

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ІМЕНІ І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО
ІНСТИТУТ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ
Кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва

Допустити до захисту
Завідувач кафедри ПАМВ

_____ Людмила НОВІКОВА
(підпис)
«19» травня 2026 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»,
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ОРГАНІЗАЦІЯ КІНОТЕЛЕВИРОБНИЦТВА»,
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ПРОДЮСЕРСЬКОГО ПРОЄКТУ
«Юність»

Виконавець: НОВОСІЛЕЦЬ Вікторія Андріївна _____

Керівник: доцент кафедри продюсерства
аудіовізуального мистецтва та виробництва,
заслужений діяч мистецтв
ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ Дмитро Львович _____

АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота присвячена розробці та обґрунтуванню продюсерського проєкту короткометражного ігрового фільму «Юність» у жанрі поетичної драми. Проєкт складається з двох взаємопов'язаних частин: **Продюсерської заявки** (пакету документів для виробництва) та **Аналітичного коментаря**, що пояснює логіку прийнятих рішень.

Актуальність теми зумовлена необхідністю художнього та продюсерського осмислення досвіду сучасного українського молодого покоління, чие дорослішання, побудова стосунків і формування уявлення про майбутнє відбуваються в умовах війни та суспільної нестабільності. Водночас актуальність дослідження пов'язана з недостатньою кількістю аналітичних і практичних кейсів щодо продюсування авторського короткометражного кіно в Україні в умовах воєнного стану, зокрема у сфері фестивального просування, міжнародної ко-продукції та організації незалежного кіновиробництва.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична розробка концепції авторського короткометражного фільму «Юність», а також формування цілісної продюсерської моделі його реалізації в умовах сучасного українського кіновиробництва.

У роботі проаналізовано жанрові особливості поетичної драми та специфіку продюсування авторських короткометражних проєктів в Україні під час воєнного стану.

Практична частина містить розробку продюсерської концепції проєкту, логлайну, синопсису, фінансової моделі, стратегії управління виробничими ризиками та механізмів міжнародного просування фільму.

У дослідженні також розглянуто особливості використання поетичної драматургії як форми художнього осмислення досвіду молодого покоління в умовах війни.

Обґрунтовано фестивальну та дистрибуційну стратегію проєкту, орієнтовану на міжнародний короткометражний ринок, індустрійні платформи та культурну репрезентацію сучасного українського досвіду через авторське кіно.

Результатом роботи є сформована продюсерська заявка, що демонструє готовність здобувача до комплексної реалізації авторського аудіовізуального проєкту — від етапу розробки ідеї до організації виробництва, фінансового планування та міжнародного просування.

Ключові слова: продюсування, короткометражний фільм, авторське кіно, поетична драма, фестивальна дистрибуція.

ABSTRACT

The qualification work is devoted to the development and substantiation of the production project for the short fiction film “Youth” in the genre of poetic drama. The project consists of two interrelated parts: the Producer’s Package (a set of documents for film production) and the Analytical Commentary, which explains the logic behind the decisions made.

The relevance of the topic is determined by the necessity of artistic and production-oriented reflection on the experience of the contemporary Ukrainian young generation, whose coming of age, formation of relationships, and perception of the future take place under conditions of war and social instability. At the same time, the relevance of the research is connected with the insufficient number of analytical and practical case studies concerning the production of auteur short films in Ukraine under martial law, particularly in the fields of festival promotion, international co-production, and the organization of independent film production.

The aim of the research is the theoretical substantiation and practical development of the concept of the auteur short film “Youth,” as well as the formation of a comprehensive production model for its implementation within the context of contemporary Ukrainian film production.

The work analyzes the genre-specific features of poetic drama and the specifics of producing auteur short film projects in Ukraine during martial law.

The practical part contains the development of the project’s production concept, logline, synopsis, financial model, production risk management strategy, and mechanisms for the international promotion of the film.

The research also examines the specific features of using poetic dramaturgy as a form of artistic reflection on the experience of the young generation under wartime conditions. The festival and distribution strategy of the project, oriented toward the international short film market, industry

platforms, and the cultural representation of contemporary Ukrainian experience through auteur cinema, is substantiated.

The result of the work is a completed producer's package demonstrating the student's readiness for the comprehensive implementation of an auteur audiovisual project — from the stage of idea development to the organization of production, financial planning, and international promotion.

Keywords: producing, short film, auteur cinema, poetic drama, festival distribution.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи проєкту	5
1.1. Поетична драма як форма рефлексії травматичного досвіду війни.....	5
1.2. Аналіз вітчизняної моделі продюсування авторських проєктів в умовах воєнного стану.	7
РОЗДІЛ 2. Концепція проєкту «Юність»	11
РОЗДІЛ 3. Організація виробництва та продюсерський менеджмент.....	13
3.1. Стратегія формування творчої команди.....	13
3.2. Організація знімального процесу.....	15
3.3. Бюджетування, фінансова модель та управління ризиками.	16
РОЗДІЛ 4. Маркетинг, дистрибуція і перспективи реалізації.....	19
4.1. Фестивальне позиціонування, маркетинг та міжнародне просування проєкту «Юність»	19
4.2. Дистрибуція короткометражного фільму в умовах сучасного українського ринку.....	23
ВИСНОВКИ.....	26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	29
ДОДАТКИ.....	32

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність проєкту «Юність» зумовлена необхідністю художнього та продюсерського осмислення досвіду сучасного українського молодого покоління, чие дорослішання, формування стосунків і уявлення про майбутнє відбуваються в умовах війни та суспільної нестабільності. У контексті сучасного українського кіновиробництва особливої актуальності набуває авторське короткометражне кіно як найбільш мобільний та адаптивний формат, здатний оперативно реагувати на соціальні зміни та рефлексувати актуальний культурний досвід.

