

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТИГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Кафедра режисури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до творчого проєкту
театралізованого концерту з нагоди
Міжнародного жіночого дня
«Відтінки жіночої душі»
на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

Виконала (в):

Здобувачки першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Анастасія БОНДАРЕНКО

Керівник творчого проєкту:

викладачка кафедри режисури
ХДАК, Кристина НАСТАЧЕНКО

Рецензент:

директорка Муніципального центру
культури та аматорського мистецтва
Анастасія ШИНКАРЕНКО

Допущено до захисту
Зав. Кафедри _____ / Ольга ЛАЧКО/
18 червня 2025 р.

Харків 2025

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ РОЗРОБЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОГО ПОСТАНОВЧОГО ПЛАНУ ДО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕРТУ «ВІДТІНКИ ЖІНОЧОЇ ДУШІ».....	5
1.1 Аналіз фахової літератури з обраної теми.....	5
1.2. Особливості проведення театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі».....	7
РОЗДІЛ 2 РЕЖИСЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ СЦЕНАРІЮ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕРТУ « ВІДТІНКИ ЖІНОЧОЇ ДУШІ».....	9
2.1 Аналіз сценарію тематичного концерту «Відтінки жіночої душі».....	9
2.2 Режисерський задум	13
2.3 Втілення режисерського задуму.....	30
ВИСНОВКИ.....	69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	71
ДОДАТКИ	73

ВСТУП

У сучасному мистецькому просторі театралізовані концерти є важливим засобом художнього осмислення соціально значущих тем, зокрема тих, що стосуються ролі жінки у суспільстві, її внутрішнього світу, сили, емоційності, самореалізації. Актуалізація теми жіночності, її переосмислення у культурному контексті є одним із ключових напрямів сучасного сценічного мистецтва, що прагне відобразити багатогранність жіночої натури, подолати стереотипні уявлення та підкреслити цінність кожної особистості.

Актуальність теми обумовлена потребою у створенні сценічних проєктів, які розкривають глибину жіночої душі, її відтінки та прояви через призму мистецтва. Театралізований концерт «Відтінки жіночої душі», присвячений Міжнародному жіночому дню, спрямовано на утвердження ідеї самоприйняття, емоційної відкритості, сили та краси жінки. Засобами синтетичного мистецтва — музики, хореографії, слова та візуального ряду — проєкт передає широкий спектр жіночих емоцій, переживань, прагнень і мрій. Така форма сценічного висловлювання дозволяє не лише художньо осмислити тему, а й вплинути на глядача, формуючи нове бачення ролі жінки у сучасному світі.

Таким чином, кваліфікаційну роботу робить виразною та унікальною художня цілісність, логіка розвитку дії, поєднання естетичності та змістовності, емоційного впливу та глядацького сприйняття. Водночас більшість досліджень мають узагальнений характер, що потребує адаптації до конкретної практичної реалізації — такої, як створення режисерського проєкту театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі».

Мета кваліфікаційної роботи полягає у створенні театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» як режисерського проєкту, що поєднує художню концепцію, драматургічну структуру та засоби сценічної виразності з метою глибокого емоційного впливу на глядача.

Для реалізації поставленої мети визначено такі **завдання**:

- проаналізувати особливості режисури театралізованих концертів як виду сценічного мистецтва;
- обґрунтувати концепцію театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі»;
- розробити сценарний план та структуру концертної програми;
- визначити засоби художнього вираження відповідно до ідеї заходу;
- охарактеризувати процес організації та постановки театралізованого концерту на практиці;
- оцінити естетичний і соціальний вплив створеного проєкту на цільову аудиторію.

Об'єкт дослідження — театралізовані концерти як форма сучасного сценічного мистецтва.

Предмет дослідження — режисерський проєкт театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі», його структура, ідея, засоби художнього втілення.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання розробленого сценарного плану та режисерських прийомів для організації культурно-мистецьких заходів у закладах культури та освіти. Матеріали дослідження можуть бути корисними для студентів мистецьких спеціальностей, режисерів, викладачів, організаторів святкових програм, які працюють над темами жіночності, внутрішньої сили та самопізнання через мистецтво.

РОЗДІЛ 1

1.1. Аналіз наукових і навчально-методичних джерел з питань режисури театралізованих концертів

Театралізовані концерти як форма синтетичного видовища поєднують елементи музичного, драматичного, танцювального мистецтва та сценічної дії. У сучасному культурному просторі вони слугують не лише засобом художнього вираження, а й інструментом соціального діалогу, зокрема щодо актуальних тем суспільного буття — таких, як осмислення жіночої ролі в умовах змін і криз.

Зокрема, **Бабенко В. А.** у праці *«Режисура театралізованих видовищ»* систематизує основи режисерської діяльності, наголошуючи на принципах побудови драматургії свята, структурній цілісності дії та важливості образного мислення як інструменту візуальної драматургії.[4] Він звертає увагу на те, що сучасний режисер має оперувати засобами не лише театру, а й кінематографу, хореографії, медіа і звуку.

Бабенюк О. В. у методичному посібнику *«Основи сценарної творчості»* розглядає структуру сценарного матеріалу для масових культурно-дозвіллевих подій. Особливу увагу автор приділяє поняттю «художньої домінанти» сценарію, як центральному смислому ядру, навколо якого вибудовується вся композиція дійства.[7]

У праці *«Концерт як форма масового мистецтва: сучасні тенденції»* **Бойко О. М.** аналізує природу концертного жанру як поліструктурного явища, яке поєднує музичну, словесну, пластичну та візуальну драматургію. Дослідник акцентує увагу на ролі режисера у формуванні емоційної динаміки та образної єдності концерту.[5]

Праця **Данилової В. В.** *«Основи режисури культурно-дозвіллевої діяльності»* висвітлює практичні аспекти організації театралізованих подій: роботу з акторами-аматорами, поетапну побудову репетиційного процесу, важливість драматургічної логіки та композиційного ритму в структурі заходу.[3]

Особливу цінність становить праця **А. Житницького** «*Драматургія масових театралізованих заходів*», у якій проаналізовано різні типи конфліктів у сценарних рішеннях, підкреслено важливість трансляції глибинних соціальних ідей через символіку, узагальнені образи, культурну метафору.[4] Ці принципи знайшли своє втілення у концепції театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі».

Мисик В. І. у дослідженні «*Режисура як синтетичне мистецтво*» акцентує на ролі режисера як координатора різних художніх складових: музики, світла, сцени, тіла виконавця. Він підкреслює значення темпо-ритму та художньої доцільності в організації видовищного процесу.[2]

Крім того, сучасна гендерна проблематика, репрезентація жіночого досвіду та трансформації у художньому просторі стали предметом вивчення таких дослідниць, як **Тамара Марценюк** та **Олена Стрельник**. Їхні роботи розкривають соціальні аспекти жіночої видимості в публічному просторі, що є релевантним для тематики даного театралізованого концерту.

Таким чином, аналіз наукової і навчально-методичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що режисура театралізованих концертів у сучасному вимірі — це не просто мистецтво створення видовища, а повноцінний інструмент осмислення соціальної реальності через естетичні форми. Концерт «Відтінки жіночої душі» поєднує в собі ключові методологічні підходи сучасної режисури — емоційність, образність, смислову глибину та актуальність.

1.2. Основні особливості проведення театралізованого концерту

«Відтінки жіночої душі»

Театралізований концерт «Відтінки жіночої душі» став унікальним прикладом режисерського осмислення жіночої природи через образну мову сцени, сценічну метафору та жанровий синтез. Його головною ідеєю було художнє втілення багатогранного внутрішнього світу жінки – як емоційного, так і чуттєвого, з тонкою драматургією і філософським підтекстом. В основі режисерського задуму — переосмислення знаного анімаційного твору (*мультфільм «Головоломка»*) через призму живого сценічного мистецтва. У роботі зроблено спробу показати складність жіночої душі не через побутові або соціальні ролі, а через пласт емоцій, спогадів, внутрішніх конфліктів і надій, якими сповнене життя кожної жінки.

Оригінальність постановки полягала в тому, що глядач мав змогу побачити «внутрішній світ» жінки очима її чоловіка, який потрапляє до її свідомості і намагається зрозуміти її не логікою, а відчуттями. Такий прийом дозволив поєднати емоційну насиченість номерів з динамічним розвитком сюжету. Основним проводирем крізь події стала емоція Радості — персонаж, що скеровував головного героя Жору у мандрівці спогадами його дружини.

Кожен сценічний номер — музичний, вокальний чи хореографічний — був ретельно інтегрований у сюжетну канву. Емоційне наповнення кожного виступу передавало той чи інший стан героїні, створюючи цілісну палітру жіночого досвіду — від дитячої радості до гіркоти втрат і ніжності материнства.

Сценографічне рішення концерту заслуговує на окрему увагу. Центральними візуальними елементами стали великі конструкції-шестерні, що символізували механізми свідомості, та об'ємні кулі — матеріалізація спогадів. Кольорове освітлення та димова машина слугували виразними засобами психологічної атмосфери кожної сцени. Костюми персонажів емоцій були витримані у стилістиці,

що поєднувала впізнавані асоціації з кольорами та людською буденністю. Така гіперболізація дала змогу глядачеві упізнати себе у кожній з емоцій.

Музичне оформлення включало як саундтреки до мультфільму «Головоломка», що формували атмосферу внутрішнього світу, так і авторську підбірку для номерів, не пов'язаних безпосередньо з анімаційним джерелом. Таке поєднання забезпечило динамічну й різнопланову емоційну тканину дійства.

Захід проходив на базі КЗ «ХФВКМ» у сценічно обладнаному просторі з технічними можливостями для реалізації світлових, звукових і мультимедійних ефектів. Не зважаючи на обмежені умови та складну соціальну ситуацію в країні, команда впоралась із усіма організаційними викликами, створивши захід, що залишив помітний емоційний слід у свідомості глядачів.

Отже, театралізований концерт «Відтінки жіночої душі» є прикладом цілісного режисерського проекту, що поєднує концептуальну ідею, емоційну глибину, сценічну витонченість і чітку структурну побудову. Його реалізація стала не лише культурною подією, а й актом осмислення жіночого буття як джерела сили, суперечливості, краси й внутрішньої цілісності.

РОЗДІЛ 2

РЕЖИСЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ СЦЕНАРІЮ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕРТУ «ВІДТІНКИ ЖІНОЧОЇ ДУШІ»

2.1. Аналіз сценарію театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі»

Сценарій театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» побудований як художня подорож у внутрішній світ сучасної жінки. Він поєднує сценічну метафору, драматургічний конфлікт і емоційне занурення через форму концертного дійства. Постановка звертається до глибоких тем самоприйняття, емоційної складності та необхідності бачити жінку не через соціальні кліше, а як багатогранну, глибоку особистість. За основу взято образну модель з анімаційного фільму «Головоломка», що була трансформована у самостійний сценарний концепт. (ДОДАТОК А)

Проблема: знецінення жіночої чуттєвості та глибини в патріархальному суспільстві; неможливість жінки бути собою без осуду чи нерозуміння.

Тема: пізнання жіночої душі як простору емоцій, спогадів, мрій і досвіду; пошук гармонії між внутрішнім світом жінки та її зовнішніми ролями.

Ідея: показати жіночу душу як простір емоцій, пам'яті та чуттєвості, який не потребує раціонального аналізу, а лише глибокого прийняття та співпереживання.

Конфлікт: зіткнення емоційного світу жінки з раціональним підходом оточення, в образі її чоловіка, яке прагне спростити, знецінити або стандартизувати її глибину, мінливість і чуттєвість.

Етапи послідовного і логічного розвитку теми (епізоди, їх теми)

1. «Багатогранність жіночої душі»

Тема епізоду: філософське осмислення жіночої природи як гармонії емоцій, мистецтва, мрій та суперечностей.

2. Думки вголос.

Тема епізоду: конфлікт нерозуміння в парі; Жора не здатен зчитати емоційний стан дружини, що призводить до сварки.

3. Занурення у свідомість

Тема епізоду: знайомство з її емоціями — Радістю, Сумом, Гнівом, Огидою та Страхом — як голосами її внутрішнього життя.

4. Подорож спогадами

Тема епізоду: через концертні номери відтворюються ключові моменти життя головної героїні. Кожен виступ — це «емоційна кулька» пам'яті, яка розкриває жіночу природу під призмою різних обставин.

5. В моменті щирості

Тема епізоду: емоційна щирість і вразливість, в розумінні тонкостей жіночої душі.

6. Повернення до свідомості

Тема епізоду: усвідомлення головним героєм цінності тонких емоцій, жіночого внутрішнього світу, який не можна «пояснити», а лише — прийняти.

Сценарно-режисерський хід: побудова подорожі свідомістю жінки, де кожен емоційний епізод і номер відображає окремий відтінок її внутрішнього світу.

