю сюжет роману. Тому без спойлерів ну зовсім ніяк.</p> <p>Ведуча: Книгу читала у перекладі Тетяни Некряч. Елізабет Беннет озвучувала Софія Осіння Містера Дарсі озвучував Іван Довженко</p>	<p>перебивка (шум сторінок)</p> <p>перебивка (шум сторінок)</p>
<h3>3 блок. Знайомство на балу</h3>	
<p>Цитата (начитує ведуча): <i>«Існує незаперечна істина: молодий юнак при великих статках зобов'язаний шукати собі дружину».</i></p> <p>Ведуча: Провокативний та дещо іронічний. Але в цьому і є весь шарм історії. Міс Елізабет Беннет є другою з п'яти доньок в родині Беннет. Мешкають вони у маєтку Лонгборн у графстві Гартфордшир. Їх життя розмірене та сповнене побутових турбот. Але не життя місіс Беннет, яка понад усе мріє знайти вигідні шлюбні партії для своїх доньок. Найближчою нашої героїні була найстарша з сестер на ім'я Джейн. Саме вона займала титул найгарнішої з усіх дівчат в родині.</p> <p>Ведуча: Одного дня до Гартфордширу завітав такий собі містер Бінглі, який становив неабиякий інтерес у матерів та їх незаміжніх доньок. Містер Бінглі мав приязний вираз обличчя і легкі не вимушені манери. Прибув він не сам, а зі своїми сестрами Керолайн Бінглі та Луїзою Герст та любим другом містером Дарсі.</p> <p>Ведуча: Як у ті часи було заведено в честь нових шанованих гостей вирішили провести бал. Багато людей, розмови довкола, але всі були в очікуванні містера Бінглі з сестрами. Прибули вони вчасно та викликали у публіки приємний захват. Елізабет одразу побачила який погляд містер Бінглі кинув на її Джейн, запросивши на танець. Це тішило її, бо сестринське серце відчувало, що почуття ці є взаємними. Але не всі гості були такими приязними. Містер Дарсі майже не вступав у діалоги з людьми та танцював лише з сестрами Бінглі, що вважалося дурним тоном. Елізабет одразу відчула холод та зверхність, яку показував по відношенню до всіх містер Дарсі.</p> <p>Цитата (начитує Софія): <i>«Характер його вималювався чітко. Він був найпихатіший, найпротівніший чоловік на землі, й усі</i></p>	<p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати) Грає Joel Cummins – Pasturale (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум жіночих розмов та біганини</p> <p>шум карети та іржання коней</p> <p>шум вечірки та танців на балу</p> <p>Грає Sir Cubworth – Theme for a One-Handed Piano Concerto (фонова). Лунає до кінця сцени на балу.</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p>

сподівалися, що він ніколи більше сюди не приїде».

Ведуча: Але не тільки у Елізабет було негативне перше враження. Сам містер Дарсі не вбачав чогось надзвичайного в міс Беннет, що і висловив при першій ж нагоді своєму другові:

Цитата (начитує Іван):

«Вона нічого собі, проте недостатньо красива, щоб сподобатися мені, а я зараз не в тому гуморі, щоб приділяти увагу панночкам, якими знехтували інші кавалери».

Ведуча: Та якщо ми розуміємо, що перше враження найчастіше є хибним, то наші герої на це вирішили не зважати. Чи то через свою упередженість, чи через свою гордість, якої вони мали обидва вдосталь.

Ведуча: Крім сестри, Елізабет мала близьку подругу Шарлотту Лукас. Вона не романтична, але при цьому ніжна особа. В її поведінці переважала раціональність, яка допомагала легше жити з нормами того часу. Часто Шарлотта була тим самим «здоровим глуздом», який допомагав вгамовувати емоційний пил міс Беннет.

Ведуча: Внутрішній стан героїв, та їх потаємні думки можна передати піснею «Танго під дощем», яка створена в колаборації саунд-продюсера The Lazy Jesus, вокалістки групи [O] та виконавця Антона Крамера. Ця пісня про танець двох закоханих сердець. Вони знаходять прихисток один в одному, незважаючи на негоду всередині і зовні.

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

Грає **Joel Cummins – Pastorale**
(фонова). Лунає до моменту наступної пісні.

перебивка (шум сторінок)

Грає **The Lazy Jesus, Anton Krämer, гурт [O] – Танго Під Дощем** (до 1:28)

4 блок. Хвороба Джейн.

Ведуча: Через деякий час до Джейн надходить лист-запрошення від Керолайн Бінглі. І не довго думаючи, вона відправляє верхи на коні у Незерфілд. Але наступного ранку отримавши листа від сестри про погіршення свого здоров'я схвильована Елізабет не дивлячись ні на що вирушає до неї пішки, що привело в шок родину Бінглі. Адже її сукня брудна, а волосся розтріпане. Стан Джейн не покращувався, тому Елізабет лишилася біля неї на кілька днів. Ліззі проводила багато часу з родиною Бінглі та містером Дарсі. Кожний день супроводжувався словесними дуелями запальної пари, які ніби досліджували кордони один одного.

