

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

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

(«Продюсування поетичної драми: особливості театральної постановки
«Камінний Господар» Лесі Українки»)

Мельник Анна Сергіївна

здобувач першого бакалаврського рівня
вищої освіти

спеціальність - 026 Сценічне мистецтво

ОП «Акторська майстерність та
продюсування»

Керівник продюсерського проєкту –

кандидат філософських наук,
доцент, Матяш Сергій Вікторович

КИЇВ 2025

ЗМІСТ

1.Вступ.....	4
1.1Опис проєкту.....	4
1.2 Актуальність проєкту.....	5
2. Аналіз твору та його адаптація.....	5
2.1 Короткий сюжет.....	6
3. Режисерська концепція.....	7
3.1 Візуальне рішення.....	7
3.2 Музичне оформлення.....	8
3.3 Світло.....	8
3.4 Костюми.....	8
3.5 Сценографія.....	9
4.Організація та виробництво вистави.....	9
4.1 План підготовки.....	10
4.2 Склад творчої групи.....	10
5. Гастрольний план і логістика	11
5.1 Гастрольний план.....	11
5.2 Логістика.....	11
6. Фінансування та бюджет.....	13
6.1 Основні витрати	13
6.2 Джерела фінансування.....	14
7. Маркетинг і PR.....	15
7.1 Рекламна кампанія.....	15
7.2 Взаємодія зі ЗМІ.....	16
8. Юридичний супровід.....	17
9.Очікувані результати та перспективи.....	18
10. Висновки.....	19
11.Використані джерела.....	20

1. Вступ

Леся Українка – одна з відомих письменниць України, яка захоплює мене своєю творчістю та історією життя. Протягом 12 років, незважаючи на її хворобу, вона написала близько двох десятків творів, які стали визначними в українській літературі. У своїх творах вона висвітлює важливі теми, актуальні як для її часу, так і сьогодення.

Для розборки продюсерського проєкту я обрала п'єсу «Камінний Господар», в якій авторка висвітлює теми влади, людського вибору, кохання та внутрішньої боротьби. Для мене цей проєкт важливий, адже він допоможе мені донести суспільству наскільки чудове наше українське мистецтво і поглибитись у різні цікаві факти і дослідження. Мені важливо відкрити нові погляди людей на Лесю Українку та її творчість, які допоможуть розвинути нові ідеї для популяризації нашого мистецтва і культури.

Метою продюсерського проєкту це осучаснити п'єсу і представити її у новому форматі для глядача, відкривши нові інтерпретації для сучасного театру.

1.1 Опис проєкту

Моєю метою і головною ціллю проєкту зробити українську класику цікавою для сучасної аудиторії, а також заохотити наше суспільство цікавитися українським мистецтвом і говорити про нього не тільки в нашій країні, а й закордоном. На мою думку це допоможе нам зберігати і ще більше розвивати нашу культуру, мистецтво, традиції, а також підвищити попит до творів українських авторів, перекладеними різними мовами світу. Також проєкт спрямований на організацію різних заходів присвячені Лесі Українці і її творчості. Це допоможе сучасній молоді цікаво провести час і поглибитись в історію нашого українського мистецтва.

1.2 Актуальність проєкту

В наш час українські вистави набирають все більшу популярність серед суспільства. Люди почали активно цікавитися українським мистецтвом і відвідування театру стало частиною їхнього життя. З моїх спостережень, до 2022 року інтерес до театру був нижчим, ніж тепер. Зараз майже в кожному театрі аншлаг і стало набагато важче купити квитки, деякі люди навіть з самого ранку стоять в черзі біля театру, щоб купити квиток на омріяну виставу. Мистецтво стало дуже важливим у житті кожного українця, воно стало джерелом натхнення, сили та єдності.

Одним з прикладів є вистава «Кайдашева сім'я» у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Її прем'єра відбулась ще в 2009 році, але вона й далі продовжує бути актуальною і збирати великі зали глядачів. Це свідчить про те що українські вистави набувають нової популярності в наш час завдяки соціальним мережам і відгукам спільноти, яка із захоплення відвідує театр.

Мій проєкт спрямований на популяризацію українського мистецтва, а саме п'єси «Камінний Господар» Лесі Українки. На жаль, вистави за її творами ставлять не так часто, але я думаю що глядачі буде цікаво зазирнути в її творчість і побачити нові інтерпретації класичних ідей.

