

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ**

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

КАФЕДРА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

(«Продюсування театральної- хореографічної постановки

«Таємна ватра: операція «Музей»)

Ельтіфі Ліна Рошдївна

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. ЗАГАЛЬНЯ ІДЕЯ ПРОЄКТУ	4
1.1. Ідея та концептуальні основи постановки.....	4
1.2. Значення вистави для української культури.....	5
1.3. Обґрунтування вибору твору.....	6
РОЗДІЛ 2. РЕЖИСЕРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТАНОВКИ	7
2.1. Жанрове визначення постановки	7
2.2 Художня концепція та музичне оформлення постановки	8
2.3. Просторове рішення та символіка постановки	9
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИСТАВИ	11
3.1. Підготовчий етап	11
3.2. Репетиційний етап	12
3.2. Виробничо - фінальний етап	14
3.3. Склад команди	15
3.4. Підбір акторів та особливості кастингу.....	16
РОЗДІЛ 4. ГАСТРОЛЬНИЙ ПЛАН І ЛОГІСТИКА	18
4.1. Маршрут гастрольних показів та склад гастрольної групи.....	18
РОЗДІЛ 5. БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСУВАННЯ	20
5.1. Загальний бюджет.....	20
5.2. Детальний кошторис витрат постановки.....	21
5.3. Потенційні джерела фінансування.....	24
5.4. Фінансова стратегія окупності проєкту.....	25
РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГ І PR	27
6.1. Стратегія просування постановки та взаємодії з цільовою аудиторією.....	27
РОЗДІЛ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	30
7.1. Аудиторія та розвиток і перспективи проєкту.....	30
ВИСНОВКИ	31

ВСТУП

У сучасному культурному просторі зростає потреба у створенні якісного дитячого та підліткового мистецького продукту, який не лише розважає, а й виховує, розвиває креативність і стимулює емоційний інтелект. Театр, зокрема театральнo-хореографічна форма, відіграє у цьому процесі особливу роль, поєднуючи драматургію, музику, пластику й візуальну виразність. В умовах нових викликів і соціальних змін продюсування таких постановок потребує глибокого розуміння не лише мистецького процесу, а й менеджерських, комунікаційних та педагогічних аспектів.

Дипломна робота присвячена продюсуванню театральнo-хореографічної постановки «Таємна ватра: Операція “Музей”» — авторського проєкту, створеного для дітей і підлітків у жанрі пластичної фентезі-комедії. Ідея вистави базується на сюжеті, що розгортається навколо нічних пригод у музеї, коли експонати оживають, а охоронець потрапляє в епіцентр фантастичних подій. Проєкт поєднує сучасну хореографію, театральну гру, музику, гумор і фантазію, стимулює інтерес до мистецтва, історії та командної роботи.

Метою дипломної роботи є розробка повного продюсерського супроводу постановки — від концепції до реалізації. У дослідженні розглядаються ключові етапи створення вистави: формування творчої команди, розробка сценарного матеріалу, організація репетиційного процесу, побудова візуальної концепції, бюджетування, маркетингове просування та організація гастрольного туру.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІДЕЯ ПРОЄКТУ

1.1. Ідея та концептуальні основи постановки

Продюсерський проєкт театральнo-хореографічної постановки «Таємна ватра: операція «Музей»» створений для дитячої та підліткової аудиторії віком від 8 до 18 років, та їхніх батьків. Постановка інспірована фільмом «Ніч у музеї», але є авторським замислом. Головний концепт створює сюжет про охоронця музею, що засинає ніччю і стає свідком оживання експонатів. Глядачі стають учасниками чарівної подорожі крізь час і простір, де кожен експонат відкриває свою унікальну історію. В основі постановки закладено ідею про те, що мистецтво має силу пробуджувати уяву, змінювати світогляд і надихати на великі звершення.

Особлива увага приділена тому, щоб через пластику, музику та світлові ефекти передати багатогранність світу мистецтва. Проєкт передбачає залучення глядача до інтерактивної взаємодії з простором сцени, створюючи ілюзію справжнього оживлення музейних експонатів. Постановка спирається на яскраву візуальну мову та сучасну естетику, щоб зробити сприйняття легким і захоплюючим для молодшої аудиторії.

1.2. Значення вистави для української культури

Ця постановка стає важливим вкладом у розвиток сучасного українського театру для дітей та підлітків. Вона демонструє місце мистецтва у житті сучасної людини, стимулює інтерес до культурної спадщини та розвиває уяву. Проєкт сприяє популяризації театральнoго мистецтва серед молодого покоління, формує у глядачів розуміння цінності національної і світової культурної спадщини.

Окрім того, вистава підтримує розвиток міждисциплінарних форм мистецтва, поєднуючи театр, хореографію та візуальне мистецтво. Вона формує нову модель комунікації між театром і суспільством, залучаючи до

діалогу про важливість музеїв як зберігачів пам'яті та ідентичності. Використання сучасних сценічних технологій і методів розкриває потенціал українського театру як живого, інноваційного простору для творчості.

1.3. Обґрунтування вибору твору

Вибір сюжету для театральнo-хореографічної постановки «Темна ватра: операція «Музей»» зумовлений прагненням створити сучасне, яскраве та емоційно насичене сценічне дійство, здатне захопити як дитячу, так і підліткову аудиторію. Основною ідеєю вистави є усвідомлення сили мистецтва як рушія внутрішньої трансформації особистості. Саме тому було обрано сюжет, що розгортається у просторі музею, де оживають експонати з різних історичних епох. Така концепція дозволяє глядачеві здійснити захоплюючу подорож крізь час, ознайомитися з культурною спадщиною людства в динамічній, фантазійній формі.

Форма магічного реалізму стала художньою основою вистави: реальність (нічний музей і його охоронець) поєднується зі сновидінням (оживлення експонатів), створюючи візуально-пластичний простір, сповнений символів, алегорій і несподіваних метаморфоз. Така атмосфера дозволяє глибше занурити глядача в події та викликати широкий спектр емоцій — від здивування і гумору до натхнення та катарсису.

Особливість твору — у його пластичній природі. Обраний жанр пластичної фентезі-комедії дає змогу передати зміст і настрої вистави переважно через мову руху, музики, світла та сценічного образу, мінімізуючи потребу в словесному діалозі. Це відкриває нові можливості для вираження емоцій і глибоких смислів, а також робить виставу доступною для дітей різного віку, незалежно від рівня мовної підготовки.

Сюжет також містить виховний компонент: він ненав'язливо підводить дитячого глядача до усвідомлення значення історії, культури та мистецтва у формуванні особистості. Протягом дії герой вистави проходить шлях

внутрішнього становлення, і це стає відображенням трансформаційного потенціалу, що його має кожна зустріч з мистецтвом.

Гасло постановки — «Ніч, що змінить тебе назавжди» — точно резюмує концепцію вистави: через фантастичну подію — нічну пригоду в музеї — глядач переживає мить глибинного перетворення, що залишає емоційний слід і спонукає до роздумів. Саме ця здатність театру впливати на глядача — головна причина вибору такого твору.

Рис. 1.1. Обговорення проекту з молодими акторами

РОЗДІЛ 2. РЕЖИСЕРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТАНОВКИ

2.1. Жанрове визначення та стиль

Постановка «Таємна ватра: операція “Музей”» реалізується в жанрі пластичної фентезі-комедії. Обраний жанровий формат дозволяє поєднати елементи фантастики, магічного реалізму, комічних ситуацій і символічної гри з історичним та культурним контекстом. Такий жанровий синтез є особливо вдалим для роботи з дитячою та підлітковою аудиторією, оскільки поєднує розважальний компонент із глибшим змістовим підґрунтям. Завдяки цьому вистава не лише утримує увагу юних глядачів, а й спонукає їх до осмислення побаченого.

Фантастичні обставини — оживлення музейних експонатів у нічному просторі — створюють умовно-реалістичне середовище, де звичне поєднується з неймовірним. Це відкриває широкий спектр режисерських, хореографічних та сценографічних рішень. Водночас комедійний аспект надає постановці легкості й доступності, дозволяючи торкатися складних тем — як от самопізнання, прийняття іншого, взаємодія з мистецтвом — у м'якій, ненав'язливій формі.

Стилістично вистава тяжіє до умовного театру з елементами експресивного руху та образної мови сцени. Пластика виступає як основний засіб художнього висловлювання. Відмова від традиційного вербального тексту уможливорює глибше занурення в емоційний світ персонажів через хореографічні композиції, сценічні метаморфози, світлові акценти та музичні партитури. Це дозволяє створити універсальний художній простір, зрозумілий без перекладу, який резонує з глядачем на невербальному рівні.

Таким чином, жанрове й стилістичне вирішення постановки сприяє формуванню багатошарового культурного продукту, що поєднує естетичну виразність, педагогічну функцію та актуальний підхід до театру для дітей і підлітків.

2.2. Художня концепція та музичне оформлення постановки

Основною художньою концепцією є створення візуального простору сучасного музею з елементами абсурдистської фантазії. Сценографія будується на контрастах: статичні експонати раптово стають динамічними, традиційні музейні експозиції розквітають у гротескні і яскраві сцени. Усе оформлення має поєднувати реалістичність із легкими відсиланнями до фантастики: костюми стилізовані під певні історичні епохи, але виконані у сучасній інтерпретації.

Костюми акторів передбачають яскраві кольори, нестандартні форми, легкі для руху тканини. Основна задача костюмів — підкреслити характер експонатів та допомогти глядачеві одразу розпізнати їхню природу: веселий персонаж, грізний, загадковий або мудрий. Особливу увагу буде приділено світловому оформленню: через світло буде створюватися атмосфера казковості, руху між реальністю та сном.

Музика у виставі «Таємна ватра: операція “Музей”» виконує ключову функцію — вона формує атмосферу магічного занурення, підтримує динаміку сцен та створює емоційне тло для кожного епізоду. У контексті пластичної вистави, де вербальний текст майже відсутній, саме музика стає тим інструментом, що керує ритмом дії, настроєм та увагою глядача, особливо юного. Вона слугує «невидимим оповідачем», який підсилює комічні, романтичні або драматичні акценти.

У музичному оформленні використовується поєднання сучасних реміксів на відомі хіти, що впізнаються глядачами, та неочікувані стилістичні вкраплення — зокрема, ритмічний і грайливий французький шансон, який додає виставі витонченого комізму та легкого європейського шарму. Такий підхід не лише робить звучання яскравим і насиченим, а й дозволяє глядачам емоційно зчитувати сценічну дію навіть без слів.

Деякі композиції створено спеціально для постановки — вони супроводжують ключові моменти, такі як «оживлення» експонатів або фінальна сцена спільного танцю з охоронцем. У цих моментах музика буквально «веде» рух: кожен жест і кожен хореографічний рисунок вибудовується в тісному зв'язку зі звуковою партитурою. Таким чином, хореографія та музика діють як єдине ціле, особливо в ритуальній сцені перетворення або кульмінаційному танці-вибуху радості.

Окрему увагу приділено шумовим ефектам. Їх частково створюють самі діти — це креативне рішення, що використовує методи сценічної мови та вокальних прийомів. Галас, шелест, шурхіт, перешіптування, звуки механізмів і годинникових стрілок — усе це не просто атмосферні деталі, а живий супровід, що підсилює відчуття присутності у чарівному нічному музеї.

Для дитячої та підліткової аудиторії музика в цій виставі є також способом включення у дію. Вона не лише «пояснює» сцену, а й викликає емоції — від сміху до захоплення, від здивування до співпереживання. Саме завдяки музичному рішенню глядачі не втрачають інтересу протягом усієї вистави, а деякі треки стають її візитівкою, стимулюючи повторні відвідування.

Таким чином, музика у «Темній ватрі» — не тло, а повноцінний персонаж, що веде виставу за собою, допомагаючи глядачеві пройти шлях фантастичного відкриття світу мистецтва.

2.3. Просторове рішення та символіка постановки

Постановка відбуватиметься на традиційній сцені Академічного театру ляльок міста Києва. Простір сцени буде умовно поділений на декілька зон: центральна експозиція музею, зал з живими скульптурами, зал стародавніх механізмів тощо. Завдяки мобільним декораціям сцена зможе швидко змінювати свій вигляд, підтримуючи динаміку розвитку сюжету.

Оживлення експонатів символізує оживлення культурної пам'яті у свідомості людини. Сон охоронця стає метафорою внутрішнього пробудження інтересу до мистецтва, що до того було забутим або сприймалося як буденність. Таким чином, постановка несе ідею про важливість звернення до культури як джерела натхнення та самопізнання.

Рис. 2.1. Атмосфера майбутньої постановки

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИСТАВИ

3.1. Підготовчий етап

Підготовчий етап тривав один місяць і був спрямований на формування ідеологічної, емоційної та організаційної бази для створення вистави. З огляду на те, що учасниками є діти віком від 7 до 13 років, цей період мав особливо велике значення — як для занурення в тему, так і для формування згуртованого творчого колективу.

У роботі над підготовчим етапом, окрім режисера, брали участь хореограф, звукорежисер та дитячий психолог. Така мультидисциплінарна команда дозволила забезпечити комплексний підхід до творчого процесу: враховувалися як технічні, так і психоемоційні особливості юних виконавців.

Особливу увагу було приділено попередній роботі з дітьми, яка передувала активним репетиціям. Вона включала тематичні бесіди про мистецтво музеїв, фантастичні історії, перегляд фільмів на кшталт «Ніч у музеї», а також обговорення власних вражень дітей щодо експонатів і уявного оживлення предметів. Такий вступний блок слугував водночас і натхненням, і стартовою точкою для подальшої хореографічної інтерпретації.

У межах цього етапу проводилися творчі вправи: імпровізації на задану тему, короткі ритмічні етюди, знайомство з базовими пластичними прийомами. Це дозволяло поступово готувати дітей до розуміння структури сцени, поняття «образу» та взаємодії в колективі.

Формування команди — художників, технічного персоналу, відповідальних за музичне оформлення — не було завершене до початку репетицій, але саме підготовчий етап допоміг визначити основні потреби постановки та напрями подальшого доукомплектування команди.

Важливу роль у творчому процесі відігравала умовна лабораторія — період пошуку, в якому учасники, разом із керівниками, експериментували з

образами, створювали начерки рухів і спонтанні композиції. Це допомогло виявити неочевидні сильні сторони кожної дитини, які згодом були враховані при побудові сцен.

Загалом, підготовчий етап заклав не лише організаційний, а й емоційно-контактний фундамент, без якого подальша робота над виставою не мала б належної глибини та внутрішньої мотивації учасників

3.2. Репетиційний етап

Репетиційний етап тривав від трьох до п'яти місяців, залежно від інтенсивності роботи та готовності окремих сцен. Це був ключовий період у підготовці вистави, під час якого формувався її хореографічний, драматургічний і емоційний каркас. Заняття проходили тричі на тиждень по дві – три години. Такий режим дозволяв дотриматися балансу між регулярністю роботи та віковими обмеженнями дітей, запобігаючи перевтомі. Репетиційний процес мав чітку структуру. Заняття традиційно починалися з ритмічної розминки, тренування пластичності та групових вправ, що формують почуття взаємодії. Особлива увага приділялася не лише техніці руху, а й вмінню передавати емоцію — адже в умовах мінімального тексту важливо було виразити сенс саме через тіло. Поступово до структури занять додавалися опрацювання сцен, робота над логікою переходів, ритмом драматургії та атмосферою кожного фрагменту. Репетиції були розділені на групи: окремо працювали виконавці образів «ожилих експонатів», «охоронця», групи танцювальних сцен тощо. Такий поділ дозволяв максимально ефективно використати час і зосередитися на специфіці кожної лінії дії.

Одна з особливостей процесу — широке залучення імпрровізації. Багато сцен народжувалися спонтанно: діти часто інтуїтивно пропонували рухи, які, здавалося б, не мали логіки, але виявлялися напрочуд точними образно й символічно. Важливим принципом стало «прислухатися» до внутрішнього

світу дитини, дозволяти їй говорити «мовою тіла» — без шаблонів, з максимальною щирістю. Приблизно протягом останнього місяця проходили репетиції у повному складі. Вони допомогли учасникам відчутти єдиний ритм вистави, зрозуміти, як їхня роль вписується у загальний простір сценічної події, і виробити стабільність виконання. Щоденна робота здійснювалася за участю всієї творчої команди — режисера, хореографа, музичного керівника, а також асистентів. Постійна присутність цих фахівців давала змогу оперативно вносити корективи, адаптувати матеріал до специфіки дітей та підтримувати високу якість підготовки.

Таким чином, репетиційний етап став не лише підготовкою до вистави в її технічному сенсі, але й справжньою школою самовираження для кожної дитини.

Таблиця 3.1

Етап	Дні тижня	Час	Групи	Локація
2–3 місяць	Пн / Ср / Пт	14:00–17:00	Роздільно: охоронець / експонати	Актова зала
4 місяць	Пн / Ср / Пт	14:00–17:00	Часткове об'єднання груп	Творчі простори: палац культури / БДЮТ
5 місяць (1–3 тиждень)	Пн / Ср / Пт	14:00–17:00	Повний склад (1-й і 2-й)	Театральна сцена
5 місяць (останній тиждень)	Пн / Ср / Пт	14:00–17:00	Генеральні репетиції	Театральна сцена

3.3. Виробничо-фінальний етап

Завершальний, виробничо-фінальний етап тривав приблизно півтора місяця і був спрямований на технічне, візуальне та організаційне оформлення вистави «Таємна ватра: операція «Музей»». У цей період відбувався остаточний монтаж усіх елементів постановки — від хореографічної структури до світлового й звукового оформлення.

Робота над костюмами та декораціями розпочалася після двох місяців від початку репетицій, тобто вже тоді, коли художній задум оформився і з'явилося розуміння специфіки кожної сцени. Це дозволило уникнути зайвих витрат часу і матеріалів на передчасне виготовлення візуальних елементів. Протягом фінального етапу проводилися примірки та репетиції з костюмами й реквізитом, що дало змогу акторам адаптуватися до сценічного образу, відчувати матеріал, протестувати комфорт та функціональність костюмів під час активної пластики. Костюми відігравали важливу роль в передачі фентезійної атмосфери та візуального коду експонатів, а також допомагали юним виконавцям глибше зануритись у роль.

Обов'язковим елементом підготовки стали технічні репетиції зі світлом та звуком. Вони проводилися у сценічному просторі, перед фінальним показом, із залученням звукорежисера та світлотехніка. Завдяки цьому було досягнуто потрібної синхронності між діями на сцені та аудіо-візуальним супроводом.

У період останнього тижня підготовки відбулося три генеральні репетиції у повному складі. Вони імітували повноцінний показ із дотриманням таймінгу, сценічного ритму, костюмів і технічного супроводу. Це дозволило учасникам відчувати сцену як живий простір, зняти напругу перед виступом, а також вирівняти енергетику всередині ансамблю.

Зважаючи на роботу з дітьми, велика увага приділялась логістиці та безпеці. Було організовано обов'язкову зустріч з батьками перед фінальним

показом, де обговорювалися маршрути пересування, режим, технічні вимоги, порядок зборів та розминки, поведінка за лаштунками. Також вирішувались організаційні моменти щодо гриму, харчування, транспорту.

Окремо було передбачено дублювання ролей на випадок форс-мажорів (зокрема хвороби або відсутності дитини). Для цього сформовано два склади, які по чергово відпрацьовували сцени. Такий підхід забезпечив стабільність і впевненість у фінальному результаті.

Таким чином, виробничо-фінальний етап об'єднав всі попередні зусилля в цілісну сценічну подію, де важливими були не лише технічні деталі, а й емоційна готовність колективу до виступу перед глядачами.

3.4. Склад команди

Режисер - Микита Дворянкін, має понад десять років досвіду роботи з дітьми та підлітками. Відомий своїм тонким відчуттям ритму, динаміки та емоційності сценічної дії. У цій постановці став рушійною силою процесу: сформував концепцію, об'єднав команду, керував репетиційним процесом та зберігав баланс між хореографією, драматургією та технічними рішеннями.

Драматург - Вероніка Адаменко, спеціалістка, яка вже багато років працює з дитячим театром. Створила легку, дотепну й водночас емоційно глибоку драматургічну основу постановки, яка органічно вплелася в танцювальні номери. Її досвід роботи з дитячою аудиторією дозволив влучно відобразити дитяче сприйняття фантастики та пригод.

Хореограф - Ольга Осадчук, професіоналка з глибоким розумінням дитячої пластики. Її танцювальні композиції створюють фентезійний світ, де кожен рух стає частиною історії. Робота з учнями 7–13 років побудована на поєднанні дисципліни та імпровізації.

Художники з костюмів - Ірина Верба, Анжеліка Бондарчук. Створили яскраві, стилізовані образи оживих експонатів, зберігаючи музейну

атмосферу та додаючи фентезійних елементів. Їхня робота стала важливим візуальним акцентом вистави, яка працює і на сюжет, і на створення атмосфери «живого музею».

Сценограф - Дмитро Харченко, відповідав за візуальне рішення сцени, яке поєднує строгість музейного простору з динамікою нічної казки. Декорації виконані з урахуванням мобільності та безпеки, адаптовані до дитячої пластики та швидкої зміни сцен.

Звукорежисер - Павло Федорчук, працював з уже існуючими музичними композиціями, створюючи на їх основі музичне тло та звукові ефекти. Його внесок забезпечив якісний аудіо супровід сцен, сприяв нарощуванню драматургії та емоційної динаміки вистави.

Світлооператор - Олександр Дібрівський досвідчений світлооператор, який спеціалізується на створенні атмосферного освітлення для театральних і хореографічних постановок.

3.5 Підбір акторів та особливості кастингу

До участі у виставі «Таємна ватра: операція “Музей”» було залучено 37 юних акторів віком від 7 до 13 років. Весь акторський склад — це виключно учні, які мають базову сценічну чи хореографічну підготовку, здобуту в рамках занять у театральньо-хореографічному гуртку. Вистава не передбачала чіткого поділу на головні та другорядні ролі, що дозволило уникнути конкуренції та зберегти командну атмосферу на всіх етапах підготовки.

Кастинг мав закритий характер і проводився лише серед учнів навчального закладу. Його структура була побудована на простих, але показових вправах: ритмічних комбінаціях і роботі в групі. Основна мета полягала в тому, щоби побачити, як дитина відчуває музику, чи здатна вона синхронізуватися з партнерами та проявити творчу ініціативу в межах

колективної взаємодії. Критеріями відбору були пластичність, вміння працювати в команді, емоційна відкритість та харизма. Оскільки вистава поєднує в собі елементи танцю, міміки та театралізації, акцент робився як на акторську, так і на танцювальну підготовку. При цьому важливішою була не технічна досконалість, а здатність учня проявити себе природно, органічно й щиро.

Режисерське бачення свідомо уникало жорсткого розподілу ролей на етапі кастингу. Натомість в центрі уваги була індивідуальність кожного виконавця. Кожна дитина отримала простір для втілення власного образу, який часто формувався інтуїтивно, без попереднього сценарного навантаження. Таким чином, роль часто «знаходила» свого виконавця не за результатами оцінювання, а завдяки природному збігу енергетики, темпераменту та пластичного мислення.

Не обійшлося й без викликів. У процесі підготовки виникали конфлікти всередині дитячого колективу, зумовлені як психологічними особливостями віку, так і внутрішніми страхами чи невпевненістю окремих учасників. Проте завдяки гнучкості режисерського підходу та підтримці з боку педагогів, ці труднощі були подолані. Кожен учасник зрештою зміг знайти своє місце у виставі та відчувати цінність особистого внеску.

Організація процесу створення постановки враховує як художню мету, так і педагогічні та логістичні виклики. Завдяки злагодженій роботі творчої команди, системному підходу до репетицій і зваженій структурі підготовки проєкт має всі шанси стати успішним як з художньої, так і з освітньої точки зору.

РОЗДІЛ 4. ГАСТРОЛЬНИЙ ПЛАН І ЛОГІСТИКА

4.1. Маршрут гастрольних показів та склад гастрольної групи

Гастрольна діяльність театральнo-хореографічної постановки «Таємна ватра: операція «Музей»» є важливою складовою поширення мистецького досвіду серед молоді України та підвищення рівня культурної обізнаності у регіонах. План гастролей передбачає охоплення кількох ключових міст України протягом вересня–листопада. Серед них: Київ (місце прем'єри), Черкаси, Чернівці, Івано-Франківськ та Львів. Загалом заплановано 14 показів, зокрема в рамках театрального фестивалю у Львові.

У гастролях беруть участь 25–35 дітей (учасників постановки), а також творча та технічна команда, до якої входять: режисер, хореограф, звукорежисер, світлооператор і технічний персонал. Участь дітей відбувається за погодженням із батьками, на основі офіційних дозволів. З огляду на можливі хвороби або інші форс-мажори, передбачено змінний склад акторів — дублюючі ролі чергуються відповідно до обставин.

Для переміщення колективу використовується орендований автобус, що забезпечує комфортні умови трансферу до кожного міста та повернення назад. Організація транспорту координується централізовано, з урахуванням потреб усіх учасників. У випадку виступів, які передбачають нічне перебування в іншому місті (зокрема у Львові — під час чотириденного перебування на фестивалі), учасники проживатимуть у попередньо заброньованих готелях. Проживання супроводжується дворазовим харчуванням (сніданок та обід/вечеря), що координується організаторами та відповідальними дорослими.

Особливу увагу приділено безпеці дітей: під час кожного виїзду колектив супроводжує медичний працівник, який відповідає за моніторинг стану здоров'я та оперативне реагування у разі необхідності. Усі виїзди

здійснюються лише після оформлення письмової згоди батьків на участь дітей у гастрольних поїздках.

Таким чином, гастрольний план продумано з урахуванням вікових потреб учасників, художніх вимог постановки та технічних можливостей. Логістика побудована так, щоби забезпечити комфорт, безпеку й ефективну презентацію вистави у різних регіонах України.

Таблиця 4.1

Гастрольний графік постановки «Темна ватра: операція “Музей”»

Місто	Дата/Період	Кількість показів	Формат події	Ночівля
Київ	Вересень (дата уточнюється)	4	Прем'єра, локальні покази	Ні
Черкаси	Вересень– жовтень	2	Гастрольний показ	Так
Чернівці	Жовтень	2	Гастрольний показ	Так (1 день)
Івано-Франківськ	Жовтень	2	Гастрольний показ	Ні
Львів	Листопад	4	Фестиваль, гастрольний показ	Так (4 дні)

РОЗДІЛ 5. БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Загальний бюджет

Загальний бюджет театральнo-хореографічної постановки «Таємна ватра: операція “Музей”» охоплює повний цикл її створення та реалізації — від підготовчого етапу до фінального показу гастрольного туру. Бюджет сформований із урахуванням потреб дитячого колективу, особливостей пластичної форми вистави та технічного забезпечення сценічного простору.

Орієнтовна загальна сума бюджету становить від 450 000 до 520 000 гривень, залежно від остаточних умов оренди техніки, транспорту та проживання під час гастролей. Проєкт розрахований на 5 місяців, із яких:

- 2 місяці — репетиційний період (постановча підготовка, художнє та музичне оформлення);
- 3 місяці — гастрольний цикл (вересень–листопад), що включає 14 показів у Києві, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові.

Бюджет включає такі основні статті витрат:

- Оренда репетиційного та сценічного майданчика;
- Гонорари фахівців (режисера, хореографа, технічної команди);
- Музичне оформлення (придбання прав на музику, монтаж звуку);
- Пошиття костюмів та виготовлення реквізиту;
- Технічне забезпечення (світло, звук, мультимедіа);
- Транспорт і проживання під час гастролей;
- Харчування учасників;
- Маркетинг і поліграфія (афіші, флаєри, SMM-просування).

Важливо, що фінансування проєкту має комбінований характер і передбачає участь:

- державної або муніципальної підтримки;
- грантів від культурних фондів;

- внесків батьків (у межах добровільної участі);
- партнерських внесків та меценатської допомоги.

Цей бюджет є основою для формування фінансової стратегії проєкту, спрямованої не лише на якісну реалізацію творчого задуму, але й на забезпечення безпечних, комфортних та мотиваційних умов для дітей-учасників.

5.2. Детальний кошторис витрат постановки

Загальний бюджет постановки складає 505 000 гривень. Ця сума охоплює повний цикл реалізації культурно-мистецького проєкту — від підготовки до гастролей та показів.

Основна частина витрат припадає на гонорари творчої команди, оскільки саме професіоналізм режисера, хореографа, драматурга, сценографа, технічного персоналу (звукорежисер, світлооператор) та художників з костюмів забезпечує високий художній рівень вистави. Це не лише сприяє якості процесу, а й створює приклад для дітей, що мистецтво — це професійна й поважна сфера.

Істотна частина коштів виділена на декорації, костюми, музичне оформлення. Адже візуальна й аудіальна складова є ключовою в дитячих постановках. Яскраві образи, якісна музика, грим і реквізит допомагають дітям краще зануритися в атмосферу казки й долучитися до театру не лише як глядачам, а й як виконавцям.

Логістичні витрати включають транспортування трупи, харчування та проживання під час гастролей, що є критично важливим для безпеки та організованості поїздок. Ці витрати дозволяють показати виставу у кількох містах і розширити її вплив.

Також у бюджеті враховано просування проєкту: друк афіш, реклама в соціальних мережах, поліграфія програмок, що забезпечує охоплення ширшої аудиторії й підвищення впізнаваності вистави. Окремо виділені кошти на медичне страхування та адміністративні послуги, що необхідні для юридично безпечної та відповідальної реалізації події.

Загалом, цей бюджет є оптимальним для якісного створення сучасної дитячо-підліткової вистави, яка не лише розважає, а й виконує освітню, соціальну й культурну функцію.

Таблиця 5.1

Творча група (гонорари, разові виплати)

Стаття	Кількість	Сума, грн
Режисер	1	40 000
Хореограф	1	35 000
Драматург	1	25 000
Художники з костюмів	2	20 000
Світлооператор	1	15 000
Звукорежисер	1	15 000
Сценограф	1	20 000
Разом		170 000

Таблиця 5.2

Декорації та сценографія

Стаття	Сума, грн
Виготовлення декорацій	40 000
Закупівля реквізиту	10 000
Технічне обладнання в оренду	20 000
Разом	70 000

Таблиця 5.3

Костюми і грим

Стаття	Сума, грн
Пошив/купівля костюмів (30 учасників)	60 000
Грим, спецефекти, маски	10 000
Разом	70 000

Таблиця 5.4

Музичне оформлення

Стаття	Сума, грн
Створення оригінальних музичних номерів	15 000
Ліцензії / права на треки	10 000
Запис, монтаж, мастеринг	5 000
Разом	30 000

Таблиця 5.5

Транспорт і логістика (на гастролі)

Стаття	Кількість поїздок	Сума, грн
Оренда автобуса	4 виїзди	60 000
Проживання (готелі)	4 дні	40 000
Харчування (30 осіб × 5 днів)		30 000
Разом		130 000

Таблиця 5.6

Інші витрати

Стаття	Сума, грн
--------	-----------

Медичне страхування / супровід	5 000
Поліграфія (афіші, програми)	5 000
Реклама / SMM-просування	10 000
Оренда репетиційної зали (2 міс.)	10 000
Друк дозволів, адмін послуги	5 000
Разом	35 000

Загальна сума бюджету 505 000 гривень

5.3. Потенційні джерела фінансування

1. Власне фінансування

У проєкт планується вкладення власного бюджету в розмірі 30 000 гривень. Основним ініціатором фінансування виступає режисер Микита Дворянкін. Цей внесок покриє початкові витрати, пов'язані з підготовкою постановки, зокрема витрати на декорації, костюми та частково — на технічне забезпечення.

2. Гранти та державні програми

Проєкт планує брати участь у міських програмах підтримки культури. Розглядаються можливості фінансування через місцеві управління культури, департаменти освіти та молодіжної політики, а також через профільні культурні ініціативи на рівні муніципалітетів.

3. Партнерство

Серед потенційних партнерів проєкту — заклади освіти (ліцеї, будинки творчості), благодійний фонд «З добром у серці». Партнерська підтримка може включати: надання простору для репетицій, транспортного забезпечення, інформаційної підтримки, а також залучення технічного персоналу.

4. Продаж квитків

Планується продаж квитків на покази у Києві та Черкасах. Орієнтовна кількість глядачів — 100 осіб на кожен показ. Середня ціна квитка становитиме 200 гривень. Кошти, отримані від продажу квитків, будуть використані для часткового покриття витрат на гастролі та технічне забезпечення вистави.

5. Альтернативні джерела

Поки що не планується запуск краудфандингових кампаній через Spilnokosht, Patreon або інші подібні платформи. Однак передбачається активне залучення батьків учасників до підтримки проєкту — як через матеріальну допомогу, так і через організаційну участь. Також розглядається залучення випускників творчих студій як волонтерів або консультантів.

5.4. Фінансова стратегія окупності проєкту

Проєкт «Таємна ватра: операція “Музей”» має передусім культурну та соціальну цінність, однак передбачає також часткову фінансову окупність. Основна мета — забезпечити сталу реалізацію мистецького продукту з можливістю покриття частини витрат завдяки платним показам і партнерській підтримці.

Платними продаж квитків заплановано зробити два покази — у Києві та Черкасах. Орієнтовна кількість глядачів на кожному показі — 100 осіб, тобто загальна кількість проданих квитків становитиме близько 600. Середня ціна квитка — 200 гривень. Ціна є фіксованою, без додаткових пільг, групових знижок або безкоштовних квитків, що дозволяє більш точно прогнозувати прибуток. Очікувана виручка з продажу квитків: $600 \text{ квитків} \times 200 \text{ грн} = 120\,000 \text{ грн}$. Ця сума частково покриє витрати на реалізацію постановки, зокрема на технічне забезпечення, оренду локацій, логістику та оплату праці залучених спеціалістів.

Заплановано подання заявки на участь у міських програмах підтримки культури, які зможуть компенсувати до 50% загального бюджету проєкту. Окрім того, очікується ресурсна підтримка (простір, техніка, транспорт) з боку освітніх установ, закладів культури та благодійних організацій. Також передбачено внесок від режисера-постановника у розмірі 30 000 грн власного фінансування.

Частина витрат зменшується завдяки: волонтерській участі педагогів і батьків; наданню безоплатних локацій для репетицій; використанню власного обладнання для звуку та світла; участі аматорських колективів та творчих студій без гонорарів.

Орієнтовний термін часткового повернення інвестованих коштів — до завершення гастрольного туру (листопад 2025 року). Повна окупність не є обов'язковою умовою проєкту, однак за сприятливих обставин (аншлаги, медійний розголос, додаткові покази) можлива.

РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГ І PR

6.1. Стратегія просування постановки та взаємодії з цільовою аудиторією

Таблиця 6.1

Напрямок	Опис діяльності	Термін реалізації	Відповідальні
Кампанія у соцмережах	Створення подій у Facebook, Instagram; регулярні пости, сторіз, знайомство з персонажами, закулісся, інтерактиви (голосування, запитання).	За 1,5 місяця до прем'єри — до кінця гастролей	PR-менеджер, SMM-фахівець
Взаємодія зі ЗМІ	Надсилання пресрелізів до культурних та освітніх видань, телебачення, радіо. Пропозиції для сюжетів, інтерв'ю з режисером та учасниками.	За 1 місяць до прем'єри — під час гастролей	PR-менеджер
Партнерства з культурними організаціями	Співпраця з Палацами творчості, театральними студіями, музеями. Обмін інформацією, афіші, перехресне промо.	За 1,5 місяця до прем'єри — до кінця гастролей	Продюсер, PR-менеджер
Трейлери та відеоматеріали	Зйомка короткого тизеру (30 сек) і розширеного трейлера (до 2 хв); відео з репетицій, коментарі дітей та режисера.	За 1 місяць до прем'єри — впродовж кампанії	Відеограф, монтажер
Афіші та друкована реклама	Дизайн афіш та листівок; розповсюдження у школах, Палацах творчості, бібліотеках, театрах.	За 3 тижні до прем'єри	Дизайнер, PR-команда

Онлайн-реклама	Таргетована реклама у Facebook, Instagram по містах показу; реклама в батьківських і культурних групах.	За 2–3 тижні до прем'єри	SMM-фахівець, бюджетний координатор
Розсилка й запрошення	Персональні запрошення партнерам, освітянам, журналістам; email-розсилка.	За 2 тижні до прем'єри	PR-менеджер

Для просування вистави «Таємна ватра: операція “Музей”» буде реалізована комплексна digital-кампанія із залученням соціальних мереж, цільових блогерів та онлайн-спільнот, орієнтованих на батьків, освітян, учнів і поціновувачів сучасного дитячого театру.

Основні канали:

- Instagram та Facebook сторінка проєкту — головний канал для візуального контенту, відеофрагментів, знайомства з героями та анонсів.
- TikTok — для поширення коротких, динамічних відео про репетиції, костюми, комічні моменти з процесу, створення вірусного контенту.
- Telegram-канал — для внутрішньої спільноти, залучення волонтерів, афіш, нагадувань і організаційної інформації для партнерів і батьків.

Контент-план включає: серії публікацій «Зазирни за лаштунки», інтерв'ю з дітьми-акторами; постери й афіші в Instagram та Facebook Stories; промо-відео з використанням фрагментів репетицій; Countdown до прем'єри та кожного гастрольного показу; Інтерактиви (опитування, конкурси з квитками). Цільова аудиторія у соцмережах: батьки дітей 7–14 років; молодь та студенти, які цікавляться театром і культурою; вчителі, педагоги позашкілля, керівники творчих колективів. Партнери для інформаційної підтримки: освітні заклади, палаци культури, БДЮТ, театральні школи; благодійні організації, які займаються просуванням дитячої творчості;

фестивалі, що мають власну медіаплатформу; профільні культурні Telegram-канали. Афіші: яскраві, у стилістиці нічного музею з елементами фентезі та гумору. Розміщенні в школах, творчих просторах, бібліотеках, палаці культури, на локаціях гастролей.

Рис. 6.1 Візуальний контент у соціальних мережах

РОЗДІЛ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

7.1. Прогнозована аудиторія, подальший розвиток проєкту та культурні перспективи

У межах прем'єрного та гастрольного туру вистави «Таємна ватра: операція “Музей”» очікується загальна аудиторія понад 1000 осіб. Середня кількість глядачів на один показ — від 100 до 150 осіб, залежно від міста та формату події. Всі покази є відкритими для широкої публіки, що забезпечує доступність для різних вікових і соціальних груп. Після вистав планується збір відгуків онлайн — глядачі зможуть залишати коментарі у соцмережах або на сторінці проєкту, що допоможе оцінити ефективність і враження від постановки.

Вистава має потенціал для повторних показів у межах інших культурних подій та святкових програм. Є намір на її основі створити серію подібних сучасних дитячих і молодіжних вистав, зокрема з історичними, фентезійними чи освітніми темами. Проєкт також має потенціал для участі у міжнародних фестивалях, а в подальшому — для обміну досвідом із дитячими театрами з інших країн. У довгостроковій перспективі планується створення театрального табору або мистецької школи, яка стане платформою для виховання нового покоління творчої, свідомої молоді через практику сучасного театру.

ВИСНОВКИ

У цілому, продюсерський проєкт «Таємна ватра: операція “Музей”» демонструє цілісну модель створення сучасної театральної постановки для дитячої та підліткової аудиторії. Він поєднує сильну концепцію магічного реалізму, в якому оживлення музейних експонатів стає платформою для розвитку уяви й емоційності, з чітко випрацьованими організаційними механізмами: від творчої ідеї та постановчих рішень до детального бюджету, маркетингової кампанії та логістики гастролей.

Завдяки професійному складу команди, ретельному відбору й роботі з молодими акторами, а також інтеграції інноваційних підходів у хореографії й музичному оформленні, проєкт забезпечує глибоке емоційне занурення глядачів і сприяє популяризації українського театру. Фінансова стратегія, яка поєднує власні інвестиції, грантові кошти, партнерську допомогу та виручку від квитків, робить постановку стійкою та життєздатною навіть у комерційному вимірі.

Маркетинг і PR забезпечують широку інформаційну підтримку, а гастрольний тур у ключових містах України збільшує культурний вплив вистави. Відповідно до очікуваних результатів, понад тисяча глядачів матимуть змогу відчувати інтерактивний досвід магічного театру, а відбудований формат може бути легко адаптований для подальших проєктів, театральних таборів і міжнародного обміну. Цей кейс демонструє, як продюсерське бачення та системний підхід здатні реалізувати масштабну освітньо-мистецьку ініціативу, що має довготривалий позитивний вплив на розвиток українського театального середовища.