Архітектоніка

Елементи композиційної побудови сценарію	Подієвий ряд
Експозиція	Відеопроєкція. Історія формування жінки, як особистості, в світі де існує багато суперечностей, а особливо незрозуміння зі сторони чоловіків. Вихід головних героїв. Сварка. Чоловік говорить про бажання потрапити у голову Лізи.
Зав'язка	Занурення в світ глибинних почуттів головної героїні, в якому опиняється чоловік. Знайомство з емоціями - персонажами внутрішнього світу Лізи.
Розвиток дії	<p>Подорож найважливішими спогадами та пережити емоціями жінки. Вокальний номер Софії Григорович, що занурює у світ тендітності та ніжності.</p> <p>Ескурсія до залу енергії та драйву, в яку переносить номер Ніколетти Остапенко “Барабан”. Головні герої відправляються у відділ сумних думок. Номер викладача кафедри пісенного мистецтва Олени Василівської.</p> <p>Демонстрація відділу традицій. Номер в виконанні заслуженої артистки України- Олени Шишкіної.</p> <p>Подорож до мрійливого відділу, в супроводі з номером Ансамблю бандуристок “Диво струни”.</p>

Кульмінація	Головний герой потрапляє до відділу важливих спогадів, де з'являється Ліза, обговорюючи зі своєю кішкою найважливіші моменти життя. Зізнання Жори своє провини, що тсупроводжується номером від ансамблю народного танцю “Закаблуки” та Фолькльористичного гурту “Слобожаночка”
Розв’язка	Жора наголошує на важливості відчувати та цінувати жіночий світ.

2.2. Режисерський задум театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі»

Роздивимось **головні аспекти концепції режисерського задуму** театралізованого концерту “Відтінки жіночої душі”:

1. Побудова подорожі внутрішнім світом жінки через призму чоловічого сприйняття, яка виводить глядача за межі побутових конфліктів у глибину емоційного досвіду.

2. Інтеграція персонажів-емоцій як активних учасників дії, які не лише розкривають стан героїні, а й формують сценічну динаміку, драматургічні акценти та ритмічну композицію концерту.

3. Поєднання концертних номерів різних жанрів із драматичною лінією, що створює єдину художню тканину заходу, де музика, пластика, відеопроєкція та акторська гра працюють на спільну ідею — пізнати і прийняти жіночу душу як простір тонких емоцій і глибоких переживань.

Спрямованість: соціально-психологічна, естетична

Надзавдання: переосмислити традиційне уявлення про жінку в суспільстві; наголосити на цінності її емоційного світу та права бути почутою й прийнятою в усій своїй багатогранності. Концерт має на меті не лише естетичне враження, а й емоційне пізнання – через мистецькі засоби достукатися до глядача, аби він поглянув на жінку не як на стереотип, а як на унікальну особистість.

Наскрізна дія: внутрішня подорож головного героя (чоловіка) свідомістю своєї дружини, де за допомогою емоцій-образів, концертних номерів та сценічної дії він поступово відкриває для себе справжню глибину її душі, навчаючись прийняттю, співпереживанню та любові.

Художній образ: лабіринт спогадів, емоцій і мрій жінки.

Жанр постановки: театралізований концерт.

Атмосфера: глибоко емоційна, пластична, змінюється залежно від епізодів — від іронічної побутовості до поетичної ліричності, від динамічних сцен радості до щемливої тиші спогадів.

Темпоритм: хвилеподібний.

Він підлаштовується під емоційну наповненість кожного епізоду: від жвавих, ритмічних сцен Радості до уповільнених, чуттєвих сцен Суму чи ніжного спогаду. Така зміна ритму дозволяє підтримувати емоційний діалог із глядачем, змушуючи його реагувати серцем.

Місценування

Умовні позначки:

- Ліза(дружина)

- Жора(чоловік)

- виконавці номерів

- Огида

- Радість

- Сум

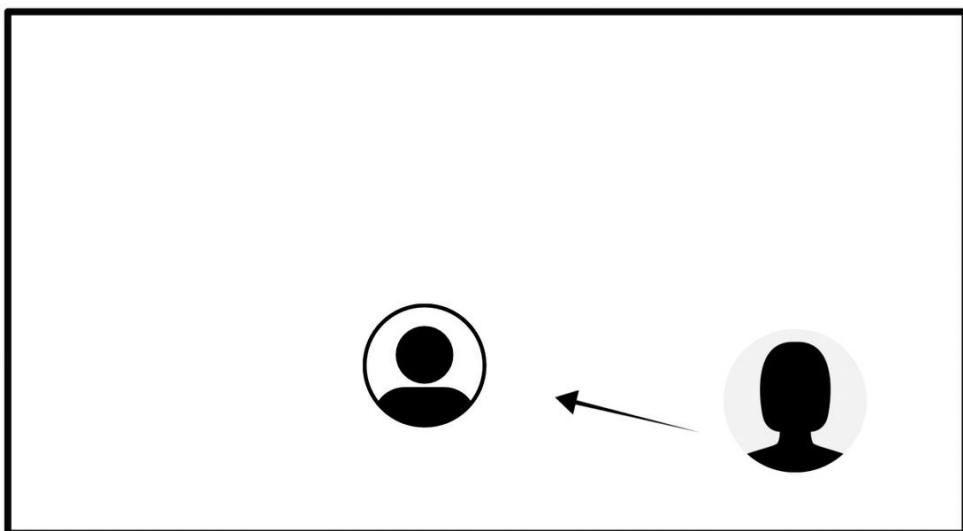
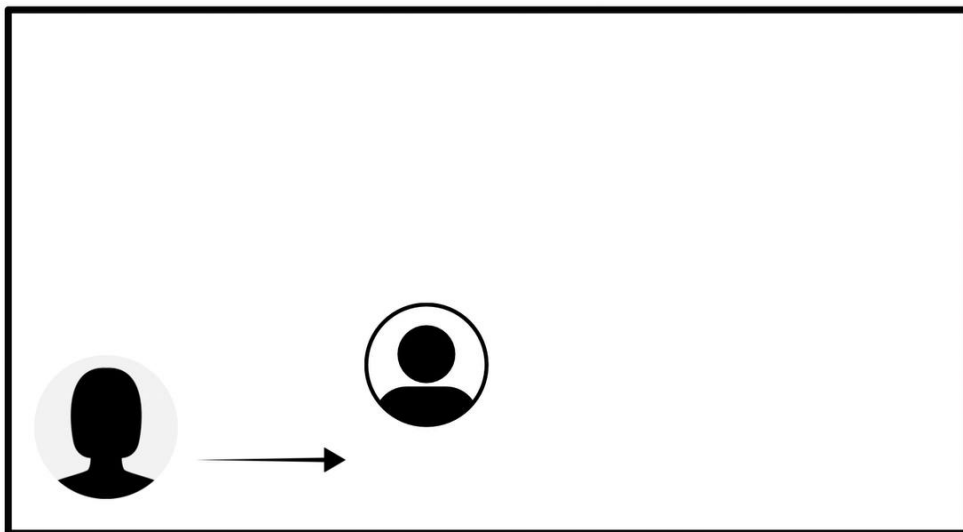

- Гнів

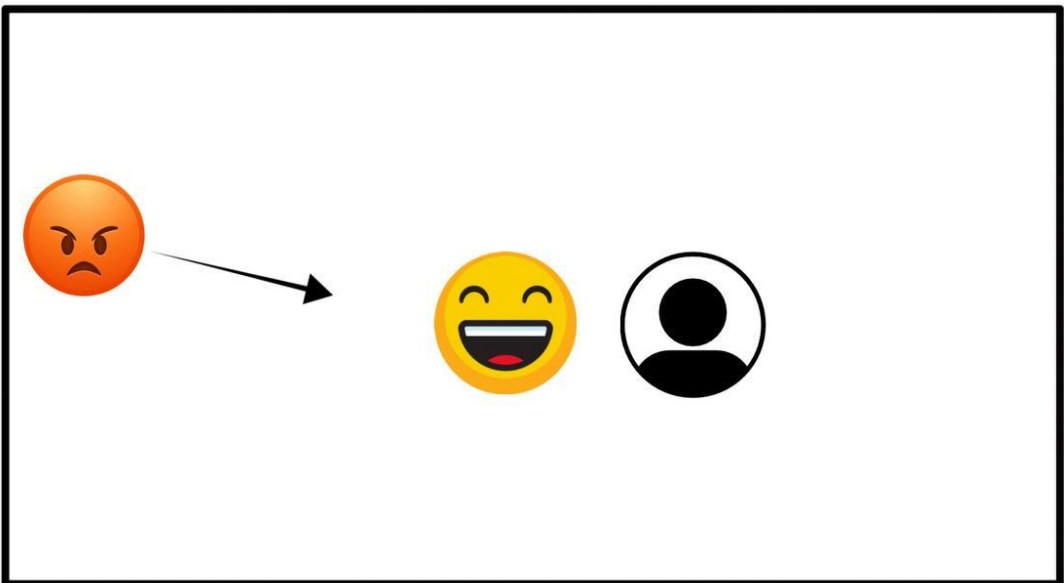
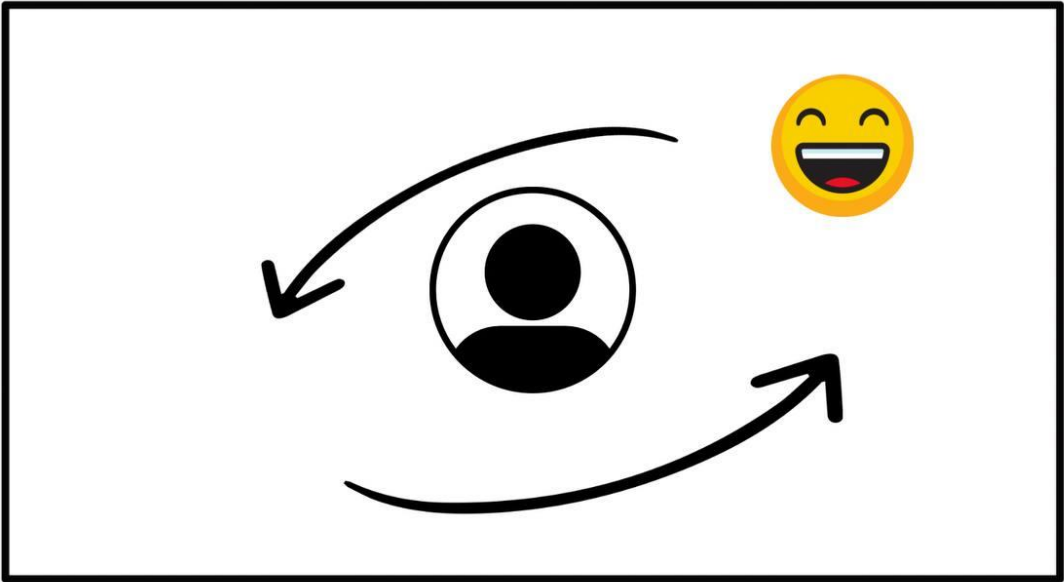
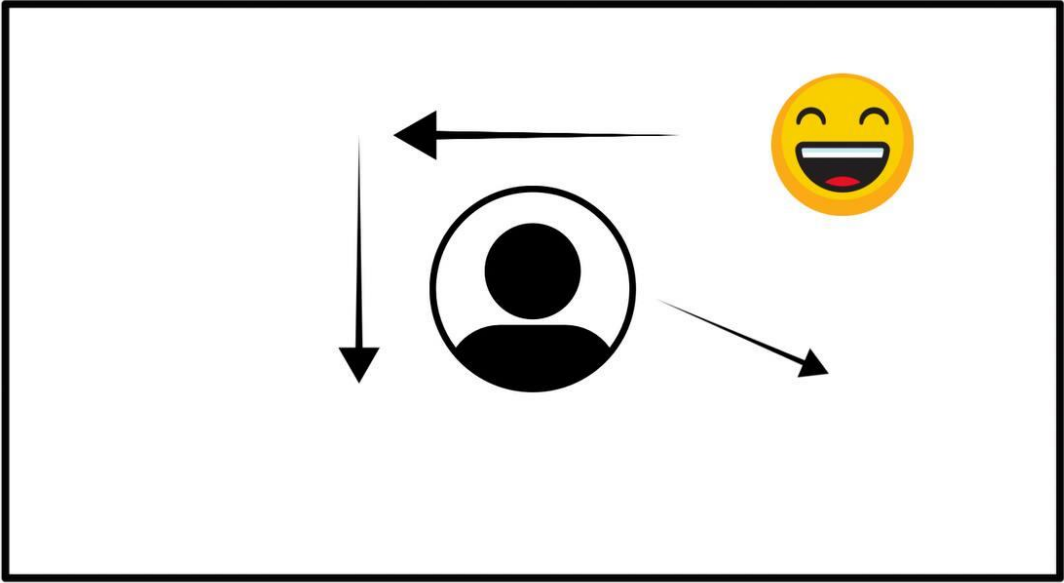