Тому можу із впевненістю сказати що вистава «Камінний Господар» обов'язково знайде свого глядача. Вона буде надихати все більше відвідувати театр і цікавитись українською культурою.

2. Аналіз твору та його адаптація

У п'єсі «Камінний Господар» Лесі Українки передається великий спектр емоцій глибоких, суперечливих і трагічних емоцій, які поступово розкриваються і змінюються в головних героїв.

Під час всієї вистави зростає відчуття безвихідності, постійне напруження між вибором кохання і боротьби за владу. Вони опиняються в ситуації, коли будь який їх вибір – це втрата. Ця п'єса є надзвичайно глибоким і одночасно сучасним, адже висвітлює важливі теми суспільства, які були актуальні тоді і так само залишаються актуальними в наш час.

2.1 Короткий сюжет

П'єса «Камінний Господар» Лесі Українки – це драматична поема, яка написана на основі європейського міфу про Дон Жуана. Авторка не переказує відому легенду, а руйнує її шаблони, звертаючи увагу на «усталені форми», а саме законсервовані форми, які перетворились на мертві символи минулого, вивільняючи теми влади, кохання і духовної самотності.

Головні герої:

Дон Жуан – звабник і бунтар, який прагне влади і свободи

Донна Анна – незалежна, сильна жінка, з феміністичними поглядами

Командор – покійний чоловік Анни, як символ «камінного Господаря»

Долорес – колишня коханка Дон Жуана

Дон Жуан після вбивства Командора попадає в дім Донни Анни, яка є вдовою убитого. Вона сильна, холодна, власна, яка поступово підкорює його волю. Дон Жуан втрачає свою свободу і душу через боротьбу за владу і кохання. Їхні стосунки перетворюються на психологічне протистояння між прагненням до свободи та бажанням влади.

У фіналі з'являється образ Камінного Господаря — символу смерті, долі й неминучої розплати. Він уособлює камінний, мертвий світ, у якому немає місця щирості, любові чи свободі.

Ця п'єса демонструє нам, як одержимість мати владу над людиною, може її зламати. На цьому місці опинився Дон Жуан, який втратив волю. Тим часом Донна Анна так і залишається в неприступному, холодному, в якійсь мірі феміністичному образі, який керує і тримає владу на людиною.

«Камінний Господар» Лесі Українки — це не просто задум легенди, а філософська поетична драма про людину на межі вибору. Вона вкладає в цю п'єсу свободу, владу мораль і фемінізм, які є актуальні й сьогодні.

3. Режисерська концепція

Режисерська постановка спрямована на розкриття внутрішніх конфліктів та переживань головних героїв п'єси. Завдання режисера показати конфлікт між людською пристрастю та суспільними умовностями, між свободою вибору і фатальними наслідками, між тягарем честі та спокусою свободи. Важливим є не мізансцени, а акторська гра, яка має передати глядачеві всі події і переживання.

П'єса: Камінний Господар

Авторка: Леся Українка

Жанр: Поетична драма / Драма філософія

Формат: Театральна постановка / Камерна сцена

Хронометраж: 90 хв без антракту

Стиль: Готика

3.1 Візуальне рішення

Моєю ідеєю є постановка у стилістиці готика, яка зможе чудово доповнити виставу як в естетичному, так і філософському ключі.

Простір нагадує сірий моторошний занедбаний замок, оздоблений кам'яними арками і скульптурами. Одяг персонажів темний з елементами жалобного одягу, релігійної символіки і металевих прикрас.

Готика в цій виставі - це не лише історичний стиль, а передусім сценічне відображення душі, стану і безвихідь фатального вибору. Глядач занурюється в атмосферу тривоги, страху, одержимості і священного мовчання.

3.2 Музичне оформлення

Музичне оформлення є важливою складовою, адже вона має підсилювати напруження, містичність і загадковість вистави. Я надаю перевагу класичній музиці з додаванням різних звуків і мелодій, які зможуть доповнити історію на сцені.

3.3 Світло

Світло у виставі є один з важливих інструментів виразності, який допомагає доповнити виставу. Завдяки ньому можна передати атмосферу, символізм, виділити ключові моменти вистави.

У виставі «Камінний Господар» буде в чорно-білій атмосфері з додаванням червоного світла в деяких важливих театральних сценах. Також для виділення головних героїв будуть використовуватись світлові пушки, які допоможуть яскраво побачити глядачам всі емоції і переживання акторів на сцені.

