

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

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

**(«ПРОДЮСУВАННЯ КОМЕДІЇ «КАЙДАШЕВА СІМ'Я» ІВАНА НЕЧУЯ-
ЛЕВИЦЬКОГО»)**

Братішко Ангеліна Олексіївна

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

Вступ	3
Розділ 1. Концепція вистави (синопсис)	4
Розділ 2. Організаційний план	6
Розділ 3. Бюджет та фінансування	9
Розділ 4. План репетицій та реалізації	10
Розділ 5. PR-кампанія та комунікація з аудиторією	12
Розділ 6. Технічне забезпечення та юридичний супровід	13
Підсумки реалізації проекту	14
Список використаних джерел	15
Додатки	16

Вступ

Сучасний театральний процес в Україні вимагає нових підходів до організації та продюсування культурних продуктів, що здатні зацікавити глядача та сприяти збереженню національної ідентичності. У цьому контексті особливої актуальності набуває постановка класичних українських творів у новому продюсерському форматі. Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» є знаковим твором української літератури, який поєднує побутову точність, гумор і глибокий соціальний зміст. Її сценічна інтерпретація дозволяє переосмислити родинні цінності та конфлікти, створити актуальний для сучасної аудиторії театральний продукт.

Метою продюсерського проєкту є розробка вистави «Кайдашева сім'я» від концепції до реалізації з урахуванням сучасних вимог до театального менеджменту, фінансування, PR-кампанії та технічного забезпечення.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

- проаналізувати особливості художнього твору І. Нечуя-Левицького як основи для театральної постановки;
- визначити концептуальні та режисерські підходи до втілення вистави;
- скласти організаційний план реалізації проєкту;
- розрахувати орієнтовний бюджет і джерела фінансування;
- розробити графік репетицій і план технічного забезпечення;
- сформувати PR-стратегію та підходи до роботи з аудиторією;
- розглянути юридичні аспекти реалізації продюсерського проєкту.

Об'єктом продюсерського проєкту є театральна постановка як форма художньо-продюсерського проєкту.

Предметом продюсерського проєкту є організаційні, фінансові, творчі та комунікаційні складові реалізації вистави «Кайдашева сім'я».

Основу продюсерського проєкту становлять текст повісті «Кайдашева сім'я» [4], матеріали про існуючі театральні постановки твору [1-3; 5], а також практичні джерела з театального менеджменту та маркетингу.

Розділ 1. Концепція вистави (синопсис)

Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» [4] є класикою української літератури та входить до обов'язкової шкільної програми. Вона відзначається яскравим зображенням народного побуту, глибоким психологізмом, гумором і водночас трагічністю родинних конфліктів. Цей твір не втрачає актуальності у XXI столітті, адже порушує вічні теми – сімейні суперечки, боротьбу поколінь, егоїзм та любов, дріб'язковість та гідність, які зберігають свій резонанс у сучасному суспільстві.

Обрана тема особливо важлива в умовах трансформації традиційних цінностей, коли українське суспільство перебуває в процесі переосмислення ролі родини, культури взаємоповаги та побутової етики. Через сценічне втілення «Кайдашевої сім'ї» глядачі отримують змогу зануритися в атмосферу українського села XIX століття та побачити віддзеркалення власних життєвих ситуацій. Вистава виконує естетичну та соціально-виховну функцію.

У часи, коли українська культура активно виборює своє місце в умовах глобалізації, постановка такого твору – це також жест національного утвердження та пошани до власного літературного спадку. Водночас сучасне сценічне прочитання дає змогу переосмислити повість через призму сьогодення, зробити її ближчою молодому поколінню, оживити її образи завдяки інноваційним театральним засобам.

Постановка «Кайдашевої сім'ї» буде в жанрі трагікомедії з елементами фольклорної драми, де комічне невідривно переплітається з трагічним. Такий підхід дозволить зберегти автентичний тон оригіналу, водночас підкреслити драматизм ситуацій, які на перший погляд можуть здаватися анекдотичними, проте в основі мають серйозні людські конфлікти.

