

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ**

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

КАФЕДРА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ

«ПРОДЮСУВАННЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ТРИЛЛЕР-ФІЛЬМУ

«DISCORDIA»

Нікачало Крістіна Анатоліївна

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.....	3
1.1 Опис проєкту.....	3
1.2 Актуальність проєкту.....	4
2. Аналіз твору та його адаптація.....	5
2.1 Короткий сюжет.....	5
3. Режисерська концепція.....	6
3.1 Стиль і жанр фільму.....	7
3.2 Візуальне рішення.....	8
3.3 Музичне оформлення.....	9
4. Організація та виробництво.....	10
4.1 План підготовки.....	11
4.2 Склад творчої групи.....	12
5. Гастрольний план і логістика.....	13
5.1 Локації фільму.....	14
5.2 Логістика.....	15
6. Фінансування та бюджет.....	16
6.1 Основні витрати.....	17
6.2 Джерела фінансування.....	18
7. Маркетинг і PR.....	19
7.1 Рекламна кампанія.....	19
7.2 Взаємодія зі ЗМІ.....	20
7.3 Робота з партнерами.....	21
8. Очікувані результати та перспективи.....	22
8.1 Очікувані результати.....	22
8.2 Перспективи.....	23
9. ВИСНОВКИ.....	24
10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....	25
11. ДОДАТКИ.....	26

1. ВСТУП

Короткометражний фільм «Дискордія» є результатом глибокого дослідження теми власного «Я», внутрішнього конфлікту та пошуку гармонії в умовах сучасного світу. Проект спрямований на створення емоційно насиченого візуального твору, який відображає складність жіночого досвіду через призму міфологічних образів та сучасних реалій.

Ідея прийшла на створення проекту у авторки фільму Ксенії Назаренко, яка надихнулась такими фільмами як «SPLIT», та «Чорний Лебідь», а також міфом «Яблуко розбрату». Цей фільм має на меті відкрити нутро кожного глядача та змусити його запитувати себе:

«А чи вірні мої вчинки? Чи ніхто не постраждає? Чи буду я щасливим? Що в мені? Що і хто я?»

Саме тому у мене з'явилась ідея створити Арт-Бук по цьому фільму, а також я стала спів-продюсеркою цього проекту.

1.1 Опис проекту

- Назва: Discordia
- Хронометраж: до 25 хв
- Жанр: Психологічний триллер
- Режисер: Назаренко Ксенія
- Логлайн: Дві особистості в одній людини борються за право зайняти головну роль в театральному спектаклі.
- Місце дії: Україна, Київ
- Статус: На етапі розробки
- Дата виходу: кінець літа-осінь 2025 року
- Бюджет: 1000 EUR
- Промоакція: Показ на великому екрані, кінофестиваль «Молодість», соц-мережі
- Цільова аудиторія: 18+

- Акторський склад: Крістіна Нікачало, Ольга Спиця

Проект створений за мотивами «Дискордії» – це короткометражний фільм, що поєднує елементи драми, психологічного трилеру та арт-хаусу. Фільм про об'єднання двох особистостей в одне ціле, та розкриття очей на все що нас оточує та те що нас кривдить, змушує розчаровуватись в житті, та що робить щасливими. Фільм створений під час повномасштабного вторгнення.

Сам Арт-бук- це синопсис створення фільму, а також опис та проживання режисерки фільму всіх пройдених етапів, який має в собі ціль- розкрити підходи, цінність кожної хвилини роботи та має зацікавити читача, так як сама назва «Арт-Бук» перекладається як «Книга малюнків». Тобто тут додатково присутні фото-матеріали, задля зацікавленості читача.

1.2 Актуальність проєкту

У сучасному світі, який швидко змінюється, теми самореалізації, пошуку власної ідентичності та внутрішньої гармонії стають не просто нагальними, а й життєво необхідними. Люди дедалі частіше стикаються з внутрішніми конфліктами, емоційним вигоранням, тиском соціальних стандартів ісподівань. У цьому контексті короткометражний фільм «Дискордія» порушує фундаментальні екзистенційні питання, що хвилюють багатьох глядачів: хто я насправді? Чому я відчуваю внутрішній дисбаланс? Де межа між моїм справжнім “я” і образом, який я транслую у світ?

Фільм торкається делікатної теми дуальності особистості — тієї внутрішньої боротьби між різними сторонами себе, що часто лишається поза увагою або табуйованою. У фокусі сюжету — дві героїні, Діана та Аліса, які є уособленням двох полюсів внутрішнього світу: світла і темряви, покори і бунту, прагнення до гармонії та спокуси хаосу. Такий підхід дозволяє глибоко дослідити психологічні механізми, знайомі кожному, але рідко озвучувані.

Окрім того, проєкт має значну соціокультурну вартість. Він створений у період повномасштабного вторгнення, коли суспільство переживає колективну

травму, а кожна людина — власну боротьбу за стабільність і віру в майбутнє. В ці часи питання “хто я?” і “що дає мені сил далі жити?” постають особливо гостро. Саме тому фільм «Дискордія» — не просто художній твір, а спроба дати голос внутрішнім переживанням сучасної людини.