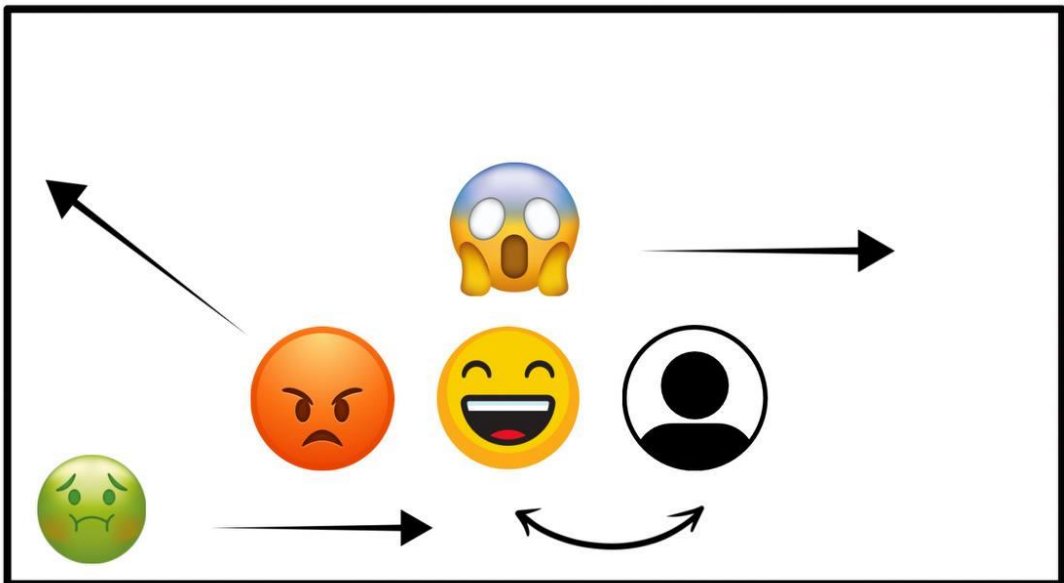
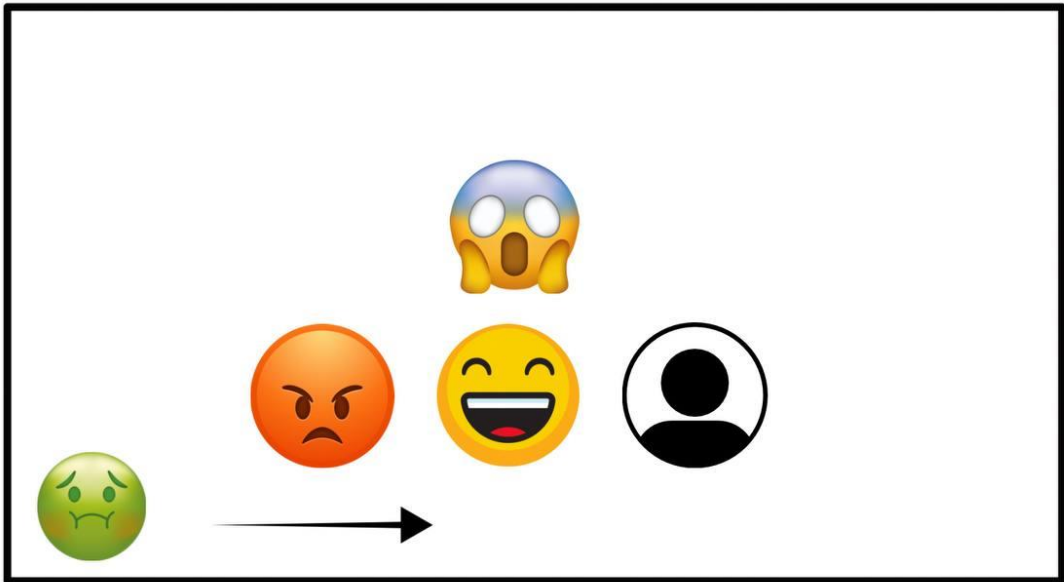
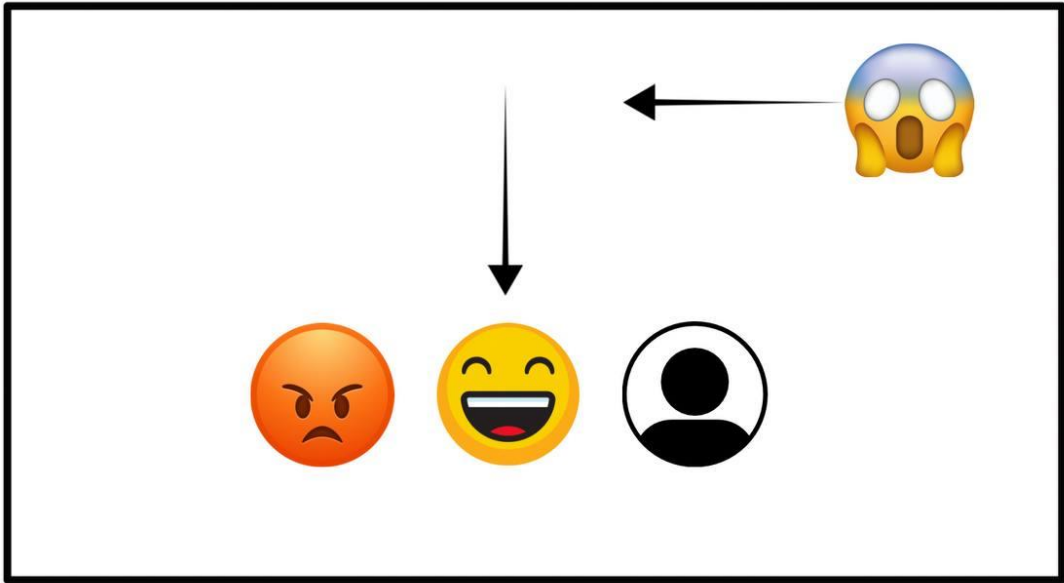
- Страх

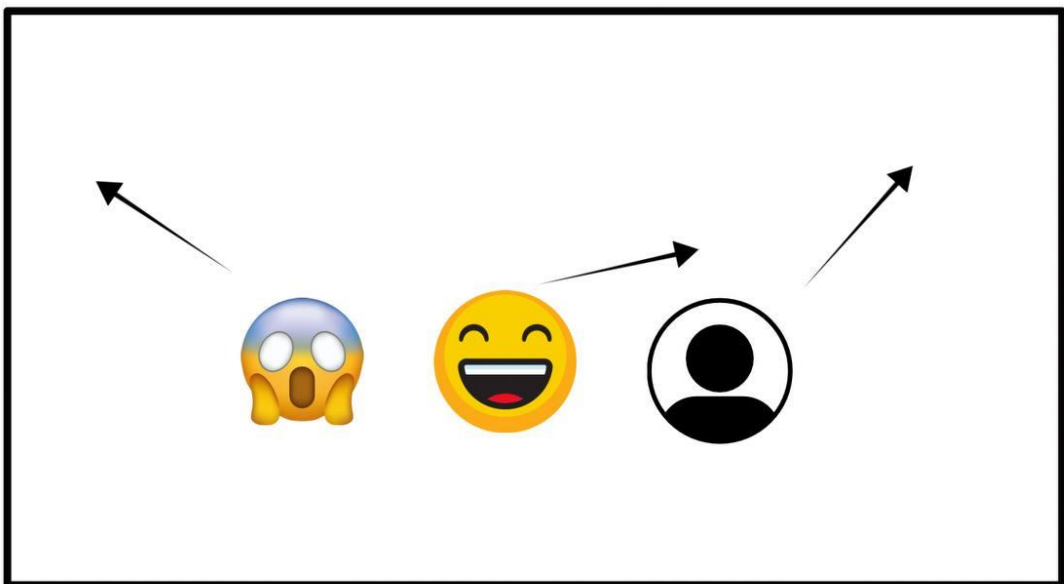
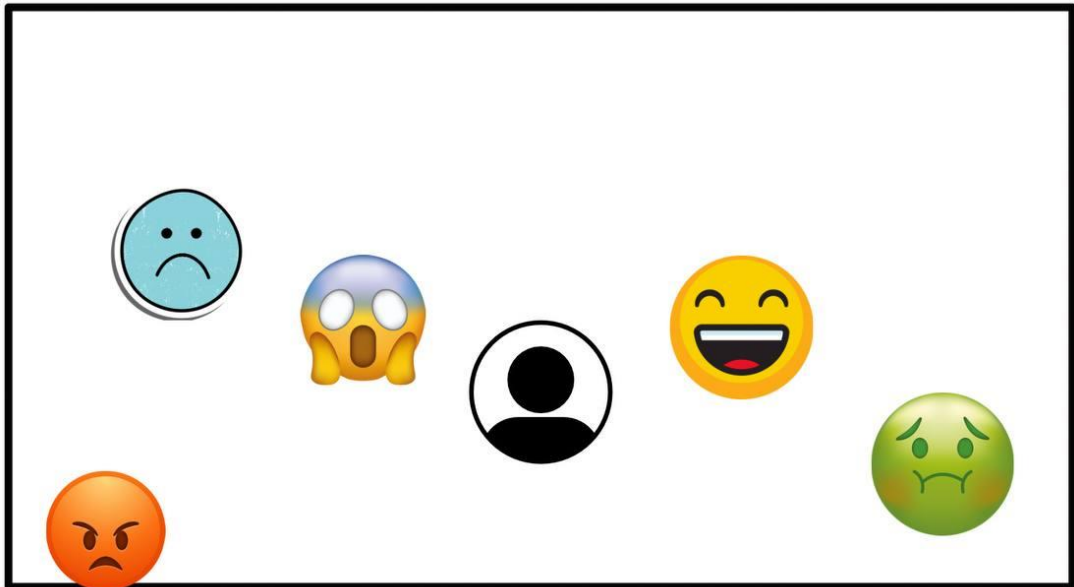
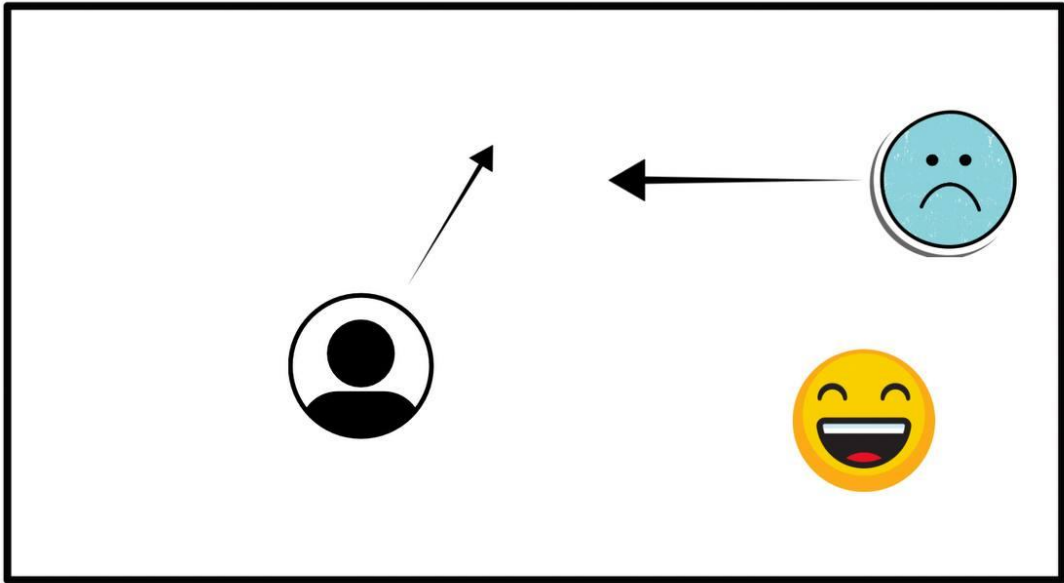
1. Епізод «Думки вголос»

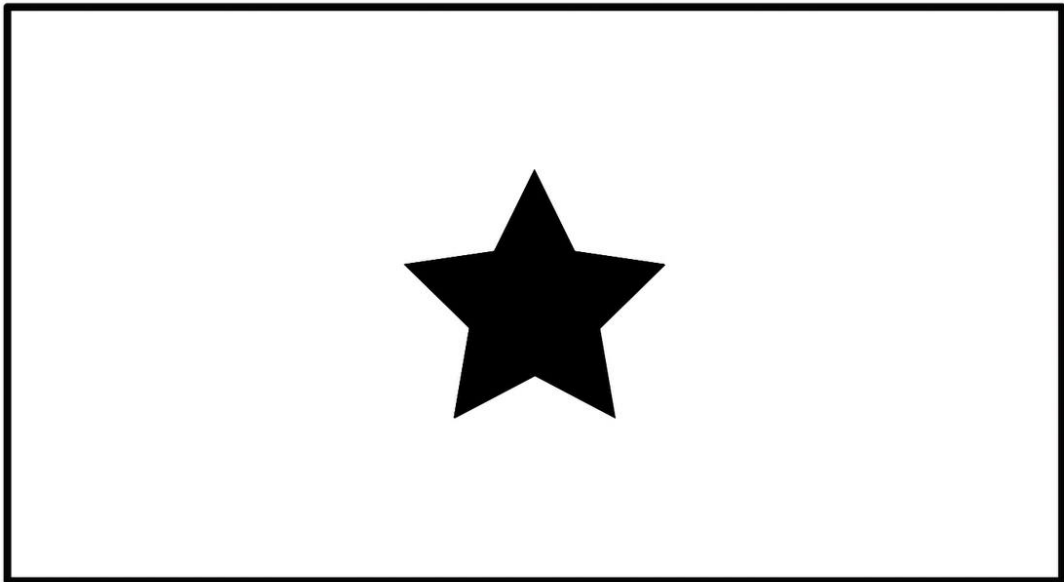
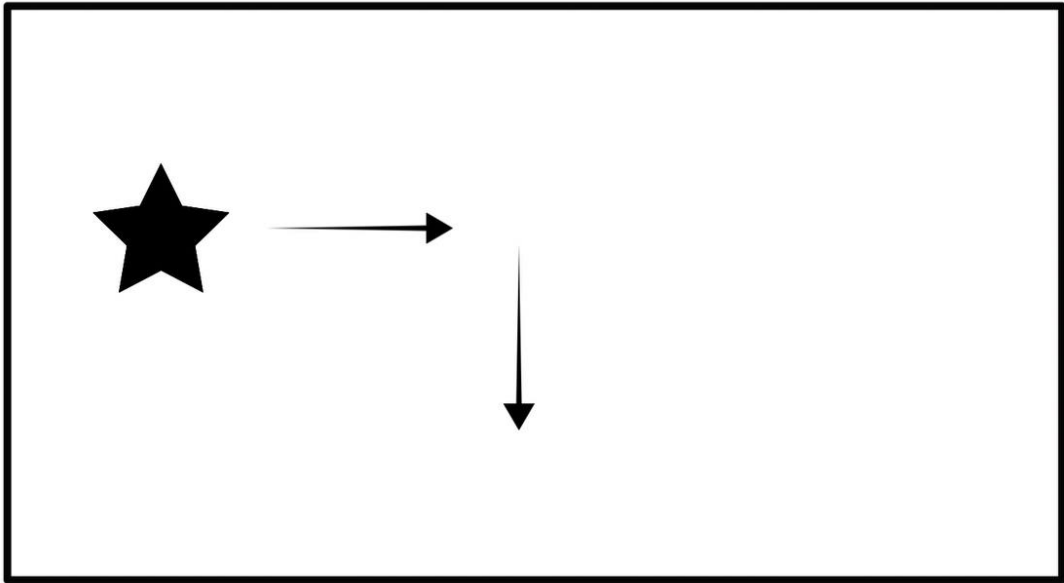