Цитата-сценка (начитує Софія та Іван):

«– Я остаточно переконалася, що містер Дарсі не має

перебивка (шум сторінок)
шум розпаковки листа
шум їзди на коні

Грає **Kevin MacLeod – Memory Lane** (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

жодного недоліку. Він сам визнає це без вагань.
 – Ні, таких визнань я не робив. У мене доволі вад, але вони, хочу вірити, не стосуються розуму. За свій характер я не наважуся поручитися. Мені, думаю, бракує поступливості: її дуже мало, щоб догодити оточенню. Я не вмю забувати дурість і пороки людей так швидко, як було б варто, і не прощаю образи. Мене нелегко розчулити. Характер мій можна назвати злопам'ятним. Коли я втрачаю повагу до людини, то втрачаю її назавжди.
 — Оце і справді хиба! Невмолима злопам'ятність — це недолік у характері. Але ви добре окреслили свою ваду. Я справді не можу сміятися з неї. Від мене ви себе убезпечили.
 – Кожен характер, гадаю, тяжіє до якось певного недоліку, має якийсь вроджений дефект, що його і найкраще виховання не в змозі подолати.
 – А ваш дефект — схильність усіх ненавидіти.
 – А ваш, — він усміхнувся, — навмисно нікого не розуміти».

Ведуча: Коли Джейн стало краще, то за нею приїхало усе сімейство Беннетів, окрім батька. Хоч усі доньки Беннет виховувалися разом, але була велика різниця між старшими та молодшими доньками. Як на мене то на старших дітей більший вплив мав батько, особливо на Елізабет, вони виховані, освічені та цікаві співбесідниці. В той же час, місіс Беннет була прикладом для молодших, адже вона була нестримна в своїх емоціях, що неодноразово помічав містер Дарсі. Саме ця нестримність та легковажність передалася молодшим сестрам.

Ведуча: На родину Беннетів випала не легка доля, адже їх майно є пов'язаним і може бути передане лише спадкоємцю чоловічої статі. Цим спадкоємцем став їх кузен містер Коллінз. Він священик та мав власну покровительницю у персоні патронеси леді Кетрін Де Бур, про яку він говорив постійно. Вирішивши відвідати своїх родичів, він вирішив закрити ще одну справу, а саме одруження. Містер Коллінз зацікавився Джейн. Але мати родини тонко натякнула, що вона зайнята, але вільна Елізабет. Якби цю розмову почула наша героїня, то вона б була щонайменше обурена. Та все ж містер Коллінз вирішив зробити пропозицію Ліззі, на яку він отримав тверде «ні» та ображені почуття.

Ведуча: Насправді перебування та розмови міс Беннет та містера Дарсі в одному маєтку, багато на що вплинули. Якщо Елізабет залишилась при своїй думці, то Дарсі відчував протилежні емоції, які варто назвати

шум занепокоєння та відмови

перебивка (шум сторінок)

<p>«зацікавлення». Її очі стали ще темніші та загадковіші. І підсилити ці відчуття може пісня «Твоє ім'я» львівського рок гурту «Granat Garden». Пісня про почуття любовної туги, яка підсилюється акустичною гітарою та неймовірним вокалом Павла Тура, смачним басовим звучанням Олександра Діжака та нестримними барабанними партіями Олекси Мельника.</p>	<p>Грає Granat Garden – Твоє ім'я (з 00:30 до 02:36)</p>
<p>5 блок. Від'їзд</p>	
<p>Ведуча: Молодші сестри Беннет, Лідія та Кітті мали слабкості до офіцерів, тому багатьох з них вони знають особисто. В один із візитів у місто, сестри Беннет зустріли компанію з таких офіцерів і познайомились з містером Вікемом. Їх спілкування з Елізабет було цікавим. Аж тут в їх напрямку їхали містер Дарсі та містер Бінглі. Вони зупинились привітатись. Елізабет не могла не помітити, який погляд Дарсі лишив на містерові Вікемі. Щось між ними відбувалось.</p> <p>Ведуча: В Незерфілді нарешті відбувся довгоочікуваний бал, влаштований містером Бінглі. Цей бал був найневдалішим виходом у світ родини Беннет. Голосні слова матері про багаття нареченого вплинули на думку містера Дарсі про цей можливий шлюб. Сестри Елізабет вели себе просто жакливо, а містер Коллінз не мав міри у спілкуванні з містером Дарсі.</p> <p>Ведуча: Після балу, Джейн отримала лист від сестри Бінглі, з новиною що вони залишають Незерфілд і повертаються у Лондон. Ця новина шокувала усіх. А ще одним ударом були заручини Шарлотти Лукас за містера Коллінза. Елізабет була здивована, адже вона бажала кращого для подруги. Але Шарлотта споглядала на цей шлюб з практичної сторони.</p> <p>Цитата (начитує ведуча): <i>«Я не романтична, як тобі відомо, і ніколи не була романтичною. Я просто хочу мати власну затишну оселю, а з огляду на характер містера Коллінза, його зв'язки і становище в суспільстві, я не сумніваюся, що мій шанс на щастя аж ніяк не гірший, ніж у більшості людей, що одружуються».</i></p> <p>Ведуча: Стосунки Вікема та Елізабет мали свій розвиток, вони часто бачились та все більше розмовляли. Елізабет бачила в ньому друга, але інколи в думках вона розглядає його як потенційного кандидата у чоловіки. Взимку до родини завітав дядько Елізабет, містер Гардинер з дружиною. Одного спокійного вечора у розмові з тіткою, Ліззі пообіцяла не поспішати у своїх почуттях до містера</p>	<p>перебивка (шум сторінок)</p> <p>Грає Joel Cummins – Pastorale (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум їзди та іржання коней</p> <p>Грає Joel Cummins – Sonatina No 2 in F Major Allegro (фонова). Лунає до кінця сцени на балу.</p> <p>шум вечірки</p> <p>перебивка (шум сторінок)</p> <p>Грає Joel Cummins – Pastorale (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p>