Водночас сучасна українська кіноіндустрія перебуває на етапі активної трансформації продюсерських моделей виробництва, де дедалі більшого значення набувають міжнародні індустрійні програми, фестивальна дистрибуція, грантова підтримка та ко-продукційні механізми. У зв'язку з цим існує потреба у формуванні практичних кейсів реалізації авторських короткометражних проєктів в умовах воєнного стану, зокрема у сфері організації незалежного виробництва, управління ризиками та міжнародного просування.

Проєкт «Юність» поєднує локальний український контекст із універсальною темою кохання, страху втрати та необхідності вибору в кризових обставинах, що формує його потенціал для міжнародної фестивальної дистрибуції та культурної репрезентації сучасного українського досвіду через авторське кіно.

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати та практично розробити концепцію авторського короткометражного фільму «Юність», а також сформуванати цілісну продюсерську модель його реалізації в умовах сучасного українського кіновиробництва.

Завдання проєкту:

1. Дослідити актуальність поетичної драми в сучасному українському короткометражному кіно та її потенціал для фестивального й міжнародного просування;
2. Проаналізувати особливості продюсування авторських короткометражних проєктів в Україні в умовах воєнного стану;
3. Сформувати концепцію проєкту, визначивши його соціально-культурну цінність для національної та міжнародної аудиторій;
4. Розробити виробничо-фінансову стратегію реалізації камерного фільму з урахуванням безпекових та логістичних ризиків;
5. Підготувати пакет продюсерської документації, придатний для подання на державні та міжнародні конкурсні відбори;
6. Обґрунтувати маркетингову, фестивальну та дистрибуційну стратегію просування проєкту.

Об'єкт дослідження — процес організації виробництва та продюсування авторського ігрового короткометражного кіно.

Предмет дослідження — продюсерські підходи до реалізації авторського короткометражного фільму в умовах воєнного стану, а також художні та виробничі рішення, що формують фестивальний потенціал проєкту «Юність».

Методи дослідження:

- **Аналітичний:** для дослідження сучасних моделей продюсування авторського короткометражного кіно, фестивальної дистрибуції та міжнародного просування українських проєктів;
- **Емпіричний:** збір даних на основі практичного досвіду розробки проєкту та кастингу.

Практична значущість роботи полягає у створенні реальної продюсерської моделі реалізації авторського короткометражного фільму в умовах сучасної української кіноіндустрії. Розроблений пакет проєктної документації може бути використаний для участі у фестивальних пітчингах, грантових програмах та міжнародних індустрійних платформах. Дослідження також може слугувати практичним кейсом для молодих продюсерів щодо організації незалежного кіновиробництва під час воєнного стану, роботи з обмеженим бюджетом та міжнародного просування авторського короткометражного кіно.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи проєкту

Україна має унікальну історичну базу — Українську школу поетичного кіно 1960–70-х років (С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика). Ця школа сформувала генетичний код нашого кінематографа: тяжіння до сюрреалістичних образів.

Сьогодні ми спостерігаємо «другу хвилю» або рефлексію на ці традиції. У контексті війни поетична мова стає чи не найкращим способом передати той травматичний досвід молодого покоління, яке пережило межу між дитинством та юністю під час війни. Коли реальність стає надто жорстокою для прямого документування, митці звертаються до алегорій, що є прямим продовженням традицій поетичного кіно.

Поетична драма в кінематографі — це жанр, де візуальний образ, метафора та внутрішній емоційний стан героя домінують над лінійною подієвістю. У короткому метрі цей жанр набуває особливої гостроти: обмежений час змушує режисера та продюсера шукати максимально місткі візуальні коди. На відміну від класичної драми, де конфлікт вирішується через дію, у поетичній драмі він часто розкривається через ритм, світлотінь та символізм предметного світу.

У світовому контексті сучасна поетична драма тяжіє до форми, де звук і текстура зображення передають те, що неможливо висловити словами. Це робить короткометражні фільми універсальними для міжнародного фестивального ринку, адже мова образу зрозуміла без перекладу.

1.1. Поетична драма як форма рефлексії травматичного досвіду війни

Сучасний стан українського аудіовізуального мистецтва в умовах повномасштабного вторгнення вимагає пошуку нових методологічних підходів до репрезентації воєнного досвіду. Традиційні документальні чи

репортажні форми часто виявляються недостатніми для передачі глибинних психологічних трансформацій особистості. У цьому контексті жанр поетичної драми постає як рефлексивний інструмент, що дозволяє вийти за межі простої фіксації подій. Теоретичним підґрунтям для такого аналізу є праця Поля Вірільйо «Війна та кіно: логістика сприйняття», де автор стверджує, що розвиток кінематографа нерозривно пов'язаний із технологіями військового спостереження та «логістикою сприйняття» [8, с. 10].

Вірільйо звертає увагу на те, що війна впливає не лише на фізичну реальність, а й на спосіб, у який люди її сприймають [8, с. 10]. Для проєкту «Юність» ця ідея є важливою, оскільки війна присутня в історії не через бойові дії, а через повсякденне життя героїв. Ключовий конфлікт фільму пов'язаний із вибором між особистим майбутнім, коханням та необхідністю жити в умовах постійної невизначеності. Війна стає частиною звичного середовища персонажів: розмови про втрати поєднуються з побутовими справами, а відчуття небезпеки існує поряд із повсякденним життям. Саме така нормалізація війни формує особливий емоційний стан покоління, досвід якого прагне осмислити проєкт.

Використання поетичної драми дозволяє дистанціюватися від прямого документального зображення війни та зосередитися на внутрішньому емоційному стані персонажів. У світі, перенасиченому потоком новин і візуальних образів війни, поетичне кіно створює необхідне уповільнення для осмислення травматичного досвіду. У проєкті «Юність» це реалізується через тривалу нічну поїздку героя Києвом під час комендантської години. Рух автомобіля стає не лише фізичним переміщенням у просторі, а способом передати внутрішню напругу, невизначеність та емоційний стан героя. Нічне місто у фільмі перетворюється на психологічний простір тривоги, самотності та відкладеного майбутнього.