2. Епізод «Занурення у свідомість»

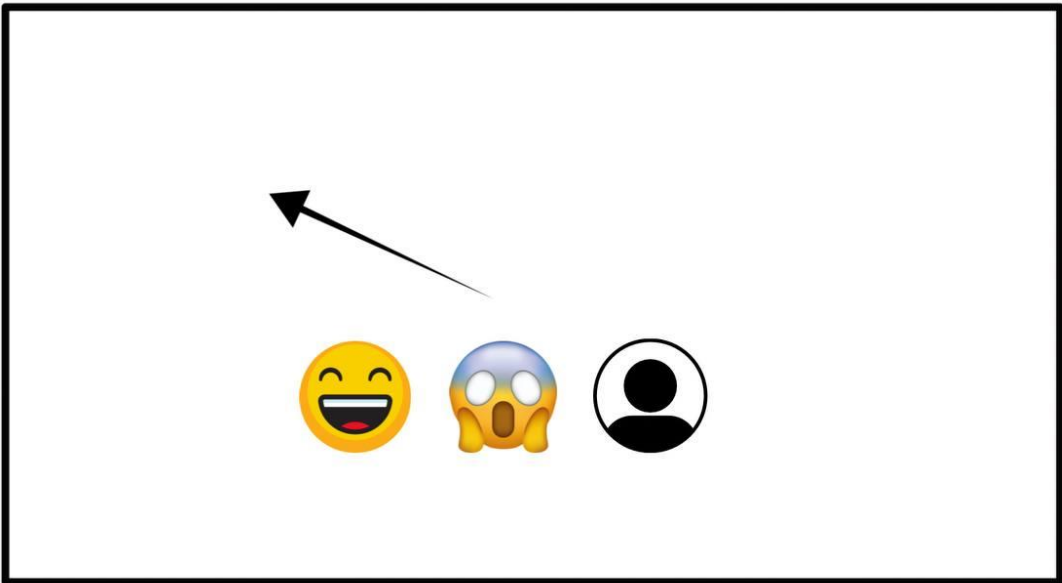
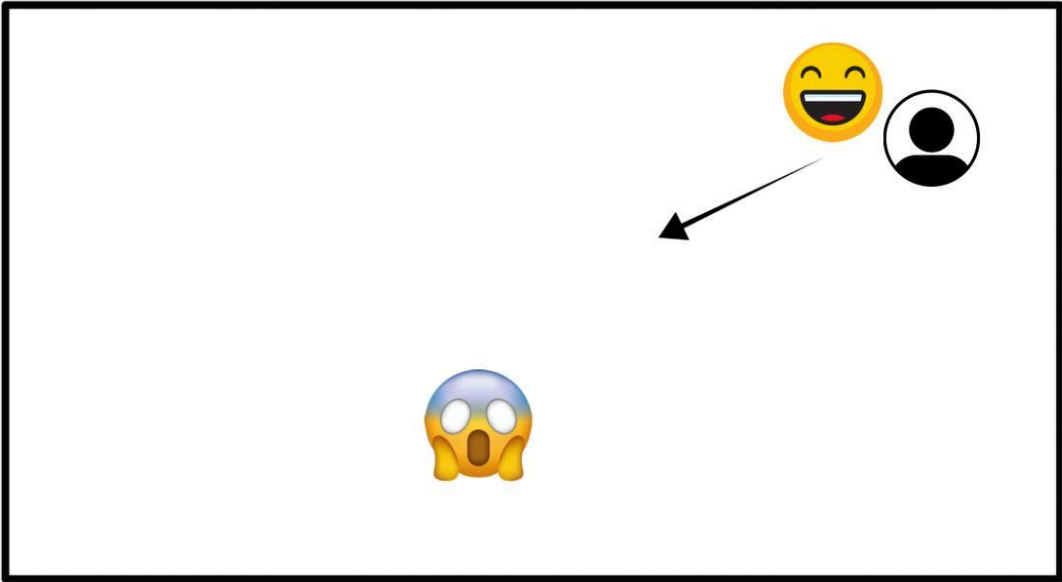
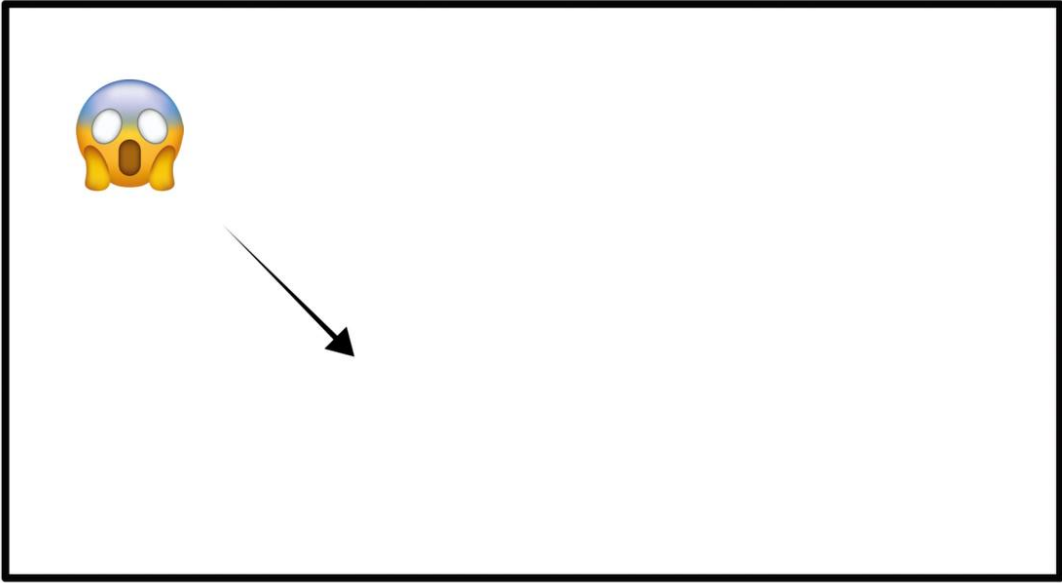

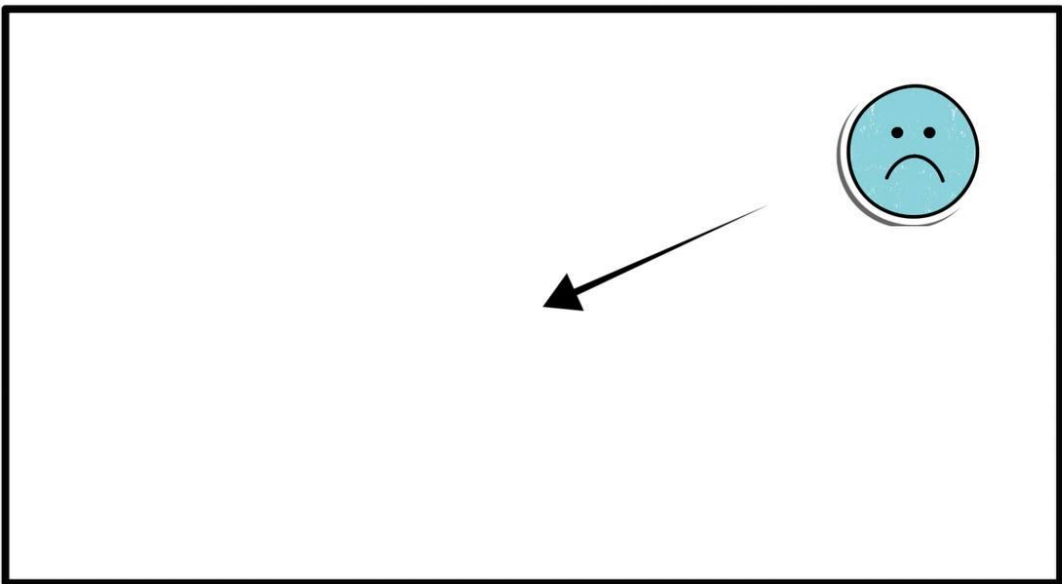
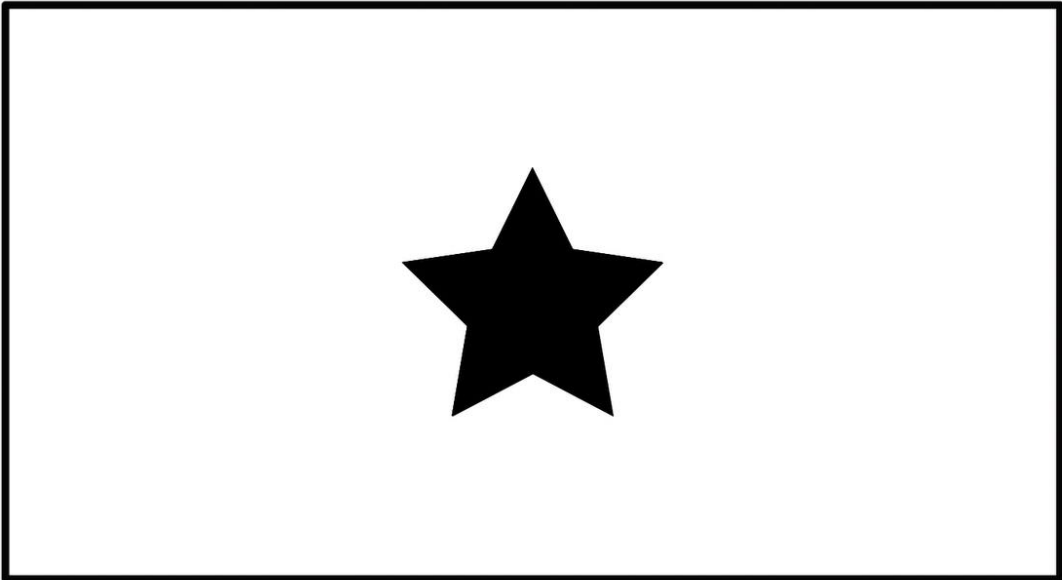
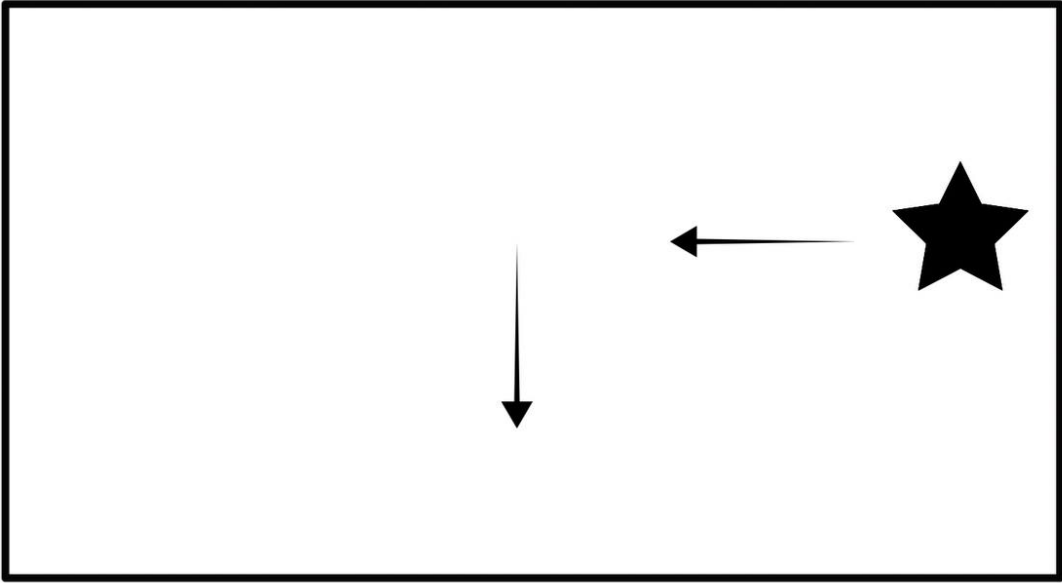