<p>Віккема, які межують між дружбою та закоханістю.</p> <p>Цитата (начитує Софія): <i>«Коли спалахує кохання, нестача багатства рідко утримує молодих людей від шлюбу, хіба можу я обіцяти, що буду мудріша за інших, коли виникне спокуса? Хіба можу я знати, що мені вистачить мудрості опиратися цій спокусі? Єдине, що я можу обіцяти, – не поспішати. Я не поспішатиму вважати себе центром його уваги. Й у його товаристві не прагнутиму того».</i></p> <p>Ведуча: Джейн поїхала у Лондон разом з подружжям Гардинер, а Шарлотта з містером Коллінзом переїхали до його будинку у Кенті, який розташований поблизу маєтку леді Кетрін. Елізабет на кілька місяців лишилась сама. Вона сумувала за сестрою та подругою, але за кілька місяців їй прийшло запрошення від Шарлотти. Вона невимовно зраділа та вирушила до своїх тітки та дядька, щоб побачити Джейн, а вже потім поїхала до нової родини Коллінз.</p> <p>Ведуча: У подорожі до сестри та подруги емоції Елізабет радісні, але при цьому бентежні. Вона досі не може відпустити ситуацію Джейн та містера Бінглі, а ще містер Віккем... Для її думок в цей момент пасувала б композиція «Youthful piece» від вже знайомого виконавця Валерія Ворони. Композиція з характером, яка починається непевно та тендітно, а завершується велично, стрімко та чутливо.</p>	<p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>перебивка (шум сторінок) шум карети</p> <p>Грає Valerii Vorona – Youthful piece (до 1:35)</p>
<p>6 блок. Знайомство з Леді Кетрін та зізнання</p>	
<p>Ведуча: Прибувши до Джейн, вона побачила що її емоційний стан покращився. Пробувши якийсь час з сестрою, Елізабет продовжила свій шлях на північ Англії. Шарлотта була щаслива побачити подругу, а та в свою чергу з певним скепсисом аналізувала стосунки подруги та містера Коллінза та була втішена думкою, що батько підтримав її вибір.</p> <p>Ведуча: Через кілька днів до них надійшло запрошення на обід з високопоставленою леді Кетрін Де Бур. Вона була поважною та гордовитою жінкою, яка роздавала поради усім, навіть якщо вони були не потрібні. Елізабет майстерно стримувала себе, щоб не відповісти з долею сарказму. Познайомившись з міс Беннет вона одразу засудила її виховання без гувернантки, а також ранні виходи у світ молодших сестер.</p> <p>Цитата-сценка (начитує Софія та Анастасія): <i>«– А хтось із ваших молодших сестер, міс Беннет, уже</i></p>	<p>перебивка (шум сторінок) Грає Joel Cummins – Pastorale (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p>

буває на балах?

– Так, мадам, усі.

– Усі! Що, всі зразу? Якесь дивовижжя! А ви тільки друга! Молодші сестри виїжджають у світ, перш ніж старші одружені! Ваші молодші сестри, вочевидь, ще дуже юні?

– Так, наймолодшій і ще не виповнилося шістнадцятьох. Можливо, вона і справді замолода, щоб часто бувати на балах. Але погодьтеся, мадам, хіба не жорстоко позбавляти молодших сестер товариства і розваг тільки тому, що старші не мають змоги чи бажання вийти заміж? Ті, що народилися останніми, мають не менше прав на втіху молодості, ніж перші. І тримати їх під замком тільки з таких міркувань? Навряд чи це сприятиме поглибленню сестринської любові чи делікатності почуттів.

– Ну, знаєте! Ви висловлюєте свої думки дуже категорично, як на таку юну особу».

Ведуча: Вона мала доньку, яку вже подумки одружила зі своїм племінником містером Дарсі. Елізабет, їх можлива пара, здалася ну дуже вдалою. Як виявилось, то вже згаданий містер Дарсі разом з полковником Фіцвільямом теж прибули до леді Кетрін. Бачилися вони за різних обставин. На один з обідів леді Кетрін, вони були запрошені усі разом. Елізабет знайшла компанію полковника приємною для розмови, але все ж вона часто кидала погляд на свого знайомого.