3.4 Костюми

Костюми мають не тільки передавати історичну атмосферу, а й доповнювати характер і особистість персонажів.

Костюми головних героїв:

1. Дон Жуан – біла сорочка, чорні прямі штани, високі чоботи, цей образ доповнює чорний плащ з капюшоном, який додає загадковості персонажу.
2. Донна Анна – довга сіра сукня з корсетною основою і широкими рукавами, доповнює цей образ чорна шовкова хустка, як елемент скорботи.
3. Командор – камзол темно сірого кольору з орнаментом, прямі штани, чорні шкіряні чоботи, плащ, як символ «Камінного господаря»

4. Долорес – проста сукня з натуральної тканини, фартух, шарф.

3.5 Сценографія

Сценографія адаптована для великої і камерної сцени. Простір має готичний стиль, але передає мінімалізм і стриманість.

1. Стіна завішана сірою тканиною, яка відображає фактуру потертої і потрісканої стіни, її доповнюють рамкові конструкції у вигляді арки готичного стилю.

2. Бо бокам розташовані дзеркальні панелі, які через проекцію імітують вітражі.

3. Велика чорна завіса, як механізм зміни локації в п'єсі.

Декорації легко пересуваються і змінюється під час вистави за допомогою тросів, світла і технічної команди.

4. Організація та виробництво вистави

Організація та виробництво вистави – це важливий процес, планування якого допоможе якісно підготувати проєкт на реалізацію задуму. Це допоможе чітко організувати план роботи і виконати проєкт вчасно, тому що тайм менеджмент в цій сфері діяльності дуже важливий.

4.1 План підготовки

1. Формування професійної команди - 1 місяць;
2. Кастинг акторів – 1-1,5 місяця;
3. Репетиційний період – 5 місяців;
4. Підготовка проведення заходу 2 місяці;
5. Технічна підготовка (світло, звук, костюми, декорації) – 3 місяці;
6. Проведення заходу – за місяць до прем'єри;
7. Прем'єра через 8 місяців, після початку роботи;

4.2 Склад творчої групи

- 1.Продюсер;
- 2.Режисер;
3. Асистент режисера;
- 4.Хореограф;
- 5.Сценарист ;
6. Художник з костюмів;
7. Звукорежисер;
8. Актори;
9. Гример;
10. Організатор тематичного заходу;
- 11.PR – менеджер театрального проєкту;
12. Реквізитор.

5. Гастрольний план і логістика

Гастрольний план є важливим для просування і планування різних заходів. Він включає список міст і локацій, графіки переїздів, показів. Логістика допоможе організувати всі процеси, такі як перевезення, монтаж, харчування, технічне і транспортне забезпечення.

5.1 Гастрольний план

1. Проведення заходу за тематикою творчості Лесі Українки;
2. Прем'єра вистави « Камінний Господар» Лесі Українки в Києві;
3. Можливий тур по містах України.

5.2 Логістика

1.Репетиційний процес

Оренда залу для проведення репетицій з необхідним обладнанням;

Узгодження графіків репетицій з усією командою (режисер, актори, технічний персонал, звукорежисер);

Оренда сцени для проведення вистави з урахуванням технічного обладнання;

Оренда приміщення для проведення заходу присвячений творчості Лесі Українки.

2.Декорації

Пошук майстрів для виготовлення декорацій, закупівля матеріалів та домовленість про терміни готовності ;

Пошук місця зберігання декорації (склад або декораційна театру);

Перевезення декорації до театру (якщо це потрібно);

Розрахування часу і персоналу для монтажу декорації.

3.Костюми і реквізит

Закупити матеріали для пошиття костюмів;

Пошук майстрині по виготовленню костюмів і скласти чіткий графік для примірки з акторами;

Підбір або виготовлення реквізиту;

Пошук зберігання реквізиту і костюмів.

4. Світло і звук

Прокат або купівля потрібної техніки;

Монтаж світла і налаштування акустики.

5. Гастрольний тур

Додаткові потреби:

1.Транспортне перевезення:

Вантажівка для перевезення технічне обладнання, костюми, реквізит, декорації;

Пасажирський автобус на 18 місць для перевезення акторів та команди.

2.Проживання:

Готель або хостел для акторів і команди.