Не менш актуальним є і формат проекту — Арт-Бук, який не лише поглиблює розуміння фільму, а й розкриває процес створення — від задуму до реалізації. Він є прикладом поєднання візуального мистецтва, письмової рефлексії та кінематографії, що дає змогу глядачу не лише спостерігати, а й зануритися в атмосферу, у творчий шлях команди, яка попри всі обставини створила цілісний та щирий продукт.

Проект має потенціал стати значущим культурним явищем, що не лише віддзеркалює дух часу, а й надихає на самопізнання та прийняття своєї багатогранної природи.

2. Аналіз твору та його адаптація

Основою для створення фільму та арт-буку став міф «Яблуко розбрату», про богиню Еріду (покровительку чвар), котру не запросили на свято, і та в свою чергу пронесла яблуко, через яке вона вчинила хаос на святі. Саме підступність Еріди надихнуло мене та режисерку на створення даного проекту. Цей матеріал було адаптовано для кінематографічного втілення, зберігаючи його основні ідеї та емоційний настрій, водночас додаючи візуальні та драматургічні елементи для посилення впливу на глядача.

2.1. Короткий сюжет

Події розгортаються між головними героїнями- Діаною та Алісою (Еріда) . Вони сестри близнючки, але абсолютно не схожі між собою.

- Діана- перфекціоністка, соціофоб, дуже чутлива та намагається бачити скрізь добро.

- Аліса- гіперактивна, саркастична, емоційно-бурхлива та жорстока.

На початку сюжету головна героїня знаходиться в тумані порядку, вона вірить в те, що єдина правда- це вона. Вона існує окремо від близнючки. В цьому періоді вона безбарвна, суха, прагматична та ідеальна.

Обидві мають намір потрапити до театру, адже з'явився єдиний шанс на зміни в житті, і крок до того, аби втекти від петлі часу, де тільки кімната та мати алкоголічка.

Діана змінюється, її життя фарбується в кров та ненависть.

Далі починається конфлікт двох сторін, Аліса- стає ворогом, головною проблемою перед досягненням мети. Аліса стає темрявою, вона є тінь і уособленням експресії темряви та хаосу. Суперечки та боротьба одна з одною, призводить до неминучих наслідків, які в свою чергу розкривають очі на істину та поворотний фінал.

Фінальна частина фільму розкриває третю реальність. Існує не тільки дві особистості, а й Істина, в обличчі третьої людини. Перед нами не Діана і не Аліса. Чи жива вона? Хто вона? Єдиною відповіддю, є рівновага. Істиною буде золота середина між протиріччями двох сестер. Ця особистість стає фіналом всієї картини.

3. Режисерська концепція

Режисерка Ксенія Назаренко надає великого значення природності та автентичності акторської гри. Вона заохочує акторів до глибокого занурення у свої ролі, використовуючи методи імпровізації та особистісного дослідження персонажів. Такий підхід дозволяє створити правдиві та емоційно насичені образи, що резонують з глядачем. Загалом робота натхненна саме фільмами Веса Андерсона, адже його Арт-хаус вирізняється від усіх інших режисерів. А

також вона використовувала систему Пітера Брука, де актор проживає спочатку в собі всі почуття та події, а потім передає зовнішньому середовищу.

3.1 Стил ь і жанр фільму

Фільм «Дискордія» виконаний у стилі арт-хаусної драми з елементами символізму, сюрреалізму та експериментального кіно. Такий жанровий мікс дає змогу не просто повісти історію, а створити цілий емоційний ландшафт, в якому глядач не тільки спостерігає, а й співпереживає, співіснує вкупі з героїнями.

Осн ову наративу складає психологічний трилер, що занурює глядача у внутрішній світ головної героїні — багатогранний, болісний, роздвоєний. Тут кожен образ, кожна деталь — не випадковість, а частина глибокої метафори, покликаної передати нюанси переживань, які складно висловити словами. Завдяки нестандартній структурі оповіді, глядач сам стає учасником подій: фільм не дає готових відповідей, а провокує на внутрішній діалог, на роздуми про власні тіні й світло.

Майже в кожній сцені присутні відсилання до міфу «Яблуко розбрату», який слугує не лише сюжетною основою, а й філософським стрижнем стрічки. Яблуко у фільмі — це архетипічний символ вибору, спокуси, внутрішнього конфлікту, і його поява щоразу відмічає зміну, трансформацію або загострення протистояння між Діаною й Алісою.

Візуально й естетично стрічка тяжіє до кінематографії Веса Андерсона, Ларса фон Трієра та Гаспара Ное, але зберігає при цьому своє авторське обличчя, вкорінене в українській ментальності та культурному контексті. Така жанрова і стилістична воля дає змогу говорити про складні речі — мовою емоцій, кольору, символів і тиші.

Таким чином, «Дискордія» — це не тільки фільм, а візуальна поезія, що живе між реальністю та фантазією, між особистою драмою й колективним несвідомим.