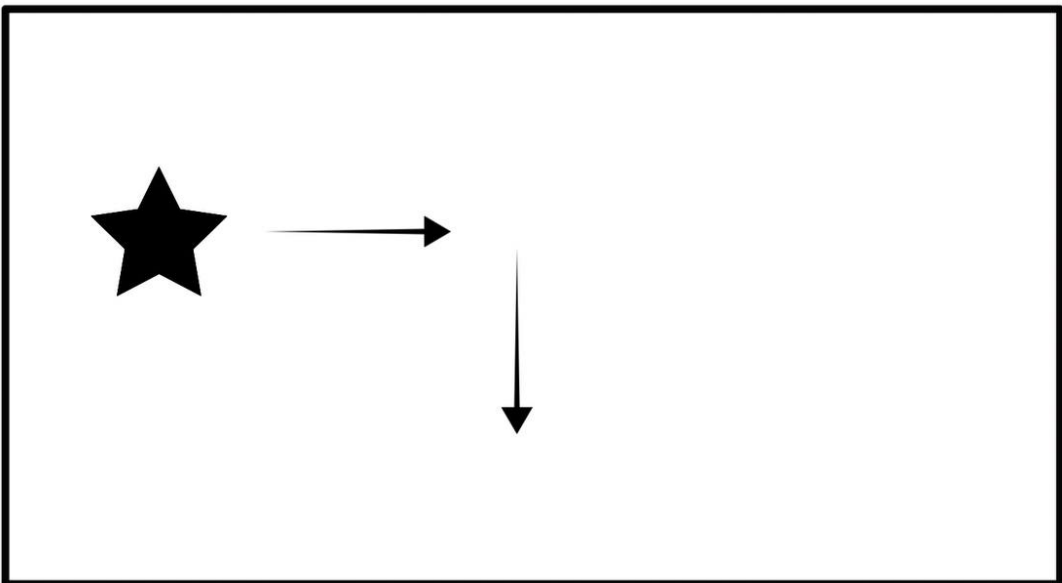
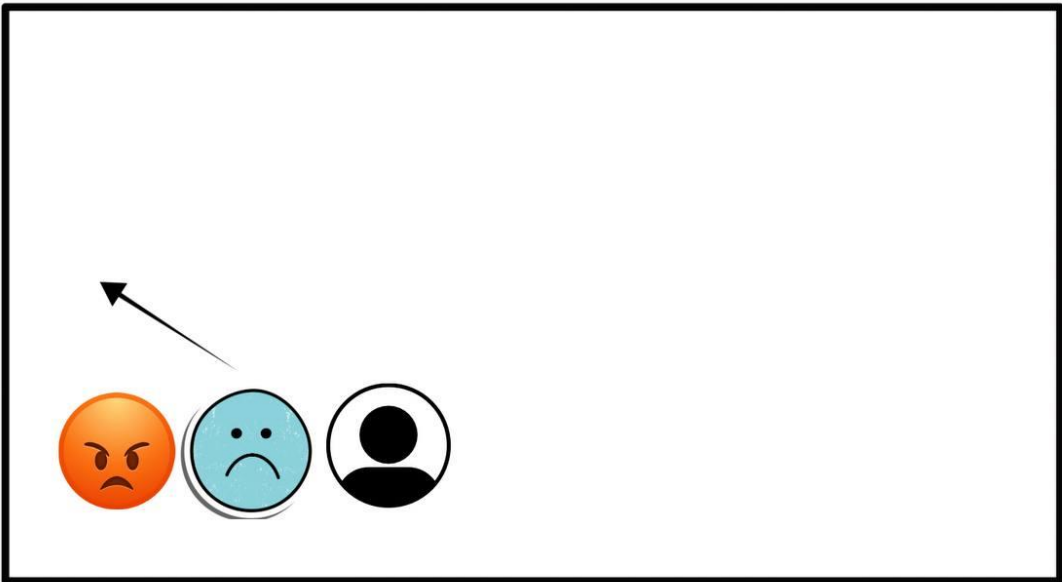
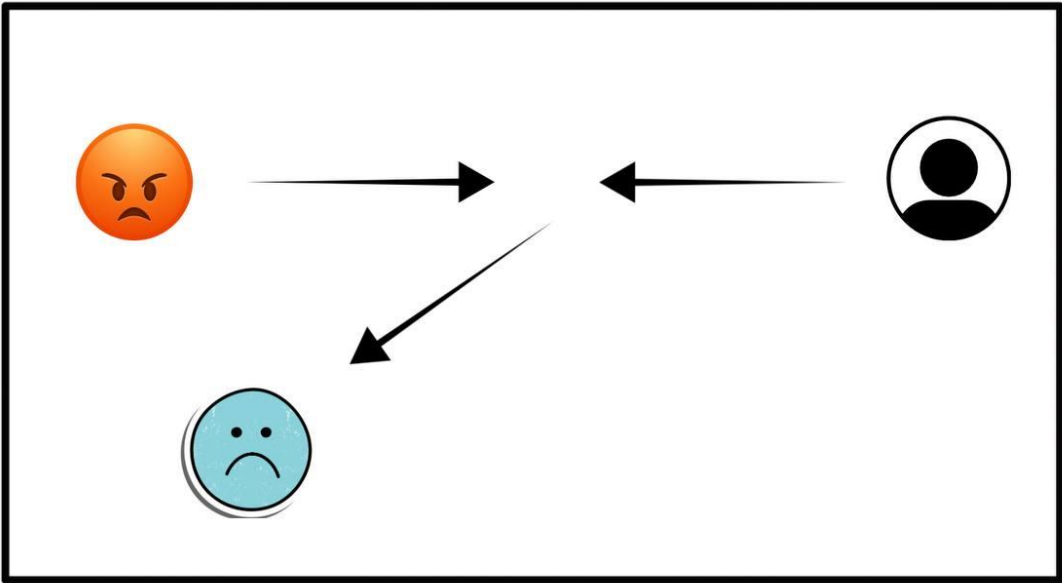

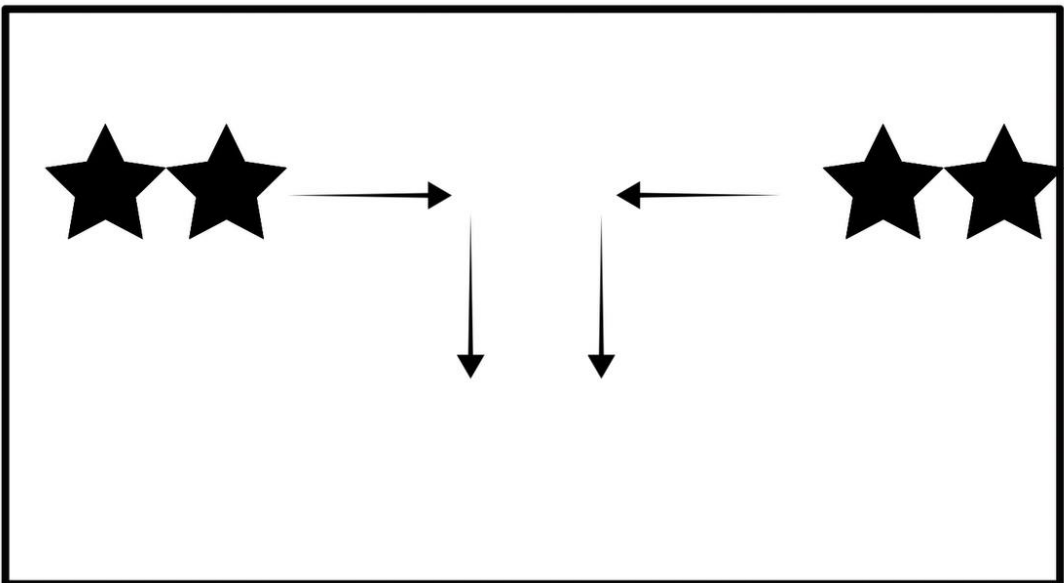
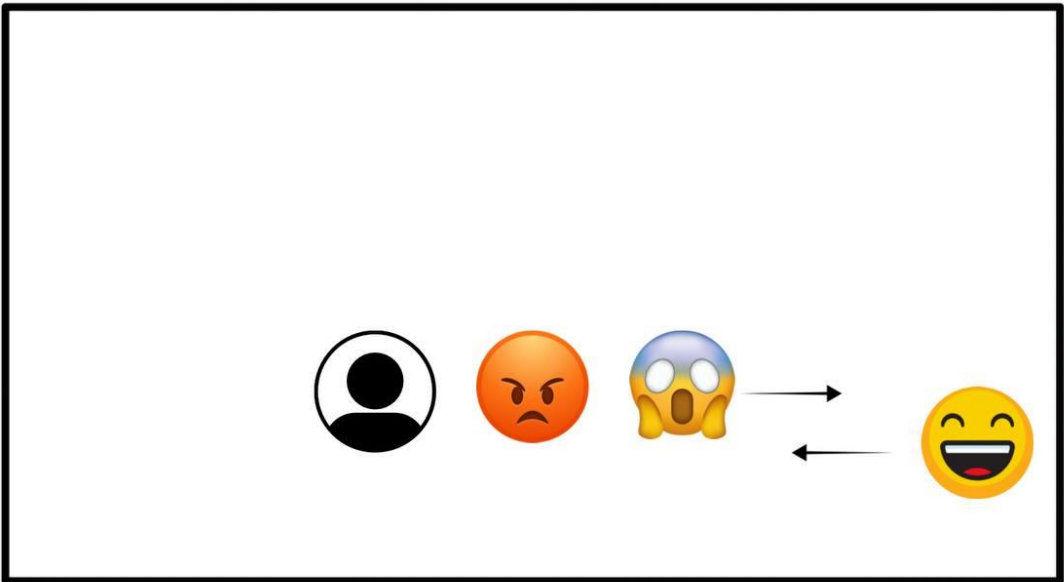
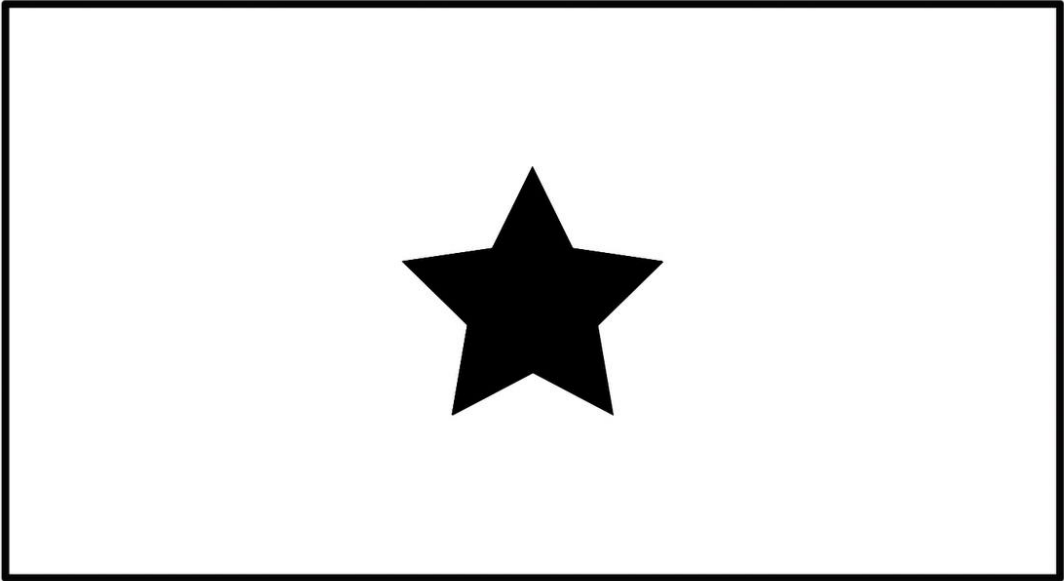

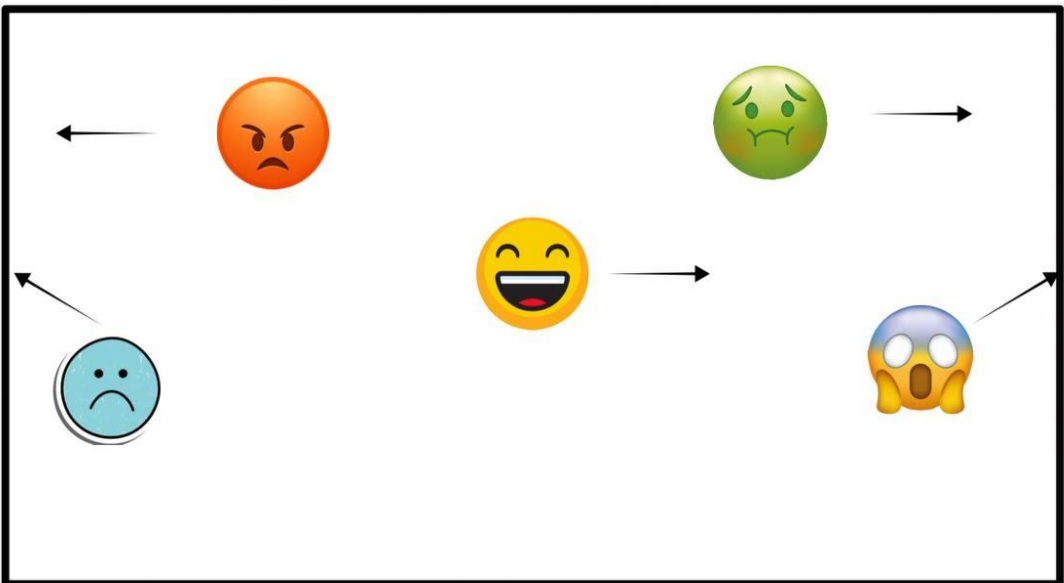
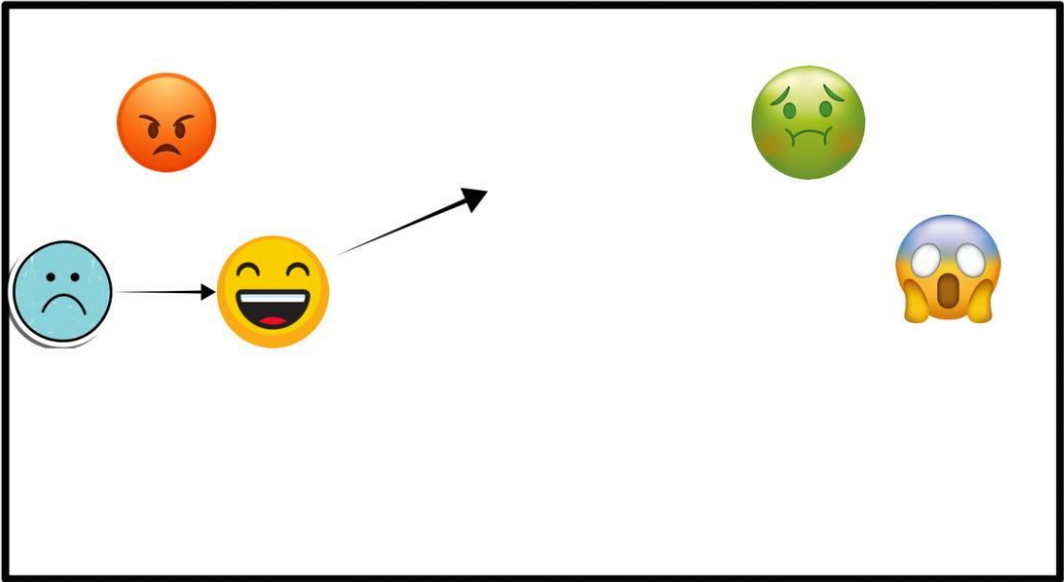
3. Епізод «Подорож спогадами»

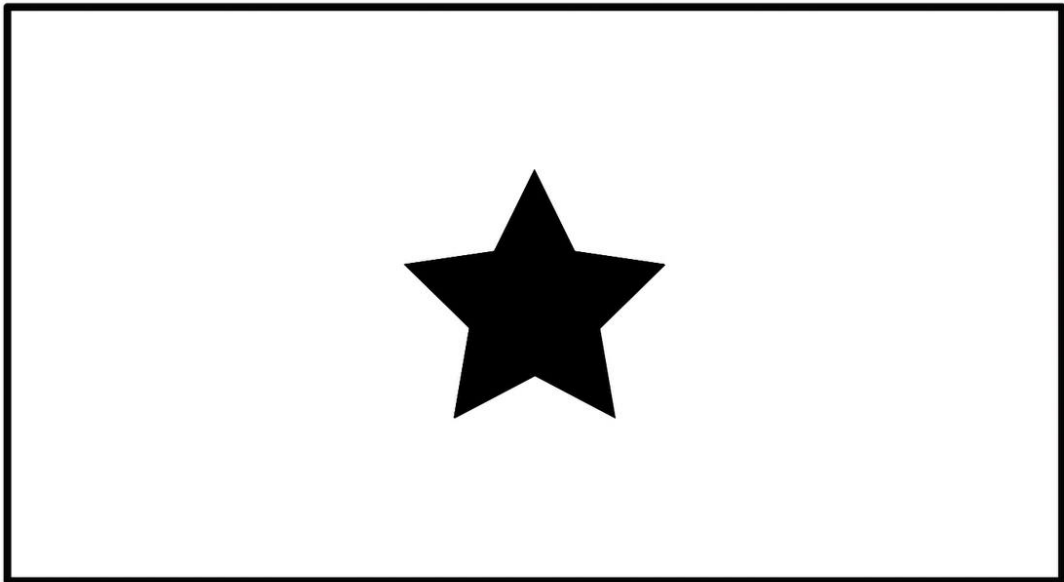
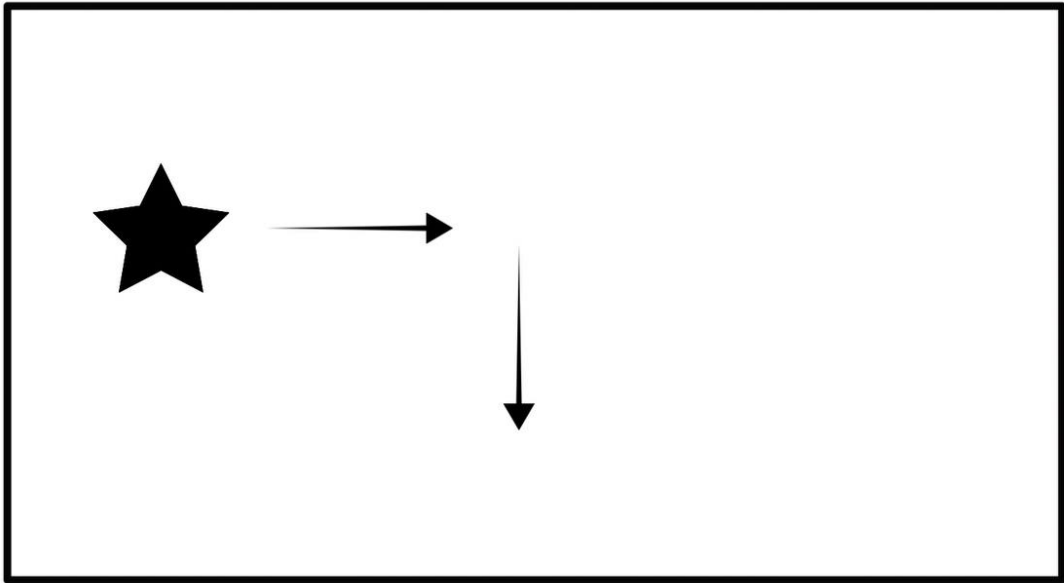

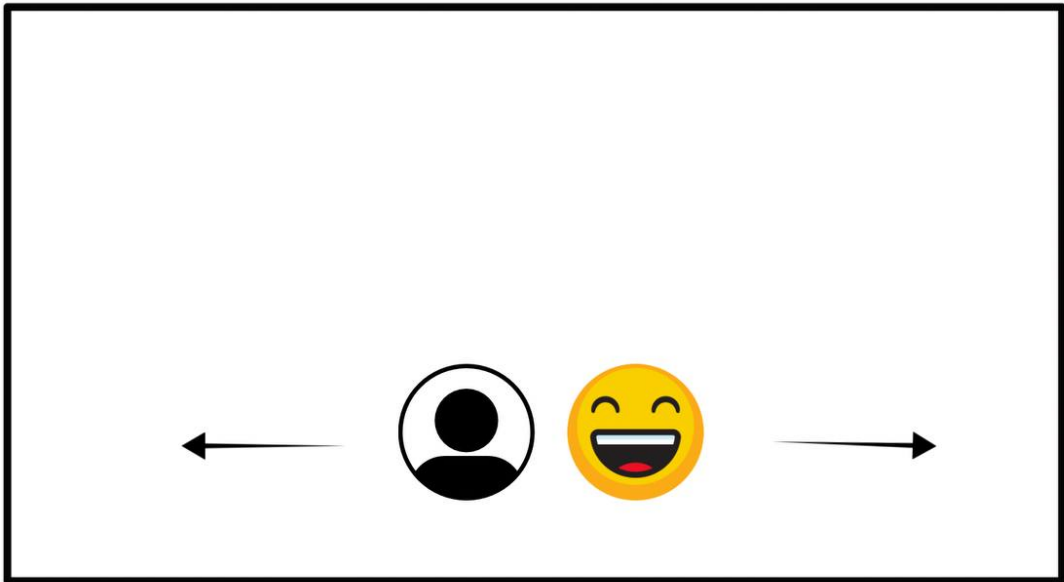
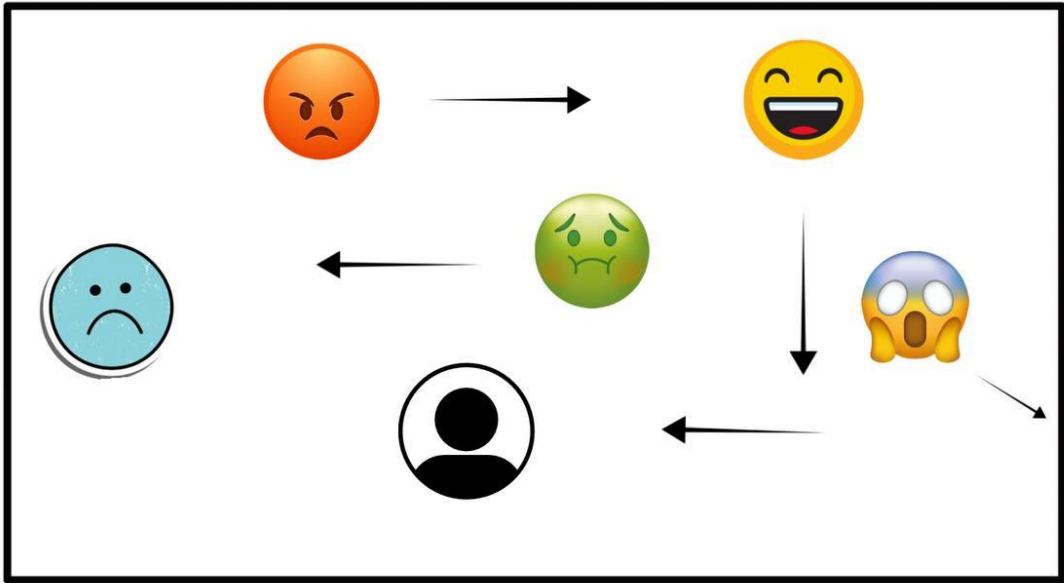

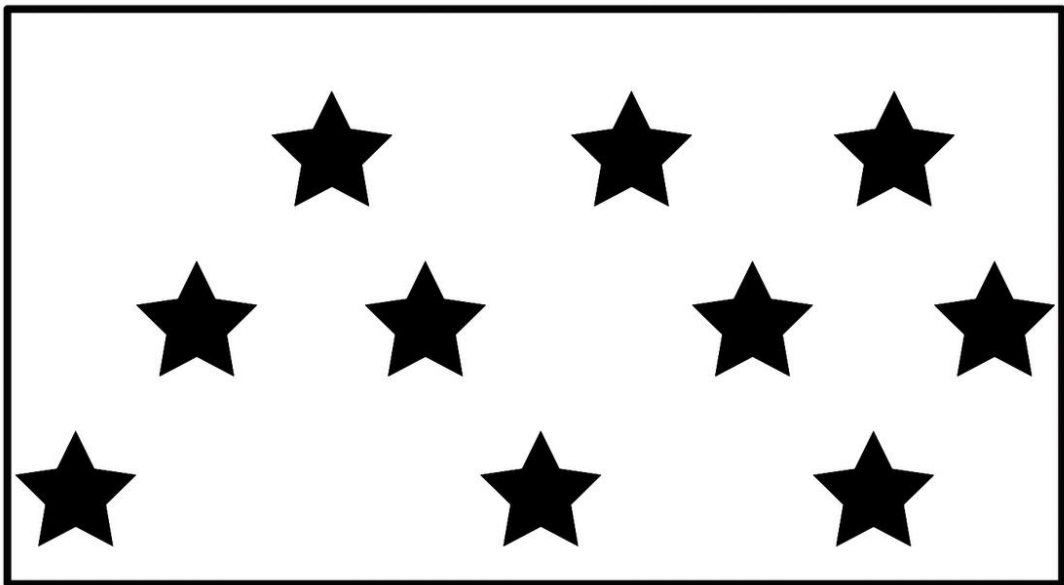
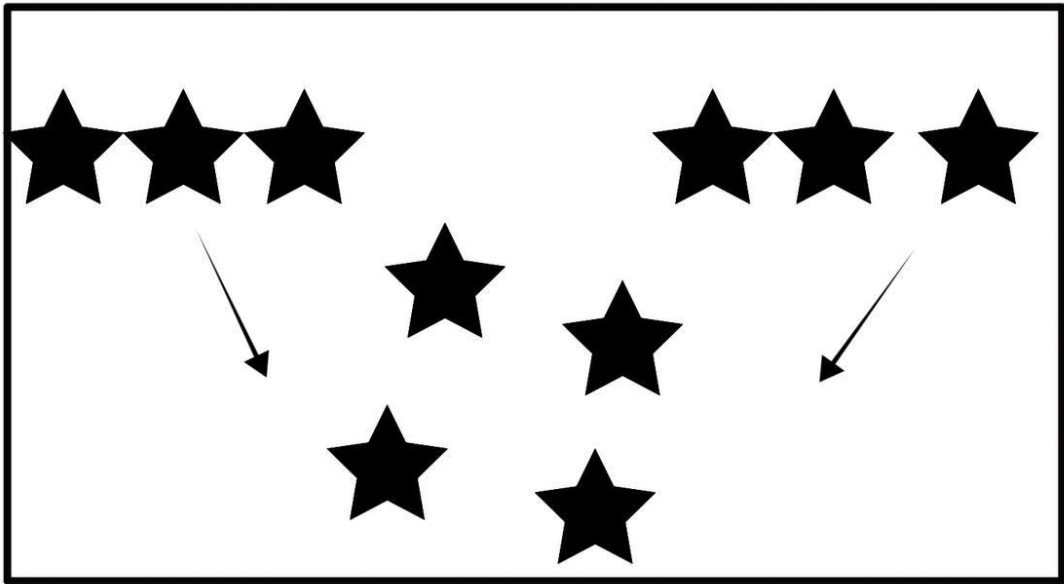
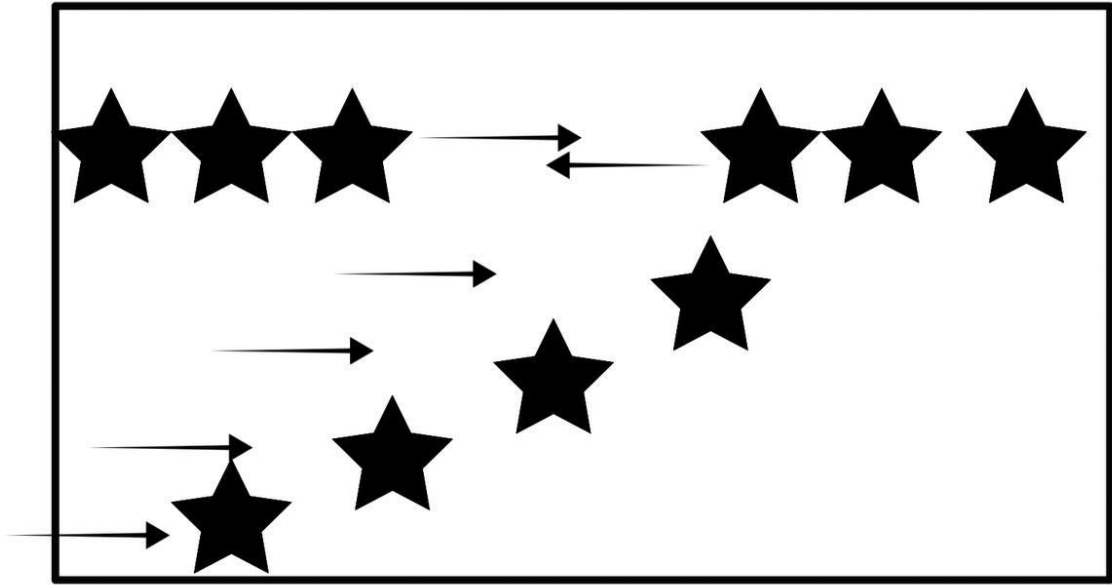

4. Епізод «В моменті щирості»

5. Епізод «Повернення до свідомості»

2.3. Втілення режисерського задуму театралізованого концерту

«Відтінки жіночої душі»

Послідовність роботи над втіленням режисерського задуму

Робота зі звукорежисером

У театралізованому концерті «Відтінки жіночої душі» співпраця зі звукорежисером була критично важливою, оскільки звукове оформлення не тільки створює необхідну атмосферу, а й є ключовим елементом художньої структури заходу. Завдяки точному підбору звукового матеріалу та його синхронізації з діями на сцені, вдалось посилити емоційну виразність номерів, забезпечити ритмічну цілісність постановки та глибше розкрити внутрішній світ головної героїні через музичний контекст.

Звукове наповнення концерту складалося з оригінальних композицій із мультфільму «Головоломка», які використовувалися як фонові треки для сцен з персонажами-емоціями, а також концертних номерів у виконанні студентів і запрошених гостей. Особливу увагу приділено синхронізації музичних блоків із хореографією, відеопрологом, акторськими сценами та пластичними переходами між епізодами.

У межах репетиційного періоду режисер разом зі звукорежисером здійснювали підбір музичного матеріалу, відпрацювання точок входу й виходу композицій, налаштування темпоритму звучання, балансування мікрофонів для виконавців та фонових шумів. У постановці було задіяно як живе виконання (вокалісти, саксофон, бандура), так і фонограми високої якості.

Технічне оснащення базувалося на наявній апаратурі на базі проведення заходу. Серед обладнання, використаного у постановці: мікшерний пульти Yamaha MG16XU, динамічні мікрофони Shure SM58, радіосистеми AKG, активна акустика

серії RCF. Це дозволило забезпечити достатній рівень звукового покриття, чіткість мовлення акторів та якісне відтворення музичного матеріалу.

Дата	Етап	Зміст роботи	Роль режисера	Роль звукорежисера
17.02. 2025	Ознайомлення з концепцією концерту	Передача загальної ідеї постановки, її жанру, атмосфери, образу видовища	Розкриває художнє бачення, емоційні акценти, призначення музики та звукових ефектів	Усвідомлює загальну драматургію, визначає ключові завдання звукового супроводу
21.02. 2025	Формування музичного сценарію	Узгодження музичних творів для кожного епізоду, розподіл композицій, тривалості, настрою	Визначає настрій кожного епізоду, пропонує музичні рішення відповідно до змісту	Підбирає музичний матеріал, монтує звукову доріжку, адаптує її до хронометражу
25.02. 2025	Узгодження звукових ефектів та шумів	Визначення точок входу/виходу додаткових звуків (шум вітру, кроків,	Вказує, де потрібні звукові акценти для посилення драматургії сцени	Підбирає потрібні ефекти, створює та обробляє аудіофайли

		аплодисменти, фон)		
27.02. 2025	Робота з вокалістами і хореографічними колективами	Погодження вступів і завершень номерів, синхронізація звуку та дії	Контролює відповідність звукового оформлення до темпу та змісту номера	Забезпечує якісний звук, обробку вокалу, підводку і завершення композицій
28.02- 06- 03.202 5	Репетиційна робота	Робота з технічними паузами, мікрофонами, гармонізація сценічного звуку	Присутній на репетиціях, контролює режисерські задачі у звуковому оформленні	Регулює гучність, баланс, узгоджує таймінг з діями на сцені
07.03. 2025	Робота під час концерту	Координація всіх учасників, контроль якості звучання у залі	Контролює відповідність звуку до емоційної динаміки концерту	Оперативно керує звуком, забезпечує плавні переходи, зміну гучності, підключення мікрофонів
08.03. 2025	Завершення і аналіз результатів	Обговорення якості звучання після заходу, аналіз вражень публіки	Надає творчий зворотній зв'язок, оцінює ефективність звукового оформлення	Аналізує технічне виконання, враховує побажання для майбутніх постановок

Послідовність роботи над втіленням режисерського задуму

Робота зі світлорежисером

Світлове оформлення театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» стало одним з головних інструментів створення настрою, візуального образу і драматургічного розвитку сценічного дійства. З огляду на багатоплановість образу жінки та психологічну глибину концертної концепції, світло було покликане підкреслити внутрішні стани героїв, змінювати ритм дії та візуально розмежовувати просторові рівні, у яких відбувалася подорож свідомістю головної героїні.

Для реалізації задуму використовувались наступні світлотехнічні засоби: фронтальні LED-прожектори для загального залиття сцени, кольорові PAR-прожектори для емоційних акцентів, динамічні рухомі голови (moving heads) для посилення кульмінаційних моментів, а також підлогові прожектори заднього плану, що забезпечували глибину простору. У фінальних сценах використовувався ефект заповнення сцени теплим жовто-рожевим світлом для створення романтичної та надихаючої атмосфери.

Кожен персонаж емоцій мав своє домінантне кольорове світлове рішення: Радість — жовте світло, Сум — синє, Огида — зелено-фіолетове, Гнів — червоне, Страх — лілово-блакитне. Завдяки цьому світло допомагало візуально розрізнити настрої сцен та внутрішні емоції, що проживаються головною героїнею. При цьому режисер уважно слідкував за тим, щоб кольори гармонійно комбінувалися з костюмами акторів, не перевантажували візуальне сприйняття та відповідали концепції пластичної виразності образів.

Окрему увагу було приділено світловому оформленню прологу та сцени з появою сноведінь. За допомогою динамічного світла (ефектів мерехтіння, зміни інтенсивності й напрямку освітлення) створювався ефект переходу від реальності до уявного простору свідомості. У кульмінаційній сцені з персонажем Лізи та її

монологом про вагітність використовувалось м'яке біле й рожеве світло, що створювало інтимну, камерну атмосферу.

У співпраці зі світлорежисером режисер прописував кожну сцену в партитурі світла: визначав точки зміни освітлення, кольорові акценти, зони фокусування. Під час репетицій відпрацьовувались усі моменти затемнень, світлових переходів та зміни яскравості відповідно до драматургії сцени.

Таким чином, світло в концерті «Відтінки жіночої душі» не лише висвітлювало простір, а ставало органічним елементом художнього образу, підтримуючи ритм дії, емоційну палітру, внутрішній психологічний рух персонажів і концепцію загальної постановки.

Дата	Етап	Зміст роботи	Роль режисера	Роль режисера по світлу
18.02.2025	Ознайомлення з концепцією постановки	Передача художнього задуму, емоційної динаміки концерту, образу видовища	Описує стилістику кожного епізоду, визначає емоційну «температуру» сцен	Аналізує режисерський задум, пропонує можливі світлові рішення
25.02.2025	Розробка світлової партитури	Створення світлової схеми відповідно до епізодів: загальне, акцентне, динамічне	Визначає, де має бути світловий акцент, яка атмосфера потрібна в конкретний	Створює технічну схему освітлення, розраховує кути, типи прожекторів,

		світло	момент	інтенсивність
28.02.2025	Узгодження з музичними і сценічними змінами	Співвідношення світла з темпом музики, рухами на сцені, зміною декорацій	Координує світло з діями вокалістів, хореографією	Підлаштовує освітлення під хронометраж і зміну дії, вносить корективи
01.03.2025	Вибір обладнання та розміщення приладів	Практичне планування використання техніки – типи прожекторів, панелі, кольорові фільтри	Контролює загальний вигляд сцени, баланс світла і кольору	Встановлює обладнання, розміщує прилади згідно зі схемою, налаштовує режими
28.02-06-03.2025	Репетиційна робота	Світлові репетиції: перевірка динаміки, темпоритму, точок освітлення	Спостерігає за відповідністю світла до задуму, дає корективи	Тестує світлові сцени, програмує переходи, змінює інтенсивність і кольори
07.03.2025	Робота під час концерту	Контроль світлової атмосфери в реальному часі, синхронізація з музикою і	Координує зміни світла з провідними подіями сцени	Оперативно керує світловими пультами, забезпечує плавність та

		виступами		динамічність переходів
08.03.2025	Аналіз	Аналіз реалізації світлового задуму, збір зворотного зв'язку від глядачів і команди	Оцінює емоційне враження, ефективність освітлення в різних сценах	Підбиває підсумки технічного виконання, готує пропозиції на майбутнє

Робота з художником по костюмах та реквізиту

У рамках підготовки театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» важливим аспектом режисерської роботи стала тісна співпраця з художником по костюмах та реквізиту. Центральним завданням цієї взаємодії було створення виразних візуальних образів для кожної емоції-персонажа, які б одразу зчитувалися глядачем на підсвідомому рівні та підсилювали художній задум постановки.

Кожна з п'яти емоцій — Радість, Сум, Гнів, Страх, Огида — отримала персоналізований сценічний образ, який поєднував кольорову символіку, характерну фактуру тканин і стилізацію сучасного повсякденного одягу. Це дозволило досягти ефекту гіперболізованої емоції, яка водночас є впізнаваною для глядача як частина його особистого досвіду.

Радість — вбрана у яскраво-жовту сукню з блиском, що підкреслювало відкритість, динамічність і сонячність персонажа.

Сум — з'являлася у джинсовому комбінезоні з м'якої тканини з довгим рукавом, що підсилювало відчуття приглушеності, самозаглиблення та крихкості.

Гнів — носив червоний класичний костюм, що підкреслював імпульсивність, структурованість і внутрішню напругу.

Огида — у зеленому блискучому боді з яскравими аксесуарами, демонструючи гламурність, самозакоханість і легку зарозумілість.

Страх — вбраний у фіолетову сорочку, жилетку та темні штани, що візуалізувало замкненість, аналітичність і постійне очікування загрози.

Вибір стилістики — сучасний, дещо streetstyle — був зумовлений потребою зробити образи емоцій не казковими, а близькими до глядача, такими, що проживають поруч, в кожному з нас. Усі костюми мали єдину стилістику за кроєм, але відрізнялися деталями та кольором, що створювало візуальну гармонію в межах сценічного ансамблю.

Увагу також було приділено центральним персонажам — Жорі та Лізі. Жора мав звичайний повсякденний костюм - домашній одяг у нейтральних відтінках, що підкреслював його «земне» походження й контрастував з яскравим візуальним світом жіночої свідомості. Ліза з'являлася у двох візуальних іпостасях — у сцені реального життя та у сценах спогадів. Для епізоду з кішкою було створено окремий образ у пастельних тонах, який акцентував на чуттєвості та ніжності моменту.

Щодо реквізиту — ключову роль відіграли кулі-спогади, що відсилають до мультфільму «Головоломка» і виступають візуальними маркерами пам'яті.

Всі костюми та реквізит було створено з урахуванням технічних можливостей майданчика, активної пластики виконавців та необхідності швидкої зміни сцен.

Такий підхід забезпечив як естетичну цілісність, так і функціональну ефективність сценічної дії. (ДОДАТОК Б)

Етапи роботи з художником по костюмах

Дата	Етап співпраці	Вид роботи
18.02.2025	Обговорення костюмів	- Обговорення концепції заходу, пошук варіантів костюмів.
20.02.2025	Примірка	- Примірка червоного та фіолетового костюмів.
22.02.2025	Примірка	- Примірка білих боді та спідниць, під основні костюми акторів.
23.02.2025	Робота над створення елементів костюмів	- Пошук та замовлення куль. - Пошук та замовлення кристалів, страз та каміння для прикрашення костюмів.
26.02.2025	Робота над створенням елементів костюмів	- Створення унікальних елементів-метафор, згідно референсів художником.
28.02.2025	Робота над створенням аксесуарів	- Дооформлення костюмів для придання більшого ефекту зі сцени.

Робота зі сценографом

Для проведення театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» використовувався сценічний майданчик КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв»ХОР. Простір є облаштованим усім потрібним технічним обладнанням і розрахований на глядацький зал до 100 осіб. На сцені було реалізовано комплексне сценографічне рішення, спрямоване на втілення метафоричного образу внутрішнього світу жінки та емоційної подорожі крізь її пам'ять, почуття і досвід.

Центральним елементом оформлення сцени стали великі декоративні шестерні, що символізують внутрішні механізми свідомості, мислення, пам'яті та емоційної роботи жіночої душі. Композиція вибудовувалася у кількох просторових рівнях:

У центральній зоні сцени розташовані масивні підвісні конструкції-шестерні, що створюють ефект «запуску» великого механізму зсередини — наче глядач потрапляє в центр мислення та емоцій головної героїні.

На кулісах розміщено кольорові шестерні, виконані в стилізованій, мультяшно-ігровій манері, що підкреслює асоціативний зв'язок із візуальним світом мультфільму «Головоломка», який став основою режисерського задуму. Їх розмаїття форм і кольорів символізує багатовимірність жіночої психіки та емоцій.

Особливу роль у сценографії виконували білі сходи, встановлені під центральними шестернями. Вони були оббиті білою тканиною, на яку спрямовувалося м'яке світло, створюючи ефект легкості, повітряності та переходу між реальністю і внутрішнім світом. На цих сходах було розміщено різнокольорові кулі, що уособлювали спогади. Ці кулі не лише заповнювали простір, а й були інтегровані у мізансцени, надаючи їм динаміки та сенсового забарвлення.

Окремі декоративні елементи куліс були оформлені у вигляді розкиданих спогадів-куль, що нібито падають згори та «переходять» під сцену, створюючи ефект руху та безперервності внутрішнього процесу переживань.

Сценографія в концерті не просто виконувала декоративну функцію, а була тісно пов'язана з драматургією постановки: кожен елемент простору взаємодіяв із героями та посилював емоційне навантаження епізодів. Завдяки цьому візуальному рішення глядач отримував можливість зануритися у метафоричний «внутрішній світ» героїні, відчувати її внутрішній діалог, боротьбу та гармонію. (ДОДАТОК Г)

Організаційна робота режисера з виконавцями концерту

«Відтінки жіночої душі»

Робота режисера з виконавцями на постановочному етапі театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» є одним із ключових елементів у процесі створення цілісного мистецького продукту. З огляду на жанрову та композиційну багатоманітність номерів, режисер забезпечив ефективну організацію репетиційного процесу: сформував детальний графік, проводив індивідуальні та групові репетиції, формулював чіткі творчі завдання відповідно до режисерського задуму.

Особливістю цього концерту стало те, що в ньому не було класичних ведучих. Роль провідника через епізоди виконували персонажі, зокрема Радість — головна емоція, яка вела героя Жору крізь події. У зв'язку з цим особливе значення мала режисерська робота з виконавцями ролей емоцій, адже кожен із них представляв конкретний психоемоційний стан, який мав бути зрозумілий глядачу не лише через репліки, а й через пластику, інтонацію, ритм і взаємодію з простором.

Режисерська робота також охоплювала тісну співпрацю з вокалістами, хореографічними колективами, акторкою, яка виконувала роль Лізи та грала ключовий монолог із кішкою. Репетиції відбувалися у кілька етапів: читка сценарію, блокування дії, постановка мізансцен, відпрацювання переходів між номерами. У процесі постановки режисер гнучко коригував мізансцени, відповідно до змін у музичному та світловому оформленні, забезпечуючи єдність форми та змісту.

Особлива увага приділялася також розвитку емоційної достовірності гри: з виконавцями велися акторські тренінги на відчуття, імпровізаційні вправи на прояв емоцій, аналізи мотивацій персонажів. Такий комплексний підхід дозволив забезпечити художню цілісність концерту та емоційну залученість глядача.

Дата	Етап	Зміст діяльності
19.02.2025	Формування складу учасників	Підбір колективів і солістів, узгодження з керівниками ансамблів, колективів, гуртів
21.02.2025	Ознайомлення з концепцією	Проведення зустрічі з виконавцями та їх керівниками, пояснення ідеї концерту, жанрового стилю
22.02.2025	Розподіл ролей	Призначення черговості виступів, ролей у мізансценах, індивідуальних номерів та участі у фіналі
23.02.2025	Підготовка номерів	Узгодження репертуару, затвердження пісень, танців, театралізованих фрагментів
25.02.- 28.02.2025-	Індивідуальні репетиції	Робота з кожним виконавцем/колективом: вимоги до руху, сценічного розміщення, емоційності
01.03.- 06.03.2025	Загальні репетиції	Поєднання номерів у єдину програму, відпрацювання переходів, сценічної дисципліни
Увесь час	Психологічна підтримка учасників	Мотивація, зняття хвилювання, формування позитивного мікроклімату
01.03.2025	Технічні інструктажі	Інформація про виходи, мікрофони, світло, таймінг
01.03.- 07.03.2025	Контроль готовності до виступу	Під час прогонів і в день концерту – контроль сценічного вигляду, настрою, концентрації

Робота з інженером по світлу

У ході підготовки театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» вагоме значення мала професійна співпраця режисера з інженером по світлу Даніелем Широкиим. Світлове оформлення у постановці виконувало не лише декоративну чи технічну функцію, а й стало повноцінним драматургічним інструментом, що дозволив посилити образність, відобразити зміну емоційних станів героїв і забезпечити ритміку сценічної дії.

Відповідно до режисерського задуму, кожна емоція – Радість, Сум, Страх, Гнів, Огида – мала власне кольорове освітлення, що асоціювалося з її характером: теплі жовті відтінки для Радості, глибокі сині — для Суму, червоні — для Гніву, лілові — для Страху, зелено-фіолетові — для Огиди. Усі ці кольорові рішення було узгоджено в процесі підготовки світлової партитури. Окрему увагу приділено моментам зміни світлової температури у ключових сценах, що підкреслювало сюжетні повороти та психологічну трансформацію героїв.

Особливої складності вимагали сцени переходу між реальним і внутрішнім світом героїні: використання ефектів затемнення, динамічної зміни напрямку світла, м'якого підсвічування сходів та куль (що символізували спогади) дозволили створити ефект метафоричного занурення. Підсвітка білої тканини на сходах створювала ілюзію невагомості та переходу між просторами.

У процесі підготовки було проведено серію світлових репетицій, під час яких інженер по світлу тестував кути освітлення, режими прожекторів та динамічні переходи відповідно до партитури концерту. Спільно з режисером відпрацьовувалися акцентні зміни освітлення в сценах появи Радості, у прологовому номері, сцені монологу Лізи, а також у фіналі – де використовувалося об'ємне заповнення сцени м'яким світлом, що символізувало примирення та прийняття.

Світлова режисура концерту стала важливим інструментом трансляції змісту, дозволяючи глядачеві зануритися у візуальний простір жіночого емоційного світу. Співпраця режисера з інженером по світлу стала зразком злагодженого професійного партнерства, що забезпечило художню цілісність, технічну якість і емоційний вплив постановки.

Етапи роботи з інженером по світлу

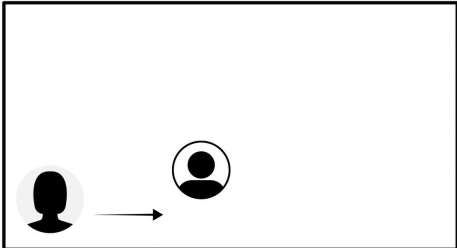
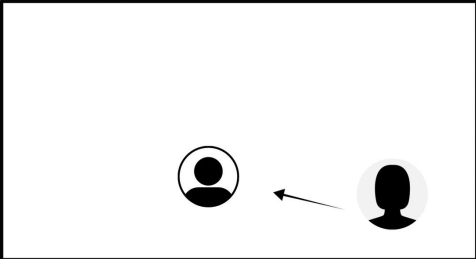
Дата	Етап співпраці	Вид роботи
19.02.2025	Обговорення концерту	Обговорення концепції заходу, світлового оформлення та спецефектів
28.02.2025	Створення світлової партитури	Прописання світла для кожного з епізодів
01.03.2025	Генеральна репетиція концерту	Чек світла для кожного епізоду
02.03.2025	Концерт	<ul style="list-style-type: none"> - Саундчек фінального номеру - Репетиція з акторами - Реалізація концерту

Партитура світлового оформлення

Дія на сцені	Світло	% подання	Вкл.	Викл.
Пролог (показ відео)	ЗТМ	0	Перед трансляцією відео	Після трансляції відео, перед виходом актора
Сцена розмови головних акторів	Жовте	30-40	3 точки	Після того, як актори відвертаються

				один від одного
Сон	Фіолетово-рожевий	50	З виходу персонажів сну	Пуста сцена
Пробудження	Біло-жовтий	90	Після звуку будильника	Після виходу Гніву
Знайомство з персонажами	Фіолетово-білий Зелено-салатовий Синьо-сірий	100	При виході кожного персонажу	Після того як зникають усі актори
Номер «Квітка»	Білий нейтральний	100	Весь час	Весь час
Барабан	Зелений, синій, жовтий, яскраві кольори	80-90	З перший секунд музики	До останньої секунди музики
Подорож спогадами	На більш динамічний треках – жовтий, синій, зелений	40-50	З моменту появи артистів на сцені	До моменту поки артисти не підуть зі сцени
В моменті ширості	Інтимна атмосфера, приглушене темле світло, пульсуюче. Акцент на головного актора.	30-40	З моменту виходу головного героя	Після появи колективу «Закаблуки»
Повернення до світу свідомості	Яскравий: зелений, жовтий, рожевий, блакитний, червоний	90	З точки виконавців	На закритій завісі

Режисерський екземпляр сценарію

Примітки режисера: назва блоку, завдання дійових осіб, атмосфера, темпо-ритм, ідейно-змістовні акценти, мізансцени, світло, музика	Текст сценарію
<p>Назва блоку: Думки вголос</p> <p>Експозиція</p> <p>Завдання дійових осіб: створити атмосферу суперечливого враження про себе</p> <p>Атмосфера: Інтригуюча</p> <p>Темпоритм: Помірний</p> <p>Світло %: 40%</p> <p>Мізансцени:</p> <div data-bbox="293 821 748 1070">A rectangular frame containing two stylized human figures. The figure on the left is solid black, and the figure on the right is white with a black outline. A horizontal arrow points from the left figure to the right figure.</div> <div data-bbox="831 810 1305 1070">A rectangular frame containing two stylized human figures. The figure on the left is white with a black outline, and the figure on the right is solid black. A horizontal arrow points from the right figure to the left figure.</div>	

У жінки в голові – цілий лабіринт думок, де переплітаються мрії, спогади, турботи та надії. Вона – архітекторка свого світу, де кожен куточок наповнений любов'ю, творчістю та мудрістю. Вона – художниця, яка малює своє життя яскравими фарбами, незважаючи на будь-які перешкоди.

Жінка – це нерозгадана таємниця, складна головоломка, де кожен поворот веде до нової загадки, а кожна стежка приховує несподівані емоції. Саме про це наша історія – про те, як звичайний чоловік зміг зазірнути туди, де не ступала нога жодної людини... у свідомість жінки.

Доля вирішила дати

йому шанс. А може, це були зірки, що склалися у правильний малюнок, чи невидима сила, що керує світом... Як би там не було, цієї ночі йому судилося бачити світ не лише очима, а й серцем.

І, можливо, ця історія стане ключем для кожного з нас, бо вже ж не в усьому потрібно шукати логіку – іноді варто просто відчутти.

ЛІЗА(не відриваючи погляду від екрану):
Подай мені маску.

ЖОРА (беручи з комода вперше, що робить під руку, простягає їй чашку): Тримай.

ЛІЗА(з подівом дивитися на чашку, потім на нього): Серйозно? Маску, Жоро. Для обличчя.

ЖОРА(знижуючи плечима): Ну вибач, я не екстрасенс. У тебе тут і чашка, і креми, і ще купа всього...

ЛІЗА: Так ти навіть мене не слухав

ЖОРА: А сенс? Бо ти завжди говориш одне- а я маю на увазі інше, Лізо

ЛІЗА(хитає головою, відкладаючи чашку вбік): Ось у цьому й справи! Ти навіть не чуєш мене.

ЖОРА (зитхає, роздратовано розводячи руками): О, знову це... Лізо, якщо хочеш щось – скажи прямо! Чому треба говорити загадками?

ЛІЗА (схрещує руки, стискаючи губи): А чому я маю пояснювати очевидні речі?

ЖОРА(проводить руками по обличчю, намагаючись стриматися): Очевидні?

Очевидні для кого? От скажи, звідки я мав знати, що тобі треба маска, а не крем?

ЛІЗА: Доя того щоб тобі зрозуміти очевидні речі тобі варто лише розплющити очі. От що в мені змінилося сьогодні?