Ведуча: Прогулюючись у лісі Елізабет мала розмову з полковником Фіцвільямом, який з теплотою та повагою відгукувався про свого друга. Це не вкладалося у голову Ліззі, як одна людина може бути для одних майже лицарем, а для інших холодним грубіяном? Наступного ранку залишившись самій в будинку, до неї завітав без попередження містер Дарсі. Він був нервовий, тихий та хотів щось сказати, але в нього ніби не вистачало духу. Аж тут він припинив боротьбу з самим собою.

Цитата (начитує Іван):

«Марно боровся я з собою. Нічого не допомагає. Мої почуття непереборні. Дозвольте сказати, як палко я захоплююсь вами і кохаю вас».

Ведуча: Це його слова? Елізабет була здивована та втратила дар мови. Вона розуміла різницю в їх статусах, і гадала що це стосується не кохання, а питання його гонору. Вона згадала усе, що між ними було, що він казав про неї та її родину та те, як він вчинив з містером Вікемом. Елізабет не змогла промовчати.

Цитата-сценка (начитує Софія та Іван):

перебивка (шум сторінок)

шум парку
шум кроків

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

«— Оце і є ваша про мене думка? Дуже вдячний, що ви висловилися до кінця. Мої гріхи, судячи з ваших слів, насправді гнітючі. Але, можливо, провини ці забулися б, якби вашу гординю не вразило моє щиросердне визнання тих застережень, що довго утримували мене від рішучого кроку. Всі ваші уїдливі звинувачення не виплеснулися б назовні, якби я з більшою хитрістю приховав свої сумніви і полестив вам, оголосивши, що мною оволоділа беззастережна, нестримна пристрасть. Але я не терплю ніяких викрутів і лукавства. І я не соромлюсь тих сумнівів, які вам висловив. Вони природні та справедливі.

— Від самого початку, від найпершої миті нашого з вами знайомства, ваші манери свідчили, що ви гонористий і зарозумілий чоловік, який себелюбно зневажає почуття інших людей, і це заклало підмурок мого несхвалення, на якому подальші події розбудували неприязнь, і вже за місяць знайомства я відчувала, що ви — останній чоловік на світі, за якого мене могли б умовити вийти заміж».

Ведуча: Після цих слів містер Дарсі швидко зібрався і пішов, адже все було сказано. А Елізабет відчула біль, який вже довго сидів у її грудях, та який вивільнився потоком сліз.

Ведуча: В цьому винний як гонор наших героїв, так і гордість. Та чи лікуються вони? Це питання ставить не тільки головна героїня сама собі, а й авторка Крістіна Бондарева під псевдонімом Роборезова у своїй ліричній пісні «Гордість».

шум закриваючих дверей
перебивка (шум сторінок)

шум плачу

Грає **Robozerova - Гордість**
(до 1:05)

7 блок. Лист Одкровення та поїздка у Дербіршир

Ведуча: На наступний ранок, будучи досі в думках від вчорашніх подій, вона прогулювалась зеленим гаєм. Аж тут її погляд вловив постать містера Дарсі. Вона не хотіла його бачити та говорити, але він догнав її, промовив кілька слів та віддавши їй лист, пішов у зворотному напрямку. Лист складався з двох аркушів розписаний дрібним шрифтом, вона одразу занурилася у написане. В ньому він відповів на всі питання, про його вплив на містера Бінглі, про помилку у своїх судження почуттів міс Джейн. Він розповів усю правду про його стосунки з містером Вікемом. Про добре серце свого батька, який прийняв хлопчика як рідного, про спадок, який той недобросовісно хотів витратити і те, як він намагався використати його молодшу сестру у матеріальних цілях.

Ведуча: Усе, в що була переконана Елізабет — виявилися неправдою. Вона збрала в собі образ найжахливішого чоловіка, який не відповідав дійсності. Їй складно це було

перебивка (шум сторінок)
Грає **Joel Cummins – Pastorale**
(фонова). Лунає до моменту наступної пісні.

шум вітру

шум конверту

осягнути, але мабуть усередині себе вона розуміла який він ще з самого початку, але гордість не давала можливості в щиро це повірити.

Цитата (озвучує Софія):

«Як же я бридко вчинила! Я котра завжди пишалася своєю проникливістю! Я, котра так цінувала свої судження! Я, котра часто зневажала благородну щирість рідної сестри і тішила своє марнославство нікчемною або злочинною недовірою! Яке принизливе відкриття! І взагалі, яке приниження! Якби я закохалася, навіть тоді я не могла би бути аж такою сліпою. Проте не кохання, а себелюбство – причина моєї сліпоти. Задоволена увагою одного, ображена зневагою другого від самого початку на-щого знайомства, я виявляла тільки упередженість і нерозуміння в усьому, що стосувалося кожного них. Дотепер я себе зовсім не знала».