3.Харчування

Замовлення харчування на добу у закладі;

Замовити виїзний кейтиринг на весь день.

6.PR-компанія і маркетинг

Створення афіші і флаєрів;

Створення запрошень на захід;

Введення соціальних мереж і реклама;

Зйомки трейлеру або промо ролику для вистави.

6. Фінансування та бюджет

Для того щоб забезпечити проєкт всім обхідним, важливо розрахувати бюджет на всі сфери обслуговування. Це допомагає оцінити вартість реалізації вистави, контролювати фінанси і уникнути перевитрат.

6.1 Основні витрати

1. Фінансування команди

Режисер – 40000 грн ;

Асистент режисера – 20000 грн;

Хореограф - 20000 грн;

Сценарист – 25000грн;

Художник з костюмів – 25000 грн;

Звукорежисер – 30000 грн;

Актори – 100 000 грн;

Гример -15000 грн;

Організатор тематичного заходу -18000 грн;

PR – менеджер театрального проєкту -23000 грн;

Реквізитор - 9000 грн.

2.Фінансування обладнання

Виготовлення декорацій -36000 грн;

Пошиття костюмів 12000 грн;

Закупівля реквізиту і матеріалів – 9000 грн;

Оренда звукового обладнання -11000 грн;

Оренда репетиційного залу- 9000 грн ;

3. Піар і маркетинг

Розробка афіші -2500 грн;

Друк афіш -1500 грн;

Зйомка трейлеру для вистави-7000 грн;

Реклама в соціальних мережах – 5000 грн;

Загальна сума: 409000грн.

Можливі зміни в бюджеті.

6.2 Джерела фінансування

Можливі джерела фінансування:

1. Українські фонди;
2. Міжнародні фонди ;
3. Місцеві бюджети;
4. Комерційні компанії, які зацікавлені і готові підтримати проєкт;
5. Умови бартеру;
6. Приватні особи, які підтримують мистецтво.

7.Маркетинг і PR

Маркетинг спрямований на просування контенту, вивчення зацікавленої аудиторії та формування попиту. Він допомагає створити виставу чи захід доступними і цікавими для глядача.

Цільова аудиторія вистави «Камінний Господар» Лесі Українки:

1. Молодь та дорослі 18-65 років;
2. Любителі української класики і культури;
3. Професійна театральна спільнота;
4. Журналісти.

7.1 Рекламна кампанія

1. Івент на підтримку вистави

Розборка заходу присвячений Лесі Українці і її творчості. На якому буде багато цікавого про авторку, її життя, творчість, нові цікаві факти. Також в кінці заходу буде поетичний вечір наповнений віршами Лесі Українки і гарною музикою. Також буде невеличкий ярмарок, на якому можна купити безліч прикрас, картин, одягу ручної роботи. Під кінець поетичного вечора будуть розіграватись 2 квитки на виставу «Камінний Господар».

2.Соціальні мережі:

Просування любого проєкту є важливим, адже таких чином ми можемо залучити велику кількість глядачів. Зараз є великий вибір соціальних мереж, такі як:

Instagram – для проєкту можна створити сторінку, на якій будуть викладатися запрошення на заходи, конференції, афіші вистав, розіграші, відео репетицій і так далі. Завдяки просування нового контенту можна привернути велику кількість глядачів.

Додатково можна скористатися платною рекламою, яка допоможе збільшити кількість попиту.

TikTok – чудова платформа для створення якісного контенту залучаючи глядача. Можна знімати короткі відео по тематиці проєкту, розіграші, анонси, контент репетиції з вистав, інтерв'ю акторів та творчого колективу. Також в шапці профілю можна залишити посилання на сайт з продажів квитків, а також на інші соціальні мережі, які допоможуть детально ознайомитися з інформацією.

Facebook – ця соціальна платформа не є такою популярною в Україні серед молоді, як інші соціальні мережі, але є популярною серед людей 30+ років. Там можна ділитися фото, роликами. Також можна створити сторінку англійською мовою і просувати роблячи контент для людей з інших країн. Завдяки рекламі можна залучити велику аудиторію людей, не тільки українців, а й просувати для міжнародної публіки.

You tube – На цій платформі можна викласти трейлер і запрошення на творчий вечір присвячений Лесі Українці. Платна реклама допоможе краще просунути контент.