Жанр поетичної драми допомагає передати психологічний стан молодого покоління, чиє дорослішання відбувається в умовах війни та постійної невизначеності. Поетична мова фільму дозволяє трансформувати соціальний і політичний контекст у чуттєвий емоційний досвід. Інтимна близькість пари у фіналі стає спробою знайти короточасне відчуття безпеки та близькості в реальності, де зовнішній світ постійно нагадує про небезпеку, втрату контролю та крихкість майбутнього.

Таким чином, методологія проєкту базується на протиставленні тотальному військовому погляду, що прагне все зафіксувати й контролювати, інтимного погляду поетичного кіно, що прагне зберегти людяність. Рефлексія через поетичну драму дозволяє перетворити особисту історію на акт культурної дипломатії, демонструючи світові не лише статистику війни, а й внутрішній стан людини, яка намагається знайти прихисток в любові серед хаосу.

1.2. Аналіз вітчизняної моделі продюсування авторських проєктів в умовах воєнного стану

Після початку повномасштабного вторгнення українська кіноіндустрія опинилася в умовах радикальної трансформації. Воєнний стан вплинув не лише на виробничі можливості, але й на саму модель існування незалежного авторського кіно. У ситуації постійної нестабільності, обмеженого фінансування та безпекових ризиків особливого значення набув саме короткометражний формат, який виявився найбільш гнучким та адаптивним до нових умов виробництва.

Сучасна українська модель продюсування авторського короткометражного кіно значною мірою базується на європейській фестивально-грантовій системі. На відміну від комерційного повнометражного кіно, короткий метр рідко орієнтується на традиційний

прокат або прибуткову модель дистрибуції. Його основною метою є фестивальна циркуляція, професійна репрезентація авторів та інтеграція проєкту у міжнародний культурний простір. Саме тому сьогодні український продюсер короткометражного кіно працює не лише як організатор виробництва, а і як менеджер міжнародної комунікації, фестивальної стратегії та грантового розвитку проєкту.

В умовах війни особливо помітною стала зміна джерел фінансування незалежного кіно. Через скорочення внутрішнього ринку та кризи приватних інвестицій більшість молодих авторських проєктів існують завдяки грантовій підтримці, міжнародним лабораторіям, культурним фондам та індустрійним платформам. У таких умовах продюсерська діяльність дедалі більше пов'язана зі створенням міжнародних партнерств, участю у development-програмах та пошуком ко-продукційних можливостей.

Водночас війна суттєво змінила і тематичний фокус сучасного українського кіно. Якщо на початку повномасштабного вторгнення міжнародна увага була зосереджена переважно на документальних роботах та прямому зображенні бойових дій, то згодом європейські фестивалі почали проявляти інтерес і до більш інтимних авторських історій, які рефлексують досвід війни через особистий та емоційний вимір. Саме тому сьогодні поетична драма та камерне психологічне кіно стали важливою частиною сучасного українського фестивального контексту.

Особливістю продюсування авторського короткометражного кіно під час воєнного стану є також необхідність постійної адаптації виробничого процесу до безпекових умов. Нічні зйомки, комендантська година, повітряні тривоги, логістичні труднощі та психологічне виснаження команди безпосередньо впливають на планування виробництва. У зв'язку з цим українські продюсери дедалі частіше обирають компактні мобільні команди,

невелику кількість локацій та короткі виробничі цикли. Подібна модель дозволяє мінімізувати ризики та зберігати гнучкість у процесі зйомок.

Крім виробничих викликів, сучасний продюсер авторського кіно змушений одночасно працювати і з міжнародним позиціонуванням проєкту. У сучасній індустрії короткого метру фестивальна стратегія фактично починається ще на стадії девелопменту. Участь у пітчінгах, сценарних лабораторіях та міжнародних воркшопах сьогодні є не лише способом презентації фільму, а й одним із ключових інструментів його подальшого фінансування та дистрибуції [3].

Особливу роль у підтримці молодих авторів відіграють міжнародні професійні платформи та лабораторії. Такі програми, як European Short Pitch, Sarajevo Talents або Sundance Institute, створюють середовище для розвитку проєктів, міжнародного нетворкінгу та потенційної ко-продукції [3; 6; 15]. Для українських кінематографістів участь у подібних програмах сьогодні є важливим механізмом інтеграції у європейський аудіовізуальний простір.

Окреме значення в умовах війни отримала і культурна дипломатія. Через міжнародне фестивальне просування українське кіно сьогодні формує нове уявлення про сучасну українську культуру та суспільство за кордоном. За даними Українського інституту, культура та аудіовізуальне мистецтво є важливими інструментами міжнародної комунікації України [11]. Саме тому сучасне українське авторське кіно дедалі частіше виконує не лише художню, а й репрезентативну функцію.

Важливо також зазначити, що сучасна модель продюсування короткометражного кіно дедалі більше орієнтується на міжнародну ко-продукцію. За даними Eurimages, співпраця між різними країнами дозволяє незалежним авторським проєктам отримувати ширші фінансові та дистрибуційні можливості [5]. Особливо актуальним це стало для українських

фільмів після 2022 року, коли європейські інституції почали активно підтримувати українські культурні проекти.

Спеціалізовані онлайн-платформи та кураторські медіаресурси дозволяють короткометражним фільмам отримувати міжнародну аудиторію навіть після завершення фестивального циклу. Таким чином, сучасний продюсер працює не лише з традиційною фестивальною моделлю, але і з цифровою дистрибуцією та онлайн-присутністю проекту.