Ведуча: Міс Беннет пробула у подружжя більше п'яти тижнів. Вона вже почала сумувати за Джейн та молодшими сестрами, тому настав час збиратись. Сестра була невимовно рада бачити Ліззі й вони разом повернулись додому. Вдома вона розповіла про лист та справжню історію містера Вікема. Про частину листа присвячену містеру Бінглі та їй, вона вирішила змовчати.

Ведуча: По поверненню, Ліззі зустрілась з містером Віккемом, який розпитував про її поїздку, а особливо про містера Дарсі. Саме тоді дівчина почала помічати іншу сторону офіцера, ту, про яку йшлося у листі.

Ведуча: У Елізабет була запланована подорож по Дербірширу разом з подружжям Гардинерів. Їх подорож була чудовою. Дівчина відпочивала від усіх подій, але все ще тримала той самий лист у своїй пам'яті. Час проведений з тіткою та дядьком був сповнений цікавих дискусій та сміху. Прибувши до маєтку Пемберлі, Елізабет була зачарована побаченням. Величезні зали наповнені статуями та витворами мистецтва. Її очам втрапив портрет господаря маєтку – містера Дарсі. Вона відчула, що вона отримує тепло та насолоду не тільки від створеної картини, а й від зображеного на ній.

Ведуча: Економка сказала, що господар приїде наступного дня, але на здивування міс Елізабет вона побачила його того ж дня на дорозі, яка вела від дому до стаєнь. Її тітонька та дядько представились господарю маєтку. Між ними відбулася щира та легка розмова. Залишившись зі своїми рідними наодинці, тітка поділилася враженнями від нового знайомого.

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

перебивка (шум сторінок)

перебивка (шум сторінок)

шум карети
шум кроків по мрамору

<p>Цитата (начитує Анна): <i>«Він надзвичайно вихований, ввічливий і щирий. У ньому є певна величавість, але вона виявляється лише в манерах і дуже йому личить. Можу тепер повторити услід за економкою: хоча дехто і називає його гордовитим, я особисто нічого такого не помітила».</i></p> <p>Ведуча: Стосунки Дарсі та Елізабет змінилися. Між ними відчувалася взаємодія, якої не було раніше. У пісні «В одній кімнаті», яка створена кийвським інді-поп- та інді-фольк-дуетом Олександром Ганапольською та Владиславом Лагодою у співавторстві з Максом Пташником передані ці пітталі почуття, які потроху починають розквітати. Ніби, погляди стали довгими, а дихання прискореним, коли вони в одній кімнаті.</p>	<p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p> <p>Грає Tember Blanche - В одній кімнаті (до 1:45)</p>
<p>8 блок. Лідія та допомога Дарсі. Прийняття</p>	
<p>Ведуча: Під час подорожі Елізабет отримала невтішний лист від Джейн. Їх молодша сестра Лідія втекла разом з містером Вікемом до Шотландії. Для родини це була трагедія. Дядько Гардинер разом з містером Беннет шукали зниклу пару і намагались вирішити це питання. Вирішенням проблеми виявились гроші, які отримав Віккем за Лідію, яку все таки вирішив взяти за дружину. Лідія була щасливою, адже не знала через що треба було пройти родині, а містер Беннет дякував містеру Гардинеру за вирішення цієї ситуації.</p> <p>Ведуча: Після сумних подій, повинно бути хоч щось хороше. Так і сталось, до Незерфілду повернулись його колишній власник містер Бінглі, та й не один, а разом зі своїм другом. По приїзду, вони одразу зробили візит до родини Беннет. Погляди містера Бінглі та Джейн зустрілися і відчувалось, ніби вони і не прощались надовго. Спочатку це була ніяковість, але мить і Джейн розквітла та з великим захопленням ловила кожне слово Бінглі.</p> <p>Ведуча: Родинна Беннет приймала все більше і більше гостей. Ось наприклад, до них завітала сама леді Кетрін. Її візит викликав здивування в Елізабет, бо та приїхала щоб поговорити з нею. Леді Кетрін дізналася про взаємини між нею та своїм племінником. Вона усілякими методами хотіла почути, що Елізабет ця пропозиція не цікава. Дівчина ж не могла цього обіцяти.</p> <p>Цитата (озвучує Софія): <i>«О, це страшенне нещастя. Але дружина містера Дарсі, ймовірно, матиме такі невичерпні джерела для</i></p>	<p>перебивка (шум сторінок) Грає Joel Cummins – Pastorale (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.</p> <p>перебивка (шум сторінок)</p> <p>шум карети шум стуку в двері</p> <p>шум друкарської машинки (лунає протягом усієї цитати)</p>

задоволення, пов'язані з її становищем, що, можливо, у неї ніколи не буде приводу через те тужити».

Ведуча: Злості леді Кетрін не було меж, але вона безсила в цій історії. Ельзабет ще тоді зрозуміла хто вона така і не готова була поступитись, тим паче маючи почуття до містера Дарсі.