3.2 Візуальне рішення

Початкова концепція фільму передбачала чорно-білу палітру — стриману, аскетичну, що символізувала б поділ на «добро» і «зло», «світло» й «темряву». Проте в процесі роботи режисерка прийшла до нового художнього задуму, що надало стрічці більш виразного візуального характеру — гри контрастних кольорів, світла й тіні, фактур та образів, які не просто заповнюють кадр, а розмовляють з глядачем на підсвідомому рівні.

Цей фільм — емоційний калейдоскоп, у котрому колір є не просто елементом естетики, а інструментом психоемоційного впливу. Контраст між теплими та холодними тонами, м'якими світлотінями й раптовими спалахами неону створює візуальну напругу, яка підкреслює внутрішню боротьбу героїні. Використання неонових акцентів (особливо у сценах з Алісою) породжує ефект гіперреальності, ніби глядач потрапляє у простір між реальністю та сновидінням. Місцями з'являються елементи хоррору, які не лякають у звичному сенсі, але турбують, викликаючи емоцію невизначеності, напруги, внутрішнього дискомфорту.

Кожна сцена ретельно вибудована як візуальна метафора: колір, світло, композиція кадру — усе працює на передачу психологічного стану героїні, на побудову її внутрішнього світу у просторі екрану. Візуальна мова фільму — це мова символів та знаків, де деталі набувають особливого значення.

Значну увагу приділено костюмам, які виконують функцію не лише стилістичну, а й драматургічну — вони «розповідають» про персонажів ще до того, як ті заговорять.

- Аліса — готичний образ з чорно-бордовою палітрою, підсилений акцентами у вигляді чокера, сережок-змій, капелюха та інтенсивного макіяжу. Вона виглядає ніби уособлення хаосу, бунту, темної енергії, яка пробуджується в найнеочікуваніший момент.

- Діана — одягнена у закритий, стриманий, теплий гардероб, що символізує спробу захиститися від світу, зберегти у собі ясність і тишу. Її образ більш земний, наївний, ідеалістичний — до моменту трансформації.

Однією з ключових деталей, що підкреслює подвійну природу особистості, є два кулони у формі яблука — білий у Діани та червоний у Аліси. Вони символізують як протиставлення, так і неперервний зв'язок між двома частинами однієї істоти. Ці кулони — артефакти, що втілюють ідею «двох половинок одного цілого» і водночас несуть у собі відлуння міфу про «Яблуко розбрату».

Візуальний стиль «Дискордії» — це поєднання символізму, естетики сновидіння, камерності й контрастної виразності, де кожен кадр — це картина, кожна деталь — відлуння емоцій.

3.3 Музичне оформлення

Музичний супровід у фільмі «Дискордія» є повноцінним драматургічним знаряддям, що не лише підкреслює емоційні стани, а й розширює простір для тлумачення подій, розкриваючи глядачеві приховані сенси та внутрішні ритми героїні. Звук тут — це не фон, а пульс, що супроводжує кожний внутрішній злам, кожен момент тиші чи напруження.

Основу музичного полотна складають живий вокал і гра на фортепіано, виконані акторкою Христиною Нікачало. Її музичне виконання несе в собі високу ступінь автентичності, бо кожен звук народжений з емоційного стану персонажа. Таке поєднання акторської гри та музичної виразності дозволяє досягти максимальної щирості — відчувати не лише те, що героїня думає, а те, що вона проживає.

Окрім живого виконання, у звуковому дизайні активно використовуються електронні елементи, які створюють атмосферу внутрішнього неспокою, напруги та хаосу. Ці звуки — ледь чутні, подекуди абстрактні — працюють як

підсвідомі сигнали, що занурюють глядача у стан, близький до трансу або марення. Завдяки цьому створюється аудіовізуальна єдність, де музика цілком зливається з кадром, простором, поглядом.

У стрічці музика драматургічно наростає, слідуючи за конфліктом: від мінімалістичних фортепіанних мотивів до розірваних ритмів, тривожних текстур, електронних хвиль і звукових спотворень. У певні моменти музика стихає зовсім, створюючи 10 охоч10н утишу, яка, своєю чергою, стає окремим звуковим символом — тишею перед бурею, або ж моментом прозріння.

Також у музичному рішенні використано мотив яблука як звукову метафору — крихітний звук удару, шелест, дзвін, подих. Вони повторюються впродовж фільму як підсвідоме нагадування про роздвоєність, спокусу і вибір, що стоїть перед героїнею.

Таким чином, музичне оформлення «Дискордії» — це емоційна мова, що веде діалог із візуальним рядом, поглиблюючи драматургію фільму, підсилюючи кожную мить, кожен погляд, кожную паузу. Це не просто музика — це друга душа фільму, що живе, відчуває і плаче разом із персонажами.

4. Організація та виробництво фільму

Проект «Дискордія» знаходиться в розробці вже другий рік, і за цей час пройшов багатоетапний шлях становлення — від перших начерків сценарію до повноцінної готовності до зйомок. У процесі роботи команда неодноразово адаптувала організаційні рішення, структуру управління, творче бачення, логістику та технічне забезпечення. Зміни, викликані як творчими пошуками, так і зовнішніми обставинами, лише загартували проєкт і надали йому гнучкості, реалістичності й живої енергії.