Отже, вітчизняна модель продюсування авторських проєктів в умовах воєнного стану характеризується високим рівнем адаптивності, міжнародною орієнтованістю та гнучкістю виробничих рішень. Сучасний український продюсер короткометражного кіно працює в умовах постійної трансформації індустрії, поєднуючи функції менеджера виробництва, фестивального стратега, грантового менеджера та міжнародного комунікатора. Саме така комплексна модель сьогодні визначає можливість реалізації незалежного авторського кіно в Україні.

РОЗДІЛ 2. Концепція проєкту «Юність»

Технічні характеристики проєкту:

Логлайн: У вечірньому Києві молода пара веде розмову телефоном, яка переростає у сварку про виїзд за кордон. Коли жоден вибір не здається правильним, він зривається і, порушуючи комендантську годину, їде до неї.

Формат та жанр: Короткометражний ігровий фільм (10 хвилин), поетична драма.

Продюсерський задум проєкту «Юність» полягає у створенні камерного авторського короткометражного фільму, що досліджує стан молодого людини в умовах війни через мінімалістичну драматургічну ситуацію. В основі наративу — телефонна розмова пари, яка поступово переходить у конфлікт щодо виїзду за кордон і завершується імпульсивним нічним рішенням героя порушити комендантську годину. Така структура дозволяє сконцентрувати увагу не на подіях, а на психологічній динаміці вибору та емоційної напруги.

Актуальність теми зумовлена тим, що сучасне українське молоде покоління переживає період формування ідентичності в умовах війни, коли базові життєві рішення — стосунки, майбутнє, мобільність, безпека — набувають критичного значення. У цьому контексті тема виїзду за кордон, розриву або збереження стосунків стає не приватною, а соціально типовою ситуацією, що відображає ширший досвід покоління.

Соціальна значущість проєкту полягає у спробі зафіксувати саме цей внутрішній вимір війни, пов'язаний із тривогою, невизначеністю та постійним відкладенням майбутнім. Фільм досліджує, як зовнішні обмеження воєнного часу впливають на інтимні стосунки та процес ухвалення рішень, перетворюючи приватну розмову на момент екзистенційного вибору.

Окреме значення проєкту полягає у тому, що він пропонує спосіб художньої рефлексії війни через поетичну драму, а не через пряме зображення конфлікту. Такий підхід дозволяє говорити про травматичний досвід опосередковано, через емоційний стан персонажів, простір міста та атмосферу нічного Києва. Це розширює можливості сприйняття фільму як для української, так і для міжнародної аудиторії.

З продюсерської точки зору, обрана форма є також функціональною: камерна структура, обмежена кількість локацій та персонажів дозволяють реалізувати проєкт в умовах обмеженого бюджету та підвищених виробничих ризиків, характерних для воєнного часу. Таким чином, художнє рішення безпосередньо підтримує виробничу модель проєкту.

Культурна цінність «Юності» визначається її потенціалом інтеграції у міжнародний фестивальний простір, де локальний український досвід трансформується в універсальну історію про любов, втрату стабільності та необхідність вибору в умовах кризи. Фільм прагне працювати як форма культурної репрезентації сучасної України через інтимну, людську перспективу.

Детальна реалізація концепції проєкту, зокрема сценарій, продюсерська заявка, маркетингова стратегія та супровідна документація, представлені у відповідних додатках до кваліфікаційної роботи.

РОЗДІЛ 3. Організація виробництва та продюсерський менеджмент

Виробництво короткометражного фільму є складним організаційним процесом, який вимагає чіткої координації творчої та технічної команди, ефективного планування знімального періоду та побудови професійної комунікації між усіма учасниками проєкту. Особливо важливим це є для дебютної режисерської роботи, де значну роль відіграє рівень довіри всередині команди та здатність швидко приймати творчі рішення в умовах обмеженого часу й бюджету.

3.1. Стратегія формування творчої команди.

Оскільки фільм «Юність» є моїм режисерським дебютом, під час формування команди я орієнтуюся насамперед на людей, з якими вже мала позитивний досвід співпраці на попередніх проєктах, як продюсерка. Такий підхід дозволяє забезпечити комфортну робочу атмосферу, ефективну внутрішню комунікацію та впевненість у спільному творчому результаті. Для незалежного авторського кіно це має особливе значення, адже виробничий процес часто відбувається в умовах високого емоційного та фізичного навантаження, а рівень взаєморозуміння між учасниками команди безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту.

Окрему увагу під час підготовчого періоду буде приділено вибору оператора-постановника. У даному проєкті операторська робота є одним із ключових елементів художнього висловлювання, оскільки фільм значною мірою будується на атмосфері нічного міста, інтимності простору автомобіля та емоційному спостереженні за персонажами. Камера у фільмі має не лише фіксувати події, а й передавати внутрішній психологічний стан героїв, їхню тривожність, напругу та відчуття невизначеності.

Саме тому пошук оператора здійснюватиметься на конкурсній основі. При відборі кандидатів основна увага приділятиметься попереднім роботам, візуальному баченню, здатності працювати з природним світлом та досвіду зйомок у русі, зокрема сцен в автомобілі. Важливим критерієм є також здатність оператора працювати у стилістиці сучасного авторського кіно та підтримувати спільне режисерське бачення проєкту. Кандидати розглядатимуться не лише за професійними навичками, але й за рівнем творчої комунікації та розуміння драматургії матеріалу. Для цього планується проведення особистих зустрічей, обговорення референсів та операторських експлікацій майбутнього фільму.

Не менш важливим етапом підготовчого періоду є формування акторського складу. Оскільки фільм «Юність» тяжіє до реалістичної манери існування персонажів у кадрі, під час кастингу основний акцент робитиметься не на професійній впізнаваності акторів, а на органічності, внутрішній правдивості та відповідності типажів драматургічному матеріалу.