Ведуча: Наші герої хотіли трохи драми у кінці. Як часто буває, їм треба було лише поговорити і все б стало зрозуміло, але ж хочеться драми. На спільних обідах вони кидали один одному по кілька недолугих фраз, які не створювали діалог. Так минали дні, аж поки під час їх спільної пішої прогулянки до садиби Лукасів, Елізабет увірвався терпець грати в мовчанку. Вона зізналась, що знає про допомогу Дарсі у ситуацією з Лідією і що вона невимовна йому вдячна. Це дало початок розмові, яка підняла усі інші теми, які давно вартували обговорення. Про лист, про їх почуття та думки.

Цитата (озвучує Іван):

«Можливо, лист і починався з обурення, але кінчався він інакше. Ваше прощання – саме благородство. Та не думайте більше про лист. Почуття людини, яка його написала, і людини, яка його отримала, тепер так сильно відрізняються від тодішніх, що всі прикрі обставини, що його супроводжували, слід забути. Вам треба трошки навчитися моєї філософії. Думайте про минуле, тільки якщо ці спогади вам приємні».

Ведуча: Що ж, думаю кінцівка очевидна. Сестри знайшли кохання свого життя, з якими вони почувають себе по справжньому щасливими. Пісня «Ти сонце я сніг» про двох таких різних, але таких близьких людей від українського інді-поп гурту *ba.latskii* (балацький). Гурт складається з Юрія Балацького, Романа Краснобайя, Назара Ніколайчука та Артура Кожевнікова. Слова, які так підходять містеру дарсі: «Без тебе мій океан мертве море».

Ведуча:

*«Привіт, Ліззі!
Хто б міг подумати, що твоя історія кохання стане прототипом тих самих відносин «від ненависті до кохання». Подібну історію хотіли б мати не одне покоління дівчат.*

Але ти в першу чергу показала, що жінка може бути сильною та може помилятись. Людина постійно перебуває у брехні та правді. Інколи важко вдається відрізнити одне від одного.

перебивка (шум сторінок)
Грає **Cooper Cannell – Ode to Joy** (фонова). Лунає до моменту наступної пісні.

шум кроків

шум друкарської машинки
(лунає протягом усієї цитати)

Грає **ba.latskii – Ти сонце я сніг** (до 1:35)

Грає **Cooper Cannell – Ode to Joy** (фонова).

дати підложці трохи програти шум написання листа (до кінця листа)

Ти хороша сестра, донька та впевнена, дружина. Я та мільйони читачів та читачок щиро раді, що ти отримала свій щасливий кінець з людиною, яка пробудила твої емоції та змогла підкорити серце.

Жити з гордістю інколи важко, але в цілому можливо. Але складніше з упередженням, яке робить життя обмеженим. Ти та Дарсі мали упередження, але як ми знаємо в кожного правила є виключення. Ви стали виключенням один для одного.

Дякую за емоції.

За щирість.

За любов.

P.S. Навушник вклала у лист, дякую за музичну підбірку!

Адреса отримувача: Англія, Вінчестер, Вінчестерський собор».

9 блок. Прощання

Ведуча: Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. В його створенні були свої підводні камені, але все вирішилось як треба. Дякую Аліні за обкладинку до випуску, вона дуже гарна)

Ведуча: І звичайно не лишаю вас без підказки до наступного випуску: роман німецького автора про кохання та стійкість на тлі повоевної Німеччини, де троє друзів борються з травмами війни, шукаючи сенс життя та щастя.

Ведуча: Фінальна пісня цього випуску належатиме київському інді-гурту adm:t під назвою «в кінці літа». Гурт створений Андрієм Дмитренком, який зараз служить у лавах ЗСУ, проте не полишає своєї творчості. Символічна назва пісні, адже кінець літа це ніби кінець канікулам, пригодам та мирному життю. Так само і ми відпускаємо наших героїв у вільне позакнижкове життя.

Грає Cooper Cannell – Ode to Joy (фонова).

Грає adm:t - в кінці літа (до 1:50)

ДОДАТОК Г

СПИСОК МАТЕРІАЛІВ ПОРТФОЛІО

Інтернет матеріали:

1. Інтерв'ю. Ірина Фінгерова: «Моя сильна сторона – це створювати атмосферу і максимально точно прописувати психологічні риси героїв». URL: <http://creativity.newmedia.zp.ua/?p=433>
2. Замітка. Війна та література. Як працюють видавництва під час повномасштабної війни? URL: <http://universe.zp.ua/?p=28202>
3. Замітка. З нами світ: музиканти, які присвятили свої пісні Україні. URL: <http://universe.zp.ua/?p=28162>
4. Стаття. «Камінг-аут чи мовчання: представники ЛГБТ-спільноти розповіли про свої стосунки з батьками». URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0YPRtCAiqKdKAiBcB279BFMnugUST6K7WEJvMZdzcD427ZGRs2bus6NBUihcfK6tU1&id=100017258792380
5. Інтерв'ю. Проєкт «Чому ЗНУ?»: інтерв'ю з деканом факультету іноземної філології Галиною Морошкіною. Пресслужба ЗНУ. URL: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=57195&lang=ukr&news_code=pro--kt---chomu-znuyi----interv---yu-z-dekanom-fakultetu-inozemnoyi-filologiyi-galinoyu-moroshkinoyu
6. Інтерв'ю. Проєкт «Чому ЗНУ?»: інтерв'ю з деканом філологічного факультету Іриною Бондаренко. Пресслужба ЗНУ. URL: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=57327&lang=ukr&news_code=pro--kt---chomu-znuyi----interv---yu-z-dekanom-filologichnogo-fakultetu---rinoyu-bondarenko
7. Фотозамітка. «Тут я знайшов свій другий дім». Історія про відкриття нового шелтеру для переселенців у Запоріжжі. URL: <https://www.instagram.com/p/Cuo9oW7tyDu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>
8. Лонгвід. Що відбувається з безпритульними тваринами у Запоріжжі під час війни. URL: <https://www.061.ua/news/3614242/so-vidbuvaetsa-z-bezpritulnimi-tvarinami-u-zaporizzi-pid-cas-vijni>

Радіоматеріали:

1. Інтерв'ю. 489 день. Співдія | Наживо про ситуацію на Запоріжжі та в Україні. Радіо-віжн «На дотик». 27.06.2023. URL: <https://www.youtube.com/live/DCrmRjn-V7E?si=EtXt2tE8jNwmHFuf>
2. Інтерв'ю. 667 день. Крихкість та сила | Наживо про ситуацію на Запоріжжі та в Україні Радіо-віжн «На дотик». 22.12.2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bkCnE97eGZY>
3. Репортаж. 651 день. Миколай і ЗСУ | Наживо про ситуацію на Запоріжжі та в Україні. Радіо-віжн «На дотик». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Cen5IBLiQuo>

ДОДАТОК Д

НАУКОВА ПУБЛІКАЦІЯ, СЕРТИФІКАТ

Антибура О. Мистецькі аудіоподкасти: особливості звукового образу. *Інформаційний спротив ворожим нарративам засобами мікромедіа в умовах російсько-української війни* : матер. міжнарод. наук.-практ. конф. [ред. В. А. Ковпак]. Запоріжжя : ЗНУ, факультет журналістики, 2023.

*Олександра Антибура,
студентка 4 курсу факультету журналістики,
Запорізький національний університет,
Запоріжжя, Україна
Наук. кер.: к. соц. ком., доцент Любченко Ю. В.*

МИСТЕЦЬКІ АУДІОПОДКАСТИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ

З кожним роком формат подкасту стає все популярнішим. Це зумовлено швидким ритмом життя, в якому суспільству простіше споживати інформацію в аудіоформаті під час виконання повсякденних справ. Про це свідчить звіт від американської радіомережі Westwood One за 2020 рік. У ньому вказано, що «аудиторія подкастів є лояльною» [1], адже «якщо медійну статтю дочитують лише 20% читачів, то для подкастів ця цифра значно вища – 52% споживачів слухають епізод від початку до кінця» [1]. Також перевагою подкастингу є його доступність у створенні. Для запису власного продукту треба визначитися з темою, мати пристрій для запису звуку (мікрофон) та мінімальні вміння монтажу звуку. Як свідчить статистика подкастів Spotify, «споживання подкастів у світі зросло з 29% до 57% між 2012 і 2021 роками через зростання популярності потокових мереж і подкастів» [3].

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на інформацію та український контент збільшився, адже українці почали відмовлятися від інформаційних продуктів, створених країною-агресором. За дослідженням 2023 року медіасервісом Megogo Audio було виділено, що 2022 рік був найбільш продуктивним роком для створення подкастів [2]. Крім цього, у дослідженні було встановлено, що тема культури і мистецтва (література, кіно, театральне і музичне мистецтво, архітектура тощо) є найпопулярнішою темою у подкастах [2].

Попит на культурні подкасти зумовлений бажанням українців дізнатися про свою ідентичність, історію, культуру та традиції. Також подкасти допомагають швидко відволікатися, бо реалії є непередбачуваними та стресовими.

Через велику кількість створених подкастів кожен намагається зробити свій продукт унікальним, щоб привернути увагу аудиторії. Формат подкасту спрямований на прослуховування – це означає, що крім розмови ведучого важливим є і звуковий образ, який спрямований на впізнаваність серед аудиторії певного продукту, а також створення «ефекту присутності». Подкасти існують в різних форматах: *інтерв'ю*, які базуються на розмові двох людей (здебільшого – один є експертом у обраній темі, а інший – дослідником, який є ближчий слухачеві); *монолог*, де один ведучий виступає у ролі дослідника та оповідача.

Окремо варто виділити подкасти, які через додаткові звукові образи створюють «ефект присутності», що виступають важливою складовою історії. Такі подкасти є складними у створенні через авторські права, пошук потрібних шумів або їх запис. Створення одного п'ятнадцятихвилинного епізоду з використанням таких звукових шумів може здійснюватися кілька місяців.