Вистава матиме сучасне сценографічне вирішення, яке поєднує елементи традиційного українського побуту з абстрактними конструкціями, що символізують замкнене коло сварок, дріб'язковості та духовного падіння. Світло, звук та динамічний монтаж сцен створять ефект психологічної напруги, який відображає внутрішні злами героїв. Костюми стилізовані під народні, але з сучасними

вкрапленнями стануть містком між минулим і теперішнім.

Мова героїв залишиться максимально наближеною до оригіналу, однак деякі репліки можуть бути адаптовані з урахуванням сучасного сприйняття, аби не втратити розуміння серед молодшої аудиторії. Крім того, буде використано музичний супровід на основі українських народних мотивів у сучасній обробці, що створить додатковий емоційний фон.

Режисерський підхід передбачає психологічну глибину у зображенні героїв: кожен персонаж не карикатурний, а живий, з власними болями та надіями. Конфлікти всередині сім'ї Кайдашів будуть джерелом сміху та покажуть поступову деградацію взаєморозуміння, коли побут витісняє духовність. Особливу увагу буде приділено фіналу: розв'язка вистави може бути подана як відкрита метафора, що дає змогу глядачеві зробити власні висновки.

Продюсерський задум вистави орієнтований на глядацьку аудиторію до якої входять школярі старших класів і студенти, які вивчають українську літературу. Вистава може стати живим доповненням до навчальної програми, оживити класичний текст і зробити його зрозумілішим для сучасної молоді;

Завдяки продуманій PR-кампанії та комунікаційним заходам, вистава може бути інтегрована в шкільні освітні програми, театральні фестивалі, культурні заходи громади та гастрольну діяльність в інших містах України.

Розділ 2. Організаційний план

Продюсерський проєкт вистави «Кайдашева сім'я» реалізується у три послідовні етапи: підготовчий, основний та підсумковий. Кожен етап (табл. 2.1) містить конкретні завдання та процедури, які спрямовані на досягнення поставленої мети – успішну постановку й демонстрацію вистави.

Таблиця 2.1

Етапи реалізації проєкту

Етап	Дія	Деталі
Підготовчий	Розробка ідеї	Основою постановки стала соціально-побутова повість Івана Нечуя-Левицького, адаптована до потреб театральної сцени та інтерпретована в сучасному ключі, із збереженням колориту та проблематики українського села другої половини XIX століття.
	Вибір творчого матеріалу	Було обрано адаптований варіант повісті, який дозволяє акцентувати увагу на внутрішньому сімейному конфлікті, суспільних ролях, проблемах спадкоємності та конфлікту поколінь.
	Формування творчої команди	На цьому етапі здійснюється підбір режисера, сценографа, костюмерів, звукорежисера, PR-менеджера та акторського складу.
	Створення попереднього кошторису	Оцінюються попередні витрати на декорації, костюми, технічне забезпечення, рекламну кампанію та оплату праці залучених фахівців.
	Подання проєкту на затвердження кафедру	Завершальним етапом є офіційне представлення концепції та кошторису на розгляд і затвердження.
Основний	Репетиційний процес	Включає читки п'єси, роботу над ролями, блокування сцен, загальні та технічні репетиції, включаючи світло, звук і сценографію.
	Технічна підготовка	Монтаж декорацій, виготовлення костюмів, налаштування звукової та світлової апаратури, інсталяція сценічного простору.
	PR-кампанія	Розробка візуального стилю вистави, афіш, анонсів у соціальних мережах, організація інтерв'ю, розсилка прес-релізів, партнерські домовленості з медіа.
	Організація демонстрації	Підготовка залу, розсадка глядачів, квиткова система, прем'єрний показ.

Продовження таблиці 2.1

Етап	Дія	Деталі
Підсумковий	Демонстрація результату	Проведення запланованої кількості вистав (у тому числі прем'єра).
	Фідбек	Опитування глядачів, аналітика відгуків у соцмережах, бесіди з учасниками процесу.
	Аналіз виконаної роботи	Розгляд досягнень та недоліків проєкту, якісна оцінка командної роботи.
	Підготовка звіту	Створення фінального документа з описом усіх етапів реалізації, результатів і висновків.
	Оцінювання та захист перед ЕК	Завершальна презентація проєкту перед Екзаменаційною комісією.

Успішна реалізація театрального проєкту неможлива без злагодженої й мотивованої творчої команди. Формування команди здійснюється з урахуванням професійного досвіду, творчого потенціалу та здатності до командної роботи.

Таблиця 2.2

Команда

Категорія / Ключова фігура	Посада / роль	Функціональні обов'язки
Керівництво проєктом	Продюсер (здобувач)	Ініціює ідею, формує команду, координує процеси, веде комунікацію з керівником і кафедрою, відповідає за демонстрацію проєкту.
	Науково-педагогічний керівник	Консультує, стежить за академічною відповідністю, перевіряє графік і зміст, надає відгук на захисті.
	Креативний продюсер	Розробляє концепцію, бере участь у розробці сценарію, оформлення ідейної складової вистави.
	Лінійний продюсер	Відповідає за логістику, організацію, графіки, ресурси, координацію між командами.
Творчі ролі	Режисер / постановник	Формує сценічне бачення, керує акторами, працює над динамікою, конфліктами, інтонаціями.
	Режисерська група / асистенти	Допомагають у репетиціях, стежать за сценічними рішеннями, контролюють процес на майданчику.
	Головні актори	Втілюють центральні персонажі: Омелько, Мотря, Маруся, Карпо, Лаврін.
	Другорядні актори	Грають другорядних персонажів, наповнюють сцену життям, створюють атмосферу.
	Кастинг-директор	Підбирає акторів на ролі, організовує прослуховування, узгоджує з режисером.

Продовження таблиці 2.2

Категорія / Ключова фігура	Посада / роль	Функціональні обов'язки
Технічні ролі	Сценограф / художник-постановник	Оформлює сцену, створює візуальний образ вистави, планує декорації, працює з простором.
	Художник з костюмів	Створює образи героїв, розробляє костюми, відповідає за історичну точність і стиль.
	Костюмери та гримери	Працюють над зовнішнім виглядом акторів: зачіски, грим, макіяж, відповідність костюмів образам.
	Звукорежисер	Створює звуковий супровід, працює з мікрофонами, ефектами, музичним оформленням.
	Режисер по світлу	Планує та керує освітленням сцени, створює настрій, атмосферу, ритмічність.
	Куратор технічного супроводу	Забезпечує технічну узгодженість усіх процесів: звук, світло, відео, декорації.
Організаційні ролі	Координатор	Відповідає за планування, графіки, комунікацію між підрозділами, контроль термінів.
	PR-менеджер	Розробляє та реалізує рекламну стратегію, веде соцмережі, організовує зв'язки з пресою та аудиторією.
	Фінансовий координатор	Складає кошторис, контролює витрати, працює з договорами, забезпечує фінансову звітність.

Розділ 3. Бюджет та фінансування

Джерела фінансування зазначено у таблиці 3.1. Попередній кошторис витрат наведено у таблиці 3.2. Матеріально-технічне забезпечення зазначено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.1

Попередній кошторис витрат

Стаття витрат	Кількість	Сума за одиницю	Загальна сума (грн)
Матеріали для декорацій	-	-	1 000
Реквізит (дрібні предмети)	-	-	1 000
Костюми (тканина, елементи)	6 наборів	~250 грн	1 500
Друк афіш (20 шт.)	20 шт.	10 грн	200
Рекламна кампанія (соцмережі)	-	-	500
Побутові витрати (вода, чай тощо)	-	-	300
Технічні дрібниці (батареї тощо)	-	-	500
Разом:			5 000 грн
<i>Примітка:</i> Університет надає безкоштовно актову залу, базову техніку (світло, мікрофони), мультимедійний супровід, консультаційну допомогу викладачів.			

Таблиця 3.2

Джерела фінансування

Джерело фінансування	Орієнтовна сума (грн)	Примітка
Ресурсна підтримка університету	4 000+	Техніка, зал, консультації
Спонсорська/партнерська допомога (бартер)	500-1 000	Друкарня, кафе – за рекламу
Загальна орієнтовна сума:	5 000 грн	

Таблиця 3.3

Матеріально-технічне забезпечення

Категорія	Джерело/Умова	Хто відповідає
Звукове обладнання	Техніка університету	Технічний координатор
Освітлення	Техніка університету	Технічний координатор
Мультимедійна підтримка (екран)	Університет	Продюсерська команда
Декорації	Виготовлені з підручних засобів	Художник-постановник
Костюми	Власні речі + пошив	Відповідальний за костюми
Реквізит	Придбання/пошук	Реквізитор

Розділ 4. План репетицій та реалізації

У таблиці 4.1 наведено календарно-постановочний план проєкту.

Таблиця 4.1

Календарно-постановочний план проєкту

Етап роботи	Термін	Час	Відповідальні
Пошук акторів, розподіл ролей	1-15 жовтня	15:00-17:00	Режисер, продюсер
Перше читання п'єси	28 листопада	14:00-16:00	Режисер
Репетиції (щотижня, 2 рази)	5 листопада - 10 грудня	16:00-18:00	Режисер, актори
Пошук та виготовлення реквізиту	6-15 листопада	Інд.	Реквізитор, художник-постановник
Підбір/створення костюмів	5-20 листопада	Інд.	Костюмери
Фото- та відеозйомка	20-25 листопада	13:00-15:00	PR- менеджер, фотограф
Розробка афіші та поліграфії	10-14 листопада	Інд.	PR- менеджер, дизайнер
Інтернет-промоція вистави	15 лист. – 13 груд.	Інд.	PR- менеджер
Технічна репетиція	11 грудня	15:00-17:00	Технічний координатор
Генеральна репетиція	13 грудня	16:00-18:00	Вся команда
Прем'єра вистави	14 грудня	15:00-16:30	Вся команда

Робота з акторами організована за такими принципами наведеними у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Робота з акторами

Напрямок роботи	Опис
Кастинг	Проведено на початку жовтня. Обрано 8 студентів на основні ролі.
Індивідуальна робота	Режисер проводить окремі зустрічі для аналізу ролі, сцен, інтонацій і психології персонажів.
Групові репетиції	Спільне опрацювання сцен з кількома персонажами для покращення взаємодії на сцені.
Психологічна підтримка	Створення комфортної атмосфери, підтримка й мотивація студентів-акторів.
Залучення до підготовки	Участь акторів у виготовленні реквізиту й декорацій для підвищення командної взаємодії.

Фінальний етап підготовки включає наведені у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Фінальний етап підготовки

Діяльність	Орієнтовна дата	Відповідальні
Затвердження остаточної версії сценарію	25 жовтня	Режисер
Завершення виготовлення костюмів	28 листопад	Костюмери
Підбір музичного супроводу	10 грудня	Звукорежисер
Встановлення декорацій на сцені	11 грудня	Технічна команда
Проведення фото- та відеозйомки	25 листопада	PR-команда, фотограф
Генеральна репетиція	13 грудня	Вся команда
Прем'єра	14 грудня, 15:00	Продюсер, режисер, актори

Розділ 5. PR-кампанія та комунікація з аудиторією

Для залучення аудиторії продюсерська команда підготувала низку рекламних матеріалів: афіші – створено графічні постери (Додаток А), адаптовані для друку та розміщення на інформаційних дошках університету; цифрові тизери – підготовлено короткі відео-ролики (до 30 секунд) з кадрами репетицій, музичним супроводом та датою прем'єри; соціальні мережі створено подію у Facebook, а також контент-план для сторінок театральної студії в Instagram: тизери; backstage з репетицій; знайомство з акторами; відгуки про виставу (після прем'єри); countdown stories за 7 днів до вистави.

Стратегія просування описана у таблиці 5.1, а у таблиці 5.2 робота зі ЗМІ та партнерами.

Таблиця 5.1

Стратегія просування

Ціль	Інструменти	Терміни реалізації
Створити впізнаваність вистави	Афіші, візуальні банери, email-розсилка по факультетах	за 3 тижні до прем'єри
Зацікавити студентську аудиторію	Інтерактив у соцмережах, репости сторіс, розіграші квитків на виставу	за 2 тижні до прем'єри
Розширити охоплення	Колаборація з університетськими медіа, студентськими блогерами	за 10 днів до прем'єри
Збільшити відвідуваність	Фінальний push-просування (щоденні stories, відеозапрошення акторів, відлік часу до прем'єри, запрошення від декана або викладачів)	за 5 днів до прем'єри

Таблиця 5.2

Робота зі ЗМІ та партнерами

Напрямок	Опис діяльності
Університетські ЗМІ	Розміщення анонсу на офіційному сайті університету та сторінках факультетів
	Публікація новини та репортажу у студентському онлайн-журналі
	Оголошення у внутрішніх чатах (навчальні групи, гуртожитки, гуртки)
Партнерська підтримка	Співпраця з бібліотекою та культурним відділом університету: створення виставкового куточка «Класика живе»
	Партнерство з локальними кав'ярнями та книгарнями: розміщення афіш і флаєрів
	Залучення студентів інших спеціальностей до волонтерства (звук, світло, костюми, фото-, відеозйомка)

Розділ 6. Технічне забезпечення та юридичний супровід

Сценографія вистави «Кайдашева сім'я» передбачає створення реалістичного та водночас стилізованого інтер'єру української селянської хати кінця XIX – початку XX століття. Основні елементи сценографії включають дерев'яні лавки, стіл, піч, різноманітний побутовий інвентар, що відтворює побут Кайдашів. Використовуються натуральні матеріали – дерево, тканина, кераміка, що допомагає створити автентичну атмосферу. Сценографи забезпечують мобільність конструкцій для швидкої зміни сцен.

Звукове оформлення базується на записах природних звуків села: спів птахів, звуки домашніх тварин, скрип дверей, звуки природи, а також музичні мотиви народних пісень. Важливою частиною є музичний супровід, який підкреслює емоційний стан персонажів.

Світлове оформлення включає природне освітлення, імітацію денного світла через вікна, а також тепле жовте світло від «печі» та лампи, що створює необхідну атмосферу. Для підсилення драматичних сцен застосовуються контрастні світлові рішення – затемнення, різкі промені.

Костюми розроблені з урахуванням історичного періоду, характеру персонажів та їх соціального статусу. Використовуються традиційні українські народні вбрання з натуральних тканин – домоткане полотно, вовна, льон. Костюми забезпечують візуальну автентичність та комфорт для акторів.

Реквізит включає предмети побуту того часу: глечики, миски, рушники, різноманітний інструмент і дрібні деталі, які доповнюють образи і створюють повноту сценічного простору.

Вистава «Кайдашева сім'я» базується на однойменній п'єсі Івана Нечуя-Левицького, яка є класичною українською літературою. Оскільки твір належить до публічного надбання (перебуває у відкритому доступі відповідно до законодавства про авторське право, оскільки автор помер понад 70 років тому), додаткові ліцензійні угоди не потрібні. Проте при адаптації тексту буде зазначено автора оригіналу.

Підсумки реалізації проекту

Проект зі створення вистави «Кайдашева сім'я» було реалізовано відповідно до поставлених завдань. Основні цілі – ознайомлення з творчістю Івана Нечуя-Левицького, популяризація української класичної літератури через театральне мистецтво, а також розвиток акторських і організаційних навичок студентів – були успішно досягнуті. Вистава відбулася у заплановані строки, учасники показали високий рівень підготовки, а технічне забезпечення було виконане на належному рівні. Проект сприяв формуванню командної роботи і творчого мислення серед студентів.

Глядачі вистави (студенти, викладачі, представники культурної спільноти) висловили позитивні відгуки. Особливо відзначили глибоке розкриття образів персонажів, актуальність теми сімейних стосунків і збереження автентичності твору. Студенти-актори отримали схвальні коментарі за живу гру та емоційну віддачу. Викладачі підкреслили якісну режисуру та вдалий підбір сценічних рішень. Водночас були пропозиції щодо покращення звукового оформлення і більшої активності у залученні публіки у майбутніх постановках.

Реалізація проекту «Кайдашева сім'я» стала важливим досвідом для студентів як у творчому, так і в організаційному плані. Проект успішно поєднав навчальну та культурно-просвітницьку функції, сприяв підвищенню інтересу до української класики. Водночас отримані зауваження стануть корисним орієнтиром для вдосконалення наступних постановок. Загалом, проект вважається успішним і відкриває нові перспективи для розвитку театральної діяльності серед студентської молоді.

Список використаних джерел

1. Бажай Л.А. Сценарій вистави "Кайдашева сім'я". URL: <https://vseosvita.ua/library/scenarij-vistavi-kajdaseva-sima-215369.html>
2. Грабченко Н. "Кайдашева сім'я" – матриця цілої України: у театрі Франка провели 350-й показ знакової вистави (інтерв'ю з режисером). URL: <https://suspilne.media/culture/565123-kajdaseva-sima-matrica-ciloi-ukraini-u-teatri-franka-proveli-350-j-pokaz-znakovoi-vistavi-intervu-z-reziserom/>
3. Муравецька Я.С. Театральна інтерпретація повісті «Кайдашева сім'я»: візуальний аспект. Синопис: текст, контекст, медіа, № 3 (19), 2017. С. 9. URL: <https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1451/269-Текст%20статті-785-2-10-20171030.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я. Бібліотека української літератури УкрЛіб. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=907>
5. Семенишин М. Як Кайдашева сім'я раю дісталась. Огляд прем'єри у львівському Театрі Заньковецької. Українська правда. Життя. URL: <https://life.pravda.com.ua/culture/kaydasheva-sim-ya-u-lvivskomu-teatri-zankoveckoji-oglyad-prem-yeri-foto-303554/>
6. Canva. URL: <https://www.canva.com/>

Додатки

Афіші та постери

Розроблено з допомогою програмного забезпечення Canva [6] з використанням фото джерел [2] та [5].

ВИСТАВА

«КАЙДАШЕВА СІМ'Я»
2030

АКТОВА
ЗАЛА
УНІВЕРСИТЕТУ

14 ГРУДНЯ

15:00–16:30)

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Кайдашева сім'я

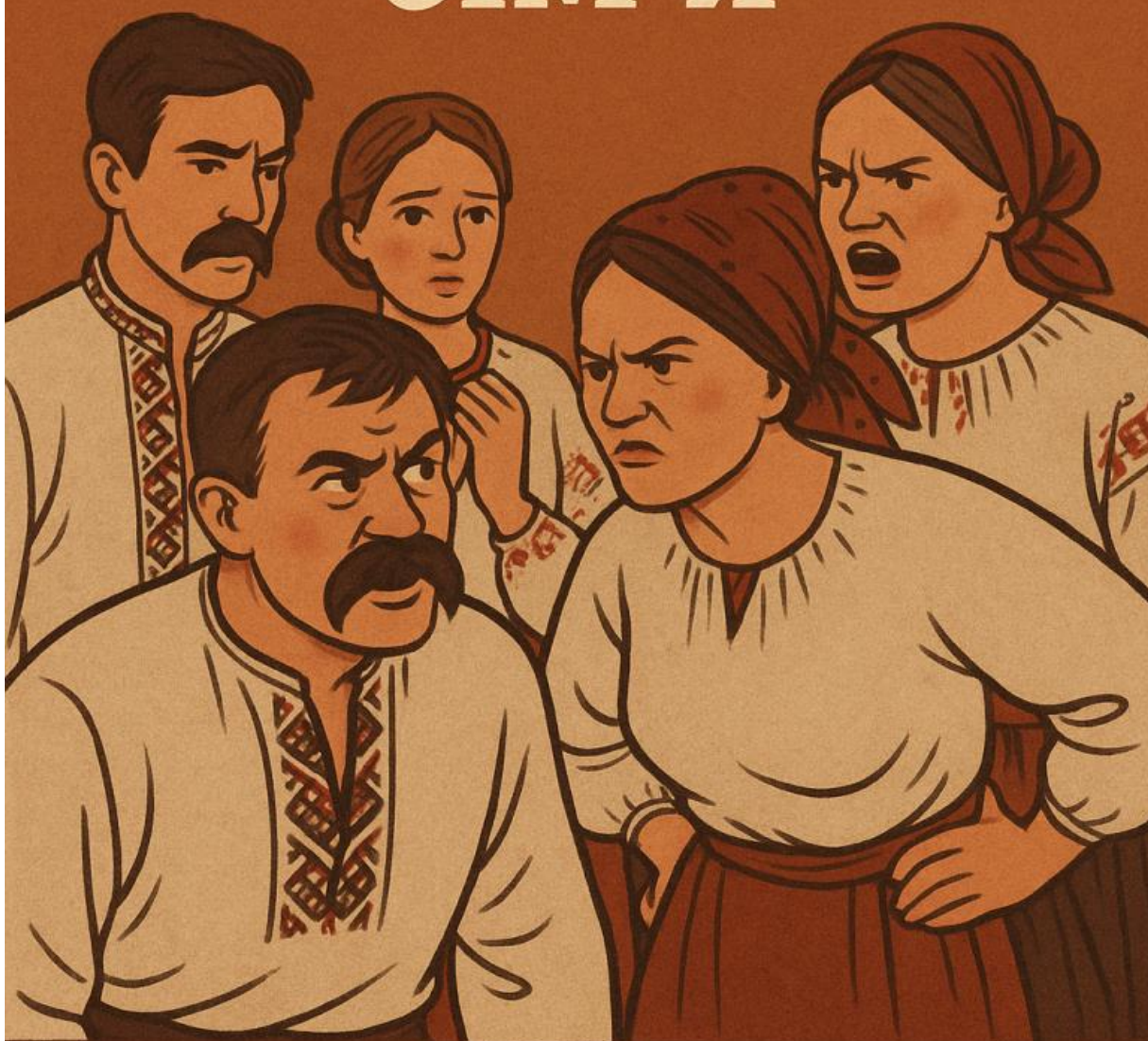
A person is shown from the chest up, wearing a grey animal mask with large, dark eyes. The mask is partially covered by a burlap hood that has a frayed edge. The person's hand is visible, holding the bottom of the mask. They are wearing a dark, patterned garment. The background is dark and textured, possibly a wall or a curtain.

14 грудня

15:00–16:30

Актова зала університету

Кайдашева сім'я

14 грудня | 15:00 – 16:30

Актова зала університету

Вхід вільний

Вистава

«КАЙДАШЕВА СІМ'Я»

В АКТОВІЙ ЗАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ

14 грудня
15:00-16:30

ВИСТАВА

«КАЙДАШЕВА СІМ'Я»

14 ГРУДНЯ | 15:00-16:30

В АКТОВІЙ ЗАЛІ

Вхід вільний