Для головної героїні важливими є емоційна відкритість, чутливість та внутрішня суперечливість. Її образ поєднує в собі амбітність, емоційну вразливість та втому від реальності, що сформувалася під впливом сучасних обставин життя молодого покоління в Україні. Під час кастингу особлива увага приділятиметься “живому” погляду, природній зовнішності та внутрішній зрілості, яка має відчуватися навіть у мовчанні персонажа. Важливим є відчуття прожитого досвіду та емоційної глибини, а не лише відповідність зовнішнім параметрам.

Образ головного героя будується на внутрішній стриманості, накопиченій напрузі та страху втрати контролю над власним життям. Для цього персонажа важлива характерна зовнішність, глибокий погляд та внутрішня енергія, яка відчувається навіть у статичних сценах. Перевага надаватиметься акторам із природною органікою та здатністю існувати в кадрі без надмірної театральності.

Під час кастингу також планується проведення парних проб, оскільки одним із головних завдань фільму є передача складної емоційної динаміки між героями. Для даної історії критично важливою є наявність природної взаємодії між акторами, здатності працювати з паузами, мовчанням та психологічною напругою всередині сцени.

3.2. Організація знімального процесу

Окрему роль у продюсерському плануванні займає організація знімального процесу. Оскільки тематика фільму безпосередньо пов'язана з актуальним станом молодого покоління в Україні під час війни та суспільною невизначеністю, реалізація проєкту потребує максимально оперативного виробництва. На сьогодні подібна тема ще недостатньо представлена в українському короткометражному кіно, тому важливим завданням є створення фільму саме в актуальному часовому контексті.

Зйомки фільму попередньо заплановані на літо 2026 року. Орієнтовно виробничий період складатиметься з чотирьох знімальних днів натурних зйомок у місті Києві.

Важливою складовою продюсерського менеджменту проєкту є система управління ризиками. Для фільму «Юність» найбільш суттєвими є безпекові ризики, пов'язані з воєнним станом і проведенням нічних натурних зйомок, юридично-правові обмеження, транспортні ризики під час роботи в автомобілі, психологічні аспекти постановки сцен близькості, а також технічні й виробничі ризики, що можуть вплинути на дотримання графіка. З метою їх мінімізації розроблено комплекс організаційних та безпекових заходів, відповідальність за виконання яких розподілена між ключовими членами знімальної групи (див. Додаток Ж).

Такий формат дозволить максимально сконцентрувати ресурси команди, зберегти цілісність атмосфери та забезпечити необхідний рівень емоційної інтенсивності роботи акторів.

Підготовчий період включатиме розробку режисерської та операторської експлікацій, пошук і затвердження локацій, формування виробничого календарно-постановочного плану, технічні репетиції сцен у автомобілі, а також погодження проведення нічних зйомок у міському середовищі. Особлива увага приділятиметься організації безпечного та мобільного процесу роботи команди в умовах міського простору та обмеженого часу знімальної зміни.

Таким чином, стратегія формування творчої команди та організації виробництва фільму «Юність» базується на принципах професійної довіри, творчої спільності та актуальності художнього висловлювання. Саме злагоджена робота команди та чітке планування виробничих процесів є основою реалізації авторського дебютного короткометражного фільму.

3.2. Бюджетування, фінансова модель та управління ризиками

Одним із ключових етапів реалізації авторського короткометражного фільму є формування ефективної фінансової моделі виробництва. У сучасних умовах українського кіновиробництва, особливо під час воєнного стану, бюджетування незалежного короткого метру вимагає від продюсера не лише організаційних навичок, а й здатності адаптуватися до нестабільного ринку, обмежених ресурсів та постійних виробничих ризиків. У таких умовах продюсер виступає не лише менеджером виробництва, а й стратегом, який формує систему альтернативного фінансування, міжнародних партнерств та фестивального просування проєкту.

Особливістю сучасного короткометражного кіно є те, що більшість авторських проєктів функціонують не у комерційній, а у фестивально-грантовій моделі виробництва. За даними European Audiovisual Observatory, короткометражний фільм у європейській кіноіндустрії розглядається передусім як форма культурного та фестивального продукту, орієнтованого на

професійний розвиток режисера та міжнародну циркуляцію проєкту [1]. Саме тому фінансова модель фільму «Юність» (див. Додаток А) формується з урахуванням сучасної європейської практики незалежного кіновиробництва, де ключову роль відіграють грантові програми, міжнародні лабораторії, партнерства та ко-продукція.

Основними статтями витрат у проєкті є технічне забезпечення знімального процесу, оренда операторського обладнання, звукозапис, транспортні витрати, організація нічних змін, художньо-постановочна частина, костюми, харчування команди та постпродакшн, як окрема одна з найважливіших статей витрат адже ключова сцена у фільмі має бути здійснена повністю з залученням VFX та AI технологій з залученням кваліфікованих спеціалістів .

Водночас специфіка проєкту вимагає додаткових виробничих рішень. Значна частина фільму відбувається в автомобілі та в нічному міському просторі Києва, що створює окремі технічні й логістичні виклики. Нічні натурні зйомки в умовах воєнного стану передбачають необхідність врахування комендантської години, безпекових обмежень, повітряних тривог та можливих змін виробничого графіка. У зв'язку з цим при плануванні бюджету особлива увага приділяється формуванню резервного фонду та запасу часу для можливих змін виробничого процесу.

У сучасному українському короткометражному кіно продюсерська модель дедалі частіше базується на комбінованому фінансуванні. За відсутності стабільного ринку монетизації короткого метру продюсери змушені поєднувати декілька джерел підтримки: державні гранти, міжнародні фонди, фестивальні індустрійні програми, приватні партнерства та спонсорську підтримку [2]. Така модель дозволяє не лише забезпечити реалізацію фільму, але й інтегрувати проєкт у міжнародний професійний контекст ще на етапі розробки.