В Україні існують подкасти зі звуковими образами. Перший проаналізований нами подкаст – **«Культурний трибунал»** від «The Ukrainians Audio». Ведучою подкасту є журналістка Яна Супоровська. На момент аналізу подкаст має 5 епізодів-справ та 3 анонси. В описі зазначено, що у подкасті розглядаються визначні українські імена культури, мистецтва, науки, колекції світового рівня, які російська імперія впродовж усього часу привласнювала собі. Основна мета проєкту – фіксація та привертання уваги до культурних крадіжок Росією. Особливість цього подкасту в тому, що кожний епізод – це справа, яку виносить ведуча на розгляд. Вона оповідає, як стався злочин і саме через звукові образи передається атмосфера, місце, час та сам злочинець. Слухач ніби знаходиться поряд з оповідачкою і бачить все на власні очі.

У другому проаналізованому нами подкасті під назвою **«Псяча буда»**, створений Marie Avandegraund, розкриваються мистецькі (художнє, архітектурне) та життєві теми. Назва подкасту походить від кафе, яке працювало у пізньорадянському Львові. Там збиралися на каву різні культурні, мистецькі та наукові діячі. Основна мета подкасту – популяризація української та світової культури. На момент аналізу подкаст має 47 епізодів. Особливість даного проєкту в тому, що епізоди створені у форматі монологу (розповіді) з елементами аудіовистави, бо присутні детальні шуми (звук машин, стукіт у двері тощо) та додаткова залученість людей (сміх, уривки з розмов).

Третім проаналізованим подкастом є проєкт, присвячений темному та готичному літературному мистецтву під назвою **«Закляття Бабая»**, ведучим якого є Сергій Левчук. На момент аналізу подкаст мав 20 випусків. Проєкт знайомить аудиторію з авторами та їх творами у жанрі горор. Основна мета – підтримати українських авторів та сприяти розвитку жанру горор в Україні. Для кращого занурення у готичні та містичні оповідання, які читає ведучий у епізодах, використовуються шуми та певний музичний супровід.

Отже, попит на подкасти в Україні зростає з кожним роком, особливо культурного спрямування. Це зумовлено бажанням українців споживати власний інформаційний продукт. Через це культурні подкастери починають шукати різні методи залучення аудиторії. Використання у подкастах звукових образів не є популярним явищем в українському аудіопросторі, бо на створення таких випусків йде багато часу, зусиль, чого вимагають додаткові записи шумів та їх пошук. Попри це українські подкастери все більше намагаються створити унікальні звукові образи, які роблять прослуховування не тільки інформаційним, а й атмосферним.

Список використаних джерел

1. Послухай мене. Як розвивається ринок подкастів в Україні та світі. URL: <https://adsider.com/ua/poslukhay-mene-yak-rozvyvaietsia-rynok-podkastiv-v-ukrainita-sviti/> (дата звернення: 24 листопада 2023 р.).
2. Хто, чому та про що записує подкасти в Україні : дослідження Megogo Audio. URL: <http://surl.li/nnbhn> (дата звернення: 24 листопада 2023 р.).
3. Must-Know Spotify Podcast Statistics [Latest Report]. URL: <http://surl.li/nnbqq>.

**Декларація
академічної доброчесності
здобувача ступеня вищої освіти ЗНУ**

Я Антибура Олександра Андріївна, студентка 4 курсу, форми навчання денної, факультету журналістики, спеціальність журналістика, адреса електронної пошти antibura10200356@gmail.com,

- підтверджую, що написана мною кваліфікаційна робота на тему «Звуковий образ мистецьких аудіоподкастів: особливості створення» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, що визначені у ст. 42 Закону України «Про освіту», зі змістом яких ознайомлений/ознайомлена;

- заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи є ідентичною її друкованій версії;

- згоден/згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою інтернет-системи, а також на архівування моєї роботи в базі даних цієї системи.

Дата _____ Підпис _____ Антибура О. А.

Дата _____ Підпис _____ Любченко Ю. В.

ABSTRACT

The bachelor's paper is dedicated to the analysis the sound image of art audio podcasts: features of creation.

The object of the work is artistic audio podcasts in the modern information space. The subject of the research is basic approaches to forming a sound image in artistic audio podcasts.

The main aim of the paper consists in create an artistic audio podcast using an original sound image.

To achieve the research goal, we accomplished the following tasks:

- to identify and characterize the features of audio podcasting in the Ukrainian cultural space;
- describe modern types and genres of audio podcasting;
- outline the main components of the sound image;
- create an artistic audio podcast with an original sound image.

The creative project is an artistic audio podcast using sound images. The audio podcast consists of 3 episodes on literary and musical topics with an average duration of 30 minutes each. The episodes reveal the plot of a classic novel in a storytelling format with elements of sound images that create the effect of presence. The completed project shows an example of the use of sound images and their impact on the perception of information.

The scientific novelty of the presented research lies analysis and creation of the main components of the sound image in artistic audio podcasts.

Key-words: audio podcast, types of audio podcasts, artistic audio podcast, cultural journalism, sound image, music, noise, word.