Сьогодні ми маємо чітке розуміння всіх процесів — від пре-продакшну до постпродакшну, а також повністю сформоване бачення щодо реалізації Артбуку, який супроводжує фільм і функціонує як окремий мистецький продукт.

Вже затверджено знімальний план, підібрані локації, зібрано команду та розроблено розкадровки, на основі яких вибудовується вся знімальна стратегія.

Виробничий етап розглядається не просто як технічна реалізація сценарію, а як творчий процес з високим ступенем внутрішнього залучення кожного учасника. Адже фільм «Дискордія» — це про глибину, про пошук балансу, про трансформацію, і саме такими є всі етапи його створення.

4.1 План підготовки

Процес створення фільму «Дискордія» розподілений на три ключові стадії: пре-продакшн, продакшн і пост-продакшн, кожен з яких потребує окремої уваги, чіткого планування та скоординованої праці команди. Завдяки поступовій та цілеспрямованій організації всіх процесів ми змогли створити структуру, що поєднує творчість, логіку і реалістичність у межах наявних ресурсів.

1. Пре-продакшн (підготовчий етап) — 2 місяці

Цей етап є фундаментальним і включає:

- доопрацювання сценарію та уточнення наративної структури,
- підбір відповідних локацій згідно з візуальною концепцією,
- проведення кастингу та формування знімальної команди,
- створення розкадровок і план-графіка зйомок.

Кастинг був проведений у 2023 році на базі КНУТД. У відкритому форматі кожен охочий міг пройти проби, що створило демократичну атмосферу творчого добору. Після першого раунду режисерка Ксенія Назаренко вирішила провести повторний кастинг, аби переконатися, що роль головної героїні отримає саме та акторка, яка здатна глибоко прожити образ і втілити складну психологічну трансформацію на екрані. Остаточне рішення приймалося з урахуванням не лише акторської техніки, а й емоційного резонансу з матеріалом фільму.

2. Продакшн (знімальний період) — 1 місяць

- На цьому етапі відбуваються:
- безпосередні зйомки відповідно до затвердженого графіка,
- робота зі світлом, камерою, акторським складом і художнім оформленням.

Зйомки відбуватимуться у трьох знімальних блоках, включаючи основну та резервну зміни, опис яких детально подано в розділі 5.2. Завдяки чіткій підготовці та налагодженій логістиці команда планує максимально ефективно використати кожен знімальний день, зосередившись на якості, гнучкості та дотриманні естетичної візії.

3. Пост-продакшн (завершальний етап) — 2 місяці

Цей етап включає:

- відеомонтаж, роботу зі звуком, музикою та кольором,
- створення остаточного ритму та візуального стилю фільму,
- інтеграцію музичного супроводу та звукового дизайну,
- фіналізацію матеріалу для подачі на фестивалі, покази й публікації.

Саме на цьому етапі фільм «Дискордія» набирає фінальної форми, глибини та цілісності, адже монтаж і музика — це ті шари, які завершують структуру і роблять історію емоційно завершеною.

4.2 Склад творчої групи

1. Генеральний департамент (7)

- Режисерка (Ксенія Назаренко)
- Сценарист (Артем Трибель)
- Продюсер (Ксенія Назаренко)
- Спів-продюсер (Крістіна Нікачало)
- Оператор-постановник
- Художник-постановник

- Адміністратор
- Кастинг менеджер (Крістіна Нікачало)

2. Арт-департамент (6)

- Художник постановник
- Декоратор
- Хелпер
- Стилист
- Візажист
- Ілюстратор (Крістіна Нікачало)

3. Операторський департамент

- Оператор постановник
- Гафер
- Механік

4. Акторський склад (26):

- Головна героїня (Христина Нікачало)
- Дублерка
- Мати (Ольга Спиця)
- АМС(20)
- Приймальна комісія (3)

Всього на етапі виробництва 6 чол. (без урахування АМС)

5. Гастрольний план і логістика

Організація зйомок фільму «Дискордія» передбачає чітко спланований гастрольний шлях, в якому кожна локація, кожна зміна, кожен переїзд — це частина великої мозаїки, де злагодженість і точність відіграють важливу роль. Зважаючи на камерний формат фільму та обмежений кошторис, логістика була розроблена так, щоби найефективніше використати наявні ресурси, не втрачаючи при цьому художньої якості й комфорту команди.

5.1 Локації фільму

Локації у фільмі «Дискордія» відіграють не менш значущу роль, ніж персонажі — вони є місцем, де розгортаються внутрішні переживання героїні, де реальність переплітається з метафорою, а звичне оточення набуває символічного звучання. Вибір кожного місця зйомок є свідомим та емоційно обґрунтованим, адже простір мусить не тільки відповідати сценарію, а й посилювати емоційну динаміку кожної сцени.

Інтер'єрні сцени будуть зніматися в:

- студійних приміщеннях Києва, спеціально адаптованих для створення камерної, психологічної атмосфери;
- орендованих квартирах, де глядач зможе відчувати клаустрофобічний простір — замкнений, майже задушливий світ, що відображає ізоляцію та внутрішню боротьбу героїні;
- залі КНУТД, яка буде використана для зйомок сцен з приймальною комісією — місця, де вирішується доля, де напруга досягає апогею, а вибір стає неминучим.