Таким чином, фінансова модель фільму «Юність» базується на принципах гнучкого незалежного виробництва, міжнародної інтеграції та багатокомпонентного фінансування. Поєднання грантових програм, фестивальних платформ, партнерських моделей та потенційної ко-продукції дозволяє сформувати реалістичну стратегію реалізації авторського короткометражного фільму в сучасних умовах української кіноіндустрії.

РОЗДІЛ 4. Маркетинг, дистрибуція та перспективи реалізації

4.1. Фестивальне позиціонування, маркетинг та міжнародне просування проєкту «Юність»

Для сучасного авторського короткометражного кіно фестивальна дистрибуція є основною моделлю професійного існування та міжнародного просування. В умовах обмеженого внутрішнього ринку короткого метру саме міжнародні фестивалі, індустрийні платформи, грантові програми та ко-продукційні зв'язки створюють можливості для реалізації незалежних авторських проєктів, їхнього фінансування та подальшої дистрибуції. У сучасній індустрії короткого метру фестивальний шлях фільму фактично починається ще на стадії девелопменту, коли проєкт бере участь у пітчінгах, сценарних лабораторіях та професійних воркшопах.

Проєкт «Юність» орієнтований на міжнародний фестивальний контекст сучасного європейського авторського кіно. Потенціал міжнародного просування фільму базується на поєднанні локального українського контексту з універсальними емоційними темами — дорослішання, страху втрати, невизначеності майбутнього та спроби зберегти близькість у кризових умовах. Камерна структура фільму, мінімалістична драматургія, атмосфера нічного міста та психологічна напруга відповідають тенденціям сучасного фестивального короткометражного кіно, орієнтованого на інтимні історії та суб'єктивний досвід персонажа.

Вибір фестивальної стратегії проєкту базується на орієнтації на фестивалі, які працюють із візуально виразним авторським коротким метром та підтримують нові режисерські голоси. Зокрема, Clermont-Ferrand International Short Film Festival є одним із ключових світових майданчиків короткометражного кіно та важливим центром міжнародної

дистрибуції короткого метру. Berlinale Shorts орієнтується на авторське кіно з виразною соціальною та політичною чутливістю, тоді як Sarajevo Film Festival традиційно підтримує кінематограф Східної Європи та молодих авторів. Для проєкту «Юність» також важливими є фестивалі Північної Європи, зокрема Uppsala Short Film Festival, програмна політика якого близька до естетики камерного психологічного та атмосферного авторського кіно.

Особливістю сучасної фестивальної моделі є те, що міжнародне просування фільму сьогодні починається ще до завершення виробництва. Саме тому важливим напрямком розвитку проєкту є участь у професійних пітчінгах та індустрійних програмах. На момент написання дипломної роботи проєкт подано на пітчінг короткометражних ігрових фільмів у межах кінофестивалю Mykolaichuk OPEN, який проводиться спільно з міжнародною продакшн-компанією AMO Pictures. Участь у подібних індустрійних секціях є важливою не лише для потенційного залучення фінансування, але й для формування професійних контактів та інтеграції проєкту в сучасне українське фестивальне середовище.

Також проєкт подано на міжнародну програму Ukrainian–Swedish Short Film Exchange for Emerging Voices, організовану Kyiv International Short Film Festival спільно з Uppsala Short Film Festival. Програма передбачає менторську підтримку, консультації з представниками шведської кіноіндустрії та міжнародний шоукейс проєктів у Швеції. Участь у цій програмі є важливою для розвитку «Юності» як проєкту, орієнтованого на європейський фестивальний ринок, а також створює можливість формування міжнародних професійних і дистрибуційних контактів.

Важливим напрямком міжнародного розвитку проєкту є співпраця зі скандинавськими індустрійними платформами та потенційна ко-продукція з країнами Північної Європи. Такий вектор є органічним для

проєкту «Юність» як з тематичної, так і з естетичної точки зору, оскільки сучасне скандинавське фестивальне середовище активно працює з камерними авторськими історіями, побудованими на атмосфері, психологічній напрузі та мінімалістичній драматургії.

Додатковим фактором є вже наявний особистий досвід українсько-шведської культурної взаємодії та дистрибуції, який дозволив переконатися у зацікавленості скандинавської аудиторії сучасними українськими історіями, особливо тими, що осмислюють досвід життя під час війни через особисту та емоційну перспективу. Окремий потенціал для подальшого розвитку проєкту створюють професійні контакти з норвезькою кіноспільнотою. На даному етапі існує попередня комунікація з норвезькою продюсеркою Liva Vibran, знайомство з якою відбулося під час міжнародної освітньої програми у Польщі. Подібні професійні контакти є важливими для незалежного короткометражного кіно, оскільки саме налагодження професійних зв'язків сьогодні часто стає основою майбутніх ко-продукційних партнерств та фестивальної циркуляції проєктів.

У контексті сучасного авторського кіно маркетинг короткометражного фільму значною мірою базується на формуванні впізнаваної фестивальної айдентики проєкту. Для фестивального середовища важливими є не лише тема фільму, а й цілісність його візуальної комунікації, атмосфера, стилістика та спосіб позиціонування. У випадку «Юності» ключовими елементами комунікації є нічний Київ як емоційний простір, поколіннєва тема, інтимність історії та поєднання реалістичного середовища з поетичною візуальною мовою.

Потенційною аудиторією проєкту є насамперед фестивальна спільнота авторського та arthouse-кіно, програмери міжнародних фестивалів, а також молоде покоління глядачів, для яких теми емоційної нестабільності, втрати визначеності майбутнього та пошуку близькості є

особисто впізнаваними. У зв'язку з цим маркетингова стратегія фільму орієнтується не на масову комерційну аудиторію, а на фестивальний та культурний сегмент сучасного європейського авторського кіно.