7.2 Взаємодія зі ЗМІ

Для того щоб поширити наш проєкт я вирішила створити захід присвячений творчості Лесі Українці. Це не лише мистецька подія, але й можливість для комунікації зі спільнотою, партнерами та медіа.

Одним з найефективніших способів поширення інформації це співпраця з брендами і видавництвами по бартеру.

Партнери матимуть змогу:

1. Продавати свій товар під час заходу;
2. Отримати нових прихильників свого бренду;

Натомість будуть розміщувати інформацію про нашу подію і виставу у своїх соціальних мережах, яка допоможе нам знайти нових глядачів.

Найкраще всього починати рекламування за місяць до події. Цього часу достатньо для того щоб привернути увагу журналістів і медіа, які зможуть зацікавитися ідеєю цього проєкту і також поширити інформацію про нього у своїх матеріаліх.

8.Юридичний супровід

Юридичний супровід у театральному продюсуванні забезпечую правову захищеність і дотримання авторських прав.

Стаття 176 КК України визначає відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав. Стаття передбачає відповідальність за виготовлення або незаконних копій творів, яка може бути виражена у вигляді покарання від штрафу до позбавлення волі.

1.Хоч і твори Лесі Українки є у відкритому доступі, треба обов'язково захистити права на адаптований сценарій.

2. Оформлення договору з усією творчою командою (режисер, актори, звукорежисер, PR- менеджер і так далі).

3. Регулювання питань оплати, репетицій, технічним персоналом.

4. Якщо використовується музика, потрібно оформити ліцензії чи договори з правовласниками.

5. Підписання договору з театром і іншими просторами в яких будуть відбуватися потрібні заходи.

6. Домовленість на співпрацю з квитковими сервісами для продажів квитків (наприклад Concert.ua)

7. За можливості відкрити рахунок ФОП, щоб легально працювати з бюджетами і благодійними фондами.

8. Введення всієї потрібної документації.

9. Фіксувати всі витрати з бюджету

9. Очікувані результати і перспективи

Такий проєкт це велика відповідальність для мистецької команди перед публікою. Найголовніше це розвиток нашої української культури перед суспільством. Сподіваюсь що сучасне створення цієї постановки, мистецький захід присвячений Лесі Українки зможе вразити глядача, адже вона розкриває важливі теми у своїх творах і поезіях, та надихає продовжувати любити нашу творчість ще більше. Маю надію на залучення великої аудиторії молодих людей, яка змінить своє враження про українську творчість, відкриють для себе нові цікаві факти і будуть все частіше відвідувати театри України.

Перспективи цього проєкту однозначно великі. Після вдалої прем'єри можна і далі розвивати наше українське мистецтво, такими як:

1. Творчі зустрічі;
2. Лекції;
3. Майстер класи;
4. Тур по Україні;
5. Учасі в різних українських та міжнародних конкурсах;

І було б дуже круто гастролювати закордоном, адже дуже багато українців, які вимушено покинули країну чекають нас там з нашим неймовірним українською творчістю.

10. Висновки

Для мене розробка цього проєкту була нелегкою, адже треба було продумати кожну деталь. Для розвитку свого бачення я читала різні статті і поглиблювалась у творчість Лесі Українки. Також щоб розширити свої ідеї, я звернулась до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яка мені допомогла знайти дуже багато різної інформації за моїм запитом. Це було цікаво читати думки і дослідження інших людей, які допомогли мені реалізувати мені проєкт.

Під час роботи над проєктом я зрозуміла, що Леся Українка мені відкрилась все більше як особистість і як письменниця. Її твори демонструють незвичайну сучасність мислення, але вони є актуальними, зрозумілими і близькими для сучасного глядача.

На мою думку цей проєкт може стати ваговим внеском у розвиток українського театру і допомагати далі розвивати мистецтво у різних напрямках.

11. Використані джерела

1. Біографія Лесі Українки

URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0>

2. Актуальність театру до 2022 року і зараз

URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3839082-teatralni-anslagi-voennogo-casu-vipadkovist-ci-tendencia.html>

3. Реферат «Камінний Господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя

URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>

(Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)

4. У вимірах самотності і спокуси владою: Три драматичні поеми Лесі Українки

URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>

(Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)

5. Авторське право

URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/kriminalna-vidpovidalnist-za-porushennya-avtorskogo-prava.html>