Екстер'єрні сцени охоплюватимуть:

- природні ландшафти Київської області, які слугуватимуть візуальним протиставленням замкнутим інтер'єрам — простір, де можливо «видихнути», але водночас і загубитися;
- урбаністичні простори Києва, що несуть у собі відчуття ритму великого міста, байдужості натовпу та постійного тиску — саме в такому оточенні розкривається дисонанс між особистістю та соціумом.

Кожна локація буде не просто фоном, а часткою наративу, що змінюється й розвивається разом із персонажами. Простір фільму — це ще один вимір «Дискордії», де вулиці, стіни, вікна, дерева, світло й тінь стають мовчазними свідками і водночас учасниками внутрішньої драми.

5.2 Логістика

Зйомки фільму «Дискордія» плануються в стислі, але максимально продуктивні терміни, які дозволяють зберегти якість, ритм і організованість процесу. Загальна тривалість виробництва становить від двох до трьох знімальних змін, кожна з яких триватиме 8–10 годин активної роботи, з додатковим часом (2–3 години) на технічні перерви, переїзди та адаптації локацій.

План знімальних днів:

- Перший знімальний день (1/3): Основна частина фільму (близько 5 з 9 ключових сцен) буде знята в одній статичній локації, без переїздів. Це дозволить зосередитись на акторській грі, світловому дизайні та сценічній динаміці. Орієнтовна тривалість — 12–14 годин, з перервами на обід і технічне обслуговування.
- Другий знімальний день (2/3): Присвячений сценам, що потребують зміни простору. Переїзд на іншу локацію потребує гнучкого графіку, тому зміна буде скороченою, з великою перервою на логістику, підготовку образів, макіяж та переодягання. Це день просторової динаміки і зміни настрою у кадрі.
- Третій знімальний день (додатковий): Запланований як резервний день для зйомки найскладнішої сцени — фінального епізоду, а також дозйомів, які можуть виникнути вже під час виробництва. Очікувана тривалість — до 6 годин, залежно від технічних потреб. Звісно ми також будемо використовувати і власну техніку, але для більш прогресуючого результату треба професійна.

Для ефективної реалізації знімального процесу передбачено:

- Транспорт: Оренда мікроавтобусів для оперативного та безпечного перевезення знімальної групи, акторів і технічного обладнання між

локаціями. Мобільність — критично важлива для динамічного виробництва, де кожна година на вагу золота.

- Проживання: У випадку зйомок на віддалених локаціях заплановано бронювання готелів або оренда квартир для частини команди. Комфорт і відпочинок учасників знімального процесу — важливий чинник стабільної роботи.
- Харчування: Організовано кейтеринг на знімальному майданчику з повноцінною перервою на обід (приблизно 1 година). Раціон підбиратиметься з урахуванням побажань та особливостей учасників команди.
- Безпека: Для забезпечення фізичної та емоційної безпеки учасників зйомок передбачено залучення медичного працівника на майданчик, а також чергування охорони в разі роботи у відкритих просторах або в нічний час.

6. Фінансування та бюджет

Фінансування фільму «Дискордія» базується на засадах раціонального розподілу коштів, прозорості та найбільшого використання наявних ресурсів. Незважаючи на обмежений бюджет, команда спромоглася вибудувати ефективну модель витрат, яка охоплює всі етапи виробництва — від сценарної розробки до постпродакшну та просування. Додатково було залучено грантові можливості, приватні ініціативи та власні інвестиції, що свідчить про щирі відданість проєкту.

6.1 Основні витрати

Орієнтовний кошторис фільму «Дискордія» становить 1000 євро (приблизно 45 000 гривень) — сума, 16 охоч і є скромною за

кінематографічними мірками, але втілює в собі величезний обсяг праці, ентузіазму та віри в ідею. Кожна витрачена гривня тут несе конкретну функцію — підтримку творчого процесу, якість технічного втілення або розширення кола глядачів.

Розподіл бюджету виглядає наступним чином:

- **Пре-продакшн — 50 EUR**

Включає витрати на фіналізацію сценарію, підготовку розкадровок, організаційні зустрічі, кастинг, а також створення візуальних матеріалів для презентацій. Це етап, на якому народжується скелет проєкту — концепція, що визначає все подальше.

- **Продакшн — 150 EUR**

Витрати безпосередньо на знімальний процес: оренда техніки, реквізит, костюми, транспорт, логістика. Ця сума дозволяє мінімально, але ефективно організувати простір, у якому народжується кожен кадр.

- **Пост-продакшн — 500 EUR**

Найбільша частка бюджету спрямована на монтаж, кольорокорекцію, озвучення, саунд-дизайн, створення музичного супроводу та фіналізацію фільму. Саме на цьому етапі фільм набуває остаточної форми та звучання, і стає готовим до сприйняття глядачем.

- **Маркетинг і PR — 150 EUR**

Розробка афіш, створення тизерів і трейлерів, ведення сторінок у соціальних мережах, а також просування фільму серед глядачів та потенційних партнерів. У сучасному світі навіть найталановитіший фільм потребує грамотної комунікації, аби відшукати свого глядача. А також до цього пункту входить створення прев'ю, Тік-Ток відео, Reels, можна також додатково створити едіти, для зацікавлення аудиторії.

- **Непередбачені витрати — 150 EUR**

Резервний фонд на випадок непередбачуваних обставин під час зйомок або постпродакшну: злам техніки, потреба в додатковому транспорті, зміна локацій тощо. Це «страхувальний парашут», що дозволяє проєкту зберігати гнучкість і не зупинятися перед дрібними труднощами.

6.2 Джерела фінансування

Для реалізації проєкту планується залучення фінансування з наступних джерел:

- **Гранти та державна підтримка:** участь у конкурсах Держкіно України, Українського культурного фонду та інших інституцій.
- **Міжнародні гранти:** подача заявки на участь у програмі «Ribbon. Повний короткий» та інших міжнародних ініціативах.

У січні 2025 року зібрані матеріали та сценарій були подані на Америко-Український грант від компанії Kinotron – «RIBBON: Повний короткий», який спрямований на підтримку концептів короткометражних фільмів різних жанрів. Основні деталі конкурсу:

1. Призовий фонд – 20 000\$ на виробництво фільму.
2. Заявки подали 240 кінематографічних проєктів з різних країн.
3. Голосування тривало 2 місяці – із січня по березень 2025 року.

Було багато перешкод, а саме Хоча і результати негативні, і «Discordia» потрапив у ТОП-3 найкращих ідей, обійшовши понад 237 претендентів за результатами глядацького голосування, нажаль фільм не потрапив до Шортлісту огляду суддями, і не отримав перемоги.

- **Збір коштів через соц-мережі:** використання соц-мереж, та пабліків для залучення людей на збір, та просування матеріалів задля зацікавленості глядачів.

- **Приватні інвестори:** залучення меценатів та спонсорів, зацікавлених у підтримці українського кіно.

Для створення арт-буку фінанси були не обов'язкові, тому він був створений власноруч мною завдяки програмі Canva.

7. Маркетинг і PR

Ефективне просування фільму «Дискордія» є важливою частиною його реалізації та спілкування з аудиторією. Маркетингова стратегія проєкту зосереджена на створенні емоційного єднання з глядачем, популяризації авторського кіно та розширенні відомості фільму через соціальні мережі, тизери, візуальні матеріали та фестивальні подачі. Навіть з обмеженим бюджетом ми доклали максимум старань, щоб історія «Дискордії» знайшла свій голос і дійшла до сердець.

7.1 Рекламна кампанія

Для просування фільму передбачено:

- **Тизери та трейлери:** створення коротких відео для соціальних мереж та кінотеатрів.

Було створено 2 тизери, які також були долучені до вище сказаного гранту, і розповсюджені в месенджерах, та соц-мережах.

Також додатково було створено відео «Монолог Аліси», який також **був розповсюджений в соц-мережах**, та сподобався глядачам.

- **Постери та банери:** розміщення рекламних матеріалів у публічних місцях та онлайн.

Було створено декілька афіш, котрі нажаль не увійшли до списку використання, і залишилися в чернетках.

- **Соціальні мережі:** активне ведення сторінок фільму в Instagram, Facebook, TikTok тощо.

7.2 Взаємодія зі ЗМІ

Однією з головних цілей нашого проєкту було максимально розповсюдити інформацію про фільм «Дискордія», аби знайти свою аудиторію, залучити партнерів і просто небайдужих глядачів. Ми усвідомлювали, що в сучасному інформаційному просторі, де щодня з’являються сотні нових культурних ініціатив, важливо бути видимими, бути почутими.

Ми здійснили спроби співпраці зі ЗМІ, зокрема подавали проєкт у кілька редакцій, з надією на розміщення анонсів, публікацій або коротких інтерв’ю. Однак через відсутність фінансування для платного медіа-просування та рекламних інтеграцій, втілити цю частину на повну не вдалося.

Проте, незважаючи на обмежені ресурси, ми не покинули цю ідею. Було прийнято альтернативне рішення — мобілізувати силу професійного середовища: акторів, режисерів, митців, студентів мистецьких вишів. Саме завдяки підтримці цієї творчої спільноти наш проєкт почав ширитися «з вуст в уста» — через особисті повідомлення, сторіс, репости та неформальне спілкування.

Особливу роль у цьому відіграла участь у грантовій програмі «RIBBON: Повний короткий», де за нас проголосувало понад 250 людей. Це не просто цифра — це живе свідчення підтримки, довіри та зацікавленості до нашої історії, що стало потужним стимулом рухатися далі.

Окремої уваги заслуговує Арт-бук, який став не лише доповненням до фільму, а й інструментом для презентацій. Для його створення я особисто налагодила співпрацю з друкарнями, аби виготовити пробний фізичний примірник, який планується показати на прем’єрному показі фільму. Це дозволить глядачам не просто переглянути фільм, а й зазирнути за куліси, побачити шлях, який пройшла команда від задуму до реалізації.

Ми переконані, що щира історія, зроблена з любов'ю, завжди знайде свого глядача — навіть без великого бюджету. У майбутньому ми плануємо продовжити взаємодію зі ЗМІ, подаючи проєкт на платформи для молодих режисерів, а також використовуючи усі доступні канали комунікації — офіційні й альтернативні.

7.3 Робота з партнерами

Зважаючи на самостійний характер виробництва, фільм «Дискордія» відкритий до співпраці з партнерами, що поділяють цінності проєкту — підтримку молодого українського кіно, розвиток авторських голосів та увагу до психологічних, соціальних і культурних тем.

Партнерство розглядається у декількох напрямках:

- Інформаційна підтримка — співпраця з освітніми закладами, культурними платформами, профільними кіноспільнотами та медіа, котрі можуть поширювати інформацію про проєкт, прем'єру та наступні покази.
- Креативне партнерство — залучення ілюстраторів, дизайнерів, музикантів, арт-фахівців до промо-матеріалів, Арт-буку або інтерактивних доповнень до фільму.
- Організаційна взаємодія — допомога у проведенні прем'єри, друці арт-буку, участі у фестивалях чи виїзних показах.
- Логістична й технічна підтримка — надання знімальної техніки, майданчиків або послуг постпродакшну на пільгових умовах.

Уже на етапі розробки «Дискордія» отримала неформальну підтримку від митців, викладачів, акторів та молодих режисерів, які розповсюджували інформацію про фільм у своїх професійних колах. Ми переконані, що саме завдяки такому партнерству, заснованому на довірі та спільних цінностях, фільм здобуде свою аудиторію й розширить творчу екосистему незалежного українського кіно.

8. Очікувані результати та перспективи

8.1 Очікувані результати

Фільм «Дискордія» має на меті:

- Створити емоційно насичений короткометражний фільм, що відображає внутрішній світ жінки через призму символізму та метафор.
- Підвищити обізнаність глядачів щодо тем жіночої ідентичності, внутрішнього конфлікту та пошуку гармонії.
- Залучити увагу до українського авторського кіно на міжнародних кінофестивалях та платформах.
- Розширити жанр трилеру серед українського кінематографу
- Розширити аудиторію, якій подобатиметься фільм такого плану
- Розповсюдити Арт-бук як комерційний продукт, аби глядач не тільки подивився фільм, а і вивчив історію створення.
- Поширити завдяки соц-мережам повністю проект
- Демонстрація акторських здібностей акторів, які тільки закінчили ВУЗ
- Демонстрація всієї роботи Ксенії Назаренко
- Подальша участь в Грантах та фестивалях
- Подальша співпраця з Ксенією Назаренко
- Додаткова співпраця з іншими колегами по створенню фільму
- Поповнення портфоліо

8.2 Перспективи

Успішна реалізація фільму «Дискордія» має потенціал не лише як завершений художній витвір, а як відправна точка для розширення креативного

оточення, нових партнерств і глибших досліджень у сфері сучасного українського авторського кіно.

Серед основних перспектив проєкту:

- Розширення міжнародної творчої співпраці

Фільм може стати містком між українськими кінематографістами та міжнародною спільнотою, відкриваючи можливості для колаборацій, копродукцій, участі у програмах підтримки нових голосів у світовому кінематографі. Участь у грантових конкурсах уже засвідчила, що проєкт викликає зацікавленість за межами України.

- Подальша адаптація в нові формати

Історія «Дискордії» володіє гнучкою структурою і глибоким змістом, що дає змогу розвивати її в інших медіа-формах: повнометражному художньому фільмі, мінісеріалі або навіть у театральній постановці з живим музичним супроводом. Це історія, яка може трансформуватися і заглиблюватися, не втрачаючи своєї емоційної сили.

- Поглиблене дослідження теми внутрішнього «Я»

Через авторські мистецькі проєкти на основі фільму можна продовжувати вивчення тем психологічної роздвоєності, самопізнання, боротьби зі страхами та внутрішніми конфліктами — як у кіно, так і через виставкові інсталяції, освітні проєкти, воркшопи тощо. Такі теми особливо резонують у час суспільних криз і трансформацій.

- Зміцнення та розвиток жанру психологічного трилера в Україні

«Дискордія» може стати прикладом якісного незалежного психологічного трилера, що поєднує глибокий сенс, експериментальну форму й художню сміливість. Це шанс для українського кінематографу розширити жанрові межі і показати світові, що наше кіно може бути тонким, інтелектуальним і водночас емоційно потужним.

- Фестивальний потенціал

Планується подання фільму на низку національних і міжнародних фестивалів, зокрема «Молодість», Ukrainian Film Days, Sundance Shorts, Clermont-Ferrand тощо. Це дасть змогу презентувати проєкт широкій глядацькій аудиторії та індустрії, а також забезпечити подальше життя стрічки в професійному колі.

9. ВИСНОВКИ

Проект «Дискордія» є результатом глибокого дослідження жіночої природи, внутрішнього конфлікту та пошуку гармонії. Фільм прагне передати складність жіночого досвіду через візуальні метафори та символи, що резонують з глядачем на емоційному рівні. Вже створено арт-бук, який існує в роздрукованому варіанті, і планується його публікація у вигляді журналу. Цей проєкт має потенціал стати значущим внеском у розвиток українського авторського кіно та привернути увагу до важливих соціокультурних тем.

АртБук є не лише візитною карткою фільму, а й важливим аналітичним документом, що може бути виданий у друкованому форматі. В майбутньому ця книга може стати комерційним проектом, доступним для кінематографістів, студентів мистецьких спеціальностей та просто зацікавлених у процесі створення авторського кіно. І перший екземпляр уже готовий.

10.СПИСОК ДЖЕРЕЛ

- Посилання на АртБук «Яблуко Розбрату»
[https://drive.google.com/file/d/1OuYAaqH9fUbZUYUmxGsFf-8Ngq2DVjFE/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1OuYAaqH9fUbZUYUmxGsFf-8Ngq2DVjFE/view?usp=drive_link)
- Грантова програма «Ribbon. Повний короткий»
<https://app.decentralized.pictures/academy>
- Платформа RIBBON Офіційний сайт: <https://ribbon-int.org/>
- Decentralized Pictures (DCP) Офіційний сайт:
<https://decentralized.pictures/>
- Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) Офіційний сайт: <https://usfa.gov.ua/>
- Український культурний фонд (УКФ) Офіційний сайт: <https://ucf.in.ua/>
- Кінофестиваль «Молодість» — офіційний сайт <https://molodist.com>
Міжнародний кінофестиваль, де планується представлення фільму.
- Clermont-Ferrand International Short Film Festival <https://www.clermont-filmfest.org> Найбільший світовий фестиваль короткометражного кіно.

11. ДОДАТКИ

Діана

Аліса

ПРО РЕЖИСЕРА

Ксенія Назаренко,
20 років
Місце народження: Запоріжжя
08 березня о 14:26
Освіта: Українська кіношкола у м. Київ,
"Мультимедіа дизайн" м. Київ,
Художня школа в м. Запоріжжя
Місце роботи: Martini shot production
Улюблений режисер: Сергій
Параджанов

"Мене звати Ксенія, я живу уже 20 років, 8 з яких я знаю хто я, 4 з них - чого я хочу. І вже 2 роки я працюю над своїм першим фільмом. Кіно це і є той світ в котрому я існую, і в кіно, яке я люблю - весь світ, а кіно, яке я створюю - це цілий світ, створений мною."

22

Про Режисерку

ВІДКРИТЕ ПРОСЛУХОВУВАННЯ ДЛЯ АКТОРІВ

OPEN CALL

КАСТИНГ 15 УЧАСНИКІВ

НА УЧАСТЬ В КОРОТКОМЕТРАЖНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРИЛЕРІ

1 ТРАВНЯ
15:00
АКТОВА ЗАЛА, 1 К.

РЕЄСТРАЦІЯ
УЧАСНИКІВ

Афіша кастингу

Афіша кастингу

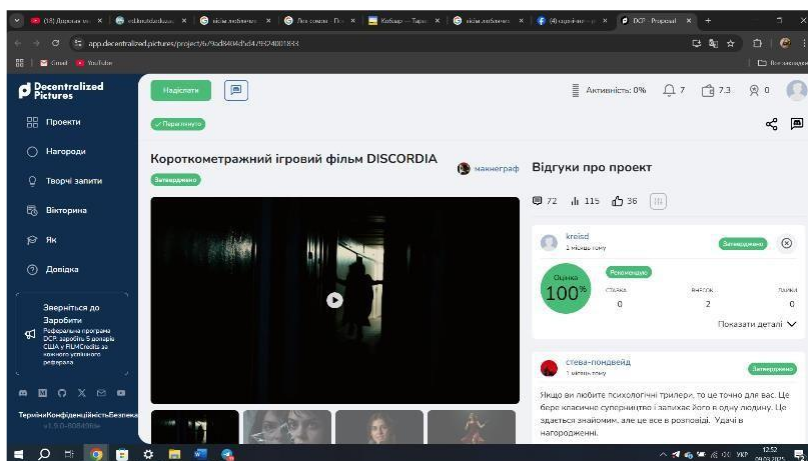
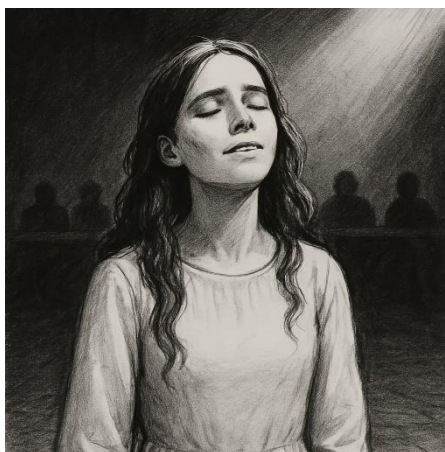

Фото участі у гранті «Ribbon Повний короткий»

Кадри створені за допомогою AI, задля кращого бачення ідей