Важливу роль у просуванні проєкту відіграє також PR-комунікація та формування візуальної айдентики фільму. Просування передбачає створення фестивального прес-киту, авторських постерів, teaser-матеріалів, mood-video та присутність проєкту у соціальних мережах. Особливий акцент планується на атмосферній візуальній комунікації, побудованій на образах нічного міста, стилі персонажів та відчутті покоління, що формується в умовах війни та невизначеності.

Окремим напрямком маркетингової стратегії є співпраця з українськими fashion-брендами та локальними культурними ініціативами. Використання елементів fashion-комунікації дозволяє не лише частково вирішувати виробничі потреби проєкту, але й формувати сучасний український культурний контекст фільму через візуальну репрезентацію локальних брендів, стилю та молодіжної естетики. У межах співпраці планується створення додаткового візуального контенту, який поєднуватиме естетику брендів із художньою мовою проєкту.

У контексті сучасної української кіноіндустрії міжнародне фестивальне просування виконує також функцію культурної дипломатії. Через авторське короткометражне кіно міжнародна аудиторія отримує можливість сприймати український досвід не лише через документальне відображення війни, а й через особисті людські історії, емоційні стани та повсякденне життя. У цьому контексті проєкт «Юність» прагне репрезентувати сучасний український досвід через інтимну історію про кохання, страх втрати та неможливість відчувати стабільність майбутнього.

Таким чином, фестивальна, маркетингова та міжнародна стратегія проєкту «Юність» базується на поєднанні авторського формату, актуальної соціальної тематики, міжнародних індустрійних програм,

візуальної айдентики та розвитку професійних контактів у європейському short film середовищі. Це створює передумови для інтеграції проєкту у міжнародний фестивальний простір та подальшого розвитку його дистрибуційного потенціалу.

4.2. Дистрибуція короткометражного фільму в умовах сучасного українського ринку

Сучасний український ринок короткометражного кіно суттєво відрізняється від моделі дистрибуції повнометражних комерційних фільмів. Короткометражне кіно в Україні практично не має стабільного кінотеатрального прокату, тому основними формами його існування залишаються міжнародні фестивалі, культурні події, онлайн-платформи та спеціалізовані ресурси авторського кіно. У зв'язку з цим дистрибуція авторського короткометражного фільму сьогодні дедалі більше базується на поєднанні фестивального просування, онлайн-дистрибуції та культурних показів.

Для українського короткого метру особливого значення набули онлайн-платформи авторського кіно. Після завершення фестивального циклу саме онлайн-дистрибуції дозволяє підтримувати міжнародну видимість проєкту та розширювати його аудиторію поза межами фестивального середовища. Сучасний короткометражний фільм фактично продовжує своє існування через онлайн-медіа та VOD-сервіси, що спеціалізуються на авторському кіно.

У контексті проєкту «Юність» одним із потенційних напрямків подальшої дистрибуції є українська онлайн-платформа Takflix, яка сьогодні відіграє важливу роль у популяризації сучасного українського кіно та створенні легального цифрового простору для національного аудіовізуального контенту. Водночас міжнародна онлайн-присутність короткометражного фільму сьогодні часто формується через такі

платформи: Vimeo Staff Picks, Festival Scope, Short of the Week, Vimeo Staff Picks, NOWNESS, Festival Scope, MUBI та ARTE, та інші професійні платформи авторського короткометражного кіно, що забезпечують доступ до міжнародної фестивальної аудиторії та індустрічної спільноти [16; 17; 18; 19; 20].

Особливістю сучасної онлайн-дистрибуції короткометражного кіно є те, що платформи дедалі частіше виконують не лише функцію перегляду контенту, а й стають інструментом фестивального та професійного позиціонування фільму. Потрапляння на спеціалізовані онлайн-платформи авторського короткометражного кіно сьогодні фактично є частиною міжнародної фестивальної системи та впливає на подальшу видимість проєкту в професійному середовищі.

Окремим напрямком дистрибуції авторського короткометражного кіно залишаються кіноклубні покази, культурні події, тематичні фестивальні ретроспективи та освітні програми. Для українського авторського кіно така форма є особливо важливою, оскільки дозволяє формувати навколо фільму культурну дискусію та підтримувати його присутність у публічному просторі навіть після завершення активного фестивального циклу.

В умовах війни міжнародна дистрибуція українського кіно також набуває значення культурної репрезентації. Через фестивалі, онлайн-платформи та культурні покази сучасне українське авторське кіно інтегрується у міжнародний культурний контекст і формує нове уявлення про український досвід поза межами виключно воєнної тематики. Саме тому для проєкту «Юність» важливим є не лише фестивальний успіх, а й подальше існування фільму в міжнародному цифровому та культурному середовищі.

Таким чином, сучасна модель дистрибуції короткометражного фільму в Україні базується на поєднанні фестивального просування, онлайн-дистрибуції та культурної циркуляції. Для авторського короткого метру саме така багаторівнева система дозволяє підтримувати довготривалу присутність проєкту, розширювати міжнародну аудиторію та забезпечувати подальший розвиток фільму після завершення його фестивального шляху.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломної роботи було теоретично обґрунтовано та практично розроблено концепцію авторського короткометражного фільму «Юність», а також сформовано цілісну продюсерську модель його реалізації в умовах сучасного українського кіновиробництва.

У ході дослідження встановлено, що короткометражне авторське кіно в умовах воєнного стану стало одним із найбільш мобільних та актуальних форматів художнього висловлювання, здатних оперативно реагувати на суспільні зміни та фіксувати емоційний досвід сучасності. Визначено, що в сучасному українському контексті особливого значення набувають камерні історії, які досліджують не лише подієвий вимір війни, а її вплив на особисті стосунки, відчуття часу, безпеки та майбутнього.

У роботі було проаналізовано актуальність поетичної драми як форми художнього осмислення сучасного українського досвіду. Встановлено, що використання мінімалістичної драматургії, атмосфери міського простору та суб'єктивного емоційного сприйняття персонажів дозволяє створювати універсальні історії, зрозумілі як українській, так і міжнародній аудиторії. Поетична форма у проєкті «Юність» виступає не лише естетичним рішенням, але й інструментом концентрації емоційного змісту в умовах короткометражного формату.

Також у дослідженні було розглянуто особливості сучасної моделі продюсування авторського короткометражного кіно в Україні під час воєнного стану. Визначено, що сьогодні продюсер виконує комплексну функцію, поєднуючи організацію виробництва, фінансове планування, фестивальну стратегію, міжнародну комунікацію та управління ризиками. У зв'язку з трансформацією української кіноіндустрії особливого значення набувають

міжнародні індустрійні програми, грантові механізми підтримки та ко-продукційні моделі виробництва.

У практичній частині роботи було сформовано концепцію проєкту «Юність», визначено його соціокультурну цінність та розроблено основні продюсерські рішення щодо організації виробництва. Обґрунтовано вибір камерної структури фільму як моделі, що поєднує художню виразність із виробничою доцільністю в умовах обмеженого бюджету та підвищених безпекових ризиків. Окрему увагу приділено формуванню творчої команди, кастинговій стратегії, візуально-естетичному рішення та роботі з міським простором Києва як важливим елементом драматургії фільму.

У роботі також було проаналізовано особливості фестивального просування та дистрибуції короткометражного кіно в сучасних умовах. Встановлено, що міжнародні фестивалі, сценарні лабораторії, пітчінги та онлайн-платформи сьогодні є ключовими інструментами існування авторського короткометражного фільму. У зв'язку з цим для проєкту «Юність» було сформовано фестивальну та дистрибуційну стратегію, орієнтовану на міжнародний короткометражний ринок та інтеграцію проєкту у європейський культурний простір.

Практичним результатом дипломної роботи стало створення повного пакета продюсерської документації, придатного для подання на фестивальні пітчінги, грантові програми та міжнародні індустрійні платформи. Таким чином, проєкт має не лише теоретичне, але й практичне значення як реальний кейс організації незалежного авторського короткометражного виробництва в умовах сучасної української кіноіндустрії.

Отже, поставлені у дипломній роботі мета та завдання були виконані. Результати дослідження підтверджують, що авторське короткометражне кіно сьогодні є важливим інструментом культурної рефлексії, міжнародної комунікації та репрезентації сучасного українського досвіду. Проєкт «Юність» демонструє можливість поєднання локального соціального контексту з

універсальною емоційною історією та потенціал інтеграції сучасного українського авторського кіно у міжнародний фестивальний простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. European Audiovisual Observatory. URL: <https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home> (дата звернення: 25.05.2026).
2. Український культурний фонд. URL: <https://ucf.in.ua> (дата звернення: 25.05.2026).
3. European Short Pitch. URL: <https://europeanshortpitch.org> (дата звернення: 25.05.2026).
4. Ukrainian–Swedish Short Film Exchange for Emerging Voices // Kyiv International Short Film Festival. URL: <https://www.kisff.org/ua-se-exchange> (дата звернення: 25.05.2026).
5. Eurimages. URL: <https://www.coe.int/en/web/eurimages> (дата звернення: 25.05.2026).
6. Sarajevo Talents. URL: <https://www.sff.ba/en/sarajevo-talents> (дата звернення: 25.05.2026).
7. Clermont-Ferrand Short Film Market. URL: <https://www.shortfilmwire.com/en/market> (дата звернення: 25.05.2026).
8. Virilio P. War and Cinema: The Logistics of Perception. URL: <https://archive.org/details/warcinemalogisti0000viri/page/n7/mode/2up> (дата звернення: 25.05.2026).
9. Kyiv International Short Film Festival. URL: <https://www.kisff.org> (дата звернення: 25.05.2026).
10. Uppsala Short Film Festival. URL: <https://shortfilmfestival.com/en/> (дата звернення: 25.05.2026).
11. Український інститут. URL: <https://ui.org.ua> (дата звернення: 25.05.2026).
12. Поетичне кіно: заборонена школа : [зб. ст. і матеріалів] / [упоряд. Л. Брюховецька]. Київ: АртЕк: Кіно-Театр, 2001. 463 с. URL:

http://search.nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0008657 (дата звернення: 25.05.2026).

13. No Film School. URL: <https://nofilmschool.com> (дата звернення: 25.05.2026).

14. U.S. Agency for Global Media. URL: <https://www.usagm.gov> (дата звернення: 25.05.2026).

15. Sundance Institute. URL: <https://www.sundance.org> (дата звернення: 25.05.2026).

16. Vimeo Staff Picks. URL: <https://vimeo.com/channels/staffpicks> (дата звернення: 25.05.2026).

17. NOWNESS. URL: <https://www.nowness.com> (дата звернення: 25.05.2026).

18. Festival Scope. URL: <https://www.festivalscope.com> (дата звернення: 25.05.2026).

19. MUBI. URL: <https://mubi.com> (дата звернення: 25.05.2026).

20. ARTE. URL: <https://www.arte.tv> (дата звернення: 25.05.2026).

21. Погребняк Г. П. Майстерність продюсера аудіовізуальної сфери: навчальний посібник. Київ: НАКККіМ, 2020. 232 с.

22. Державне агентство України з питань кіно: [звіти та матеріали щодо організації кіновиробництва]. URL: <https://usfa.gov.ua> (дата звернення: 25.05.2026).

23. British Film Institute (BFI) – Film Production Guides. URL: <https://www.bfi.org.uk/industry-data-insights> (дата звернення: 25.05.2026).

24. StudioBinder – Film Production Process Explained. URL: <https://www.studiobinder.com/blog/film-production-process/> (дата звернення: 25.05.2026).

25. MasterClass – What Does a Film Producer Do? URL:
<https://www.masterclass.com/articles/what-does-a-film-producer-do> (дата
звернення: 25.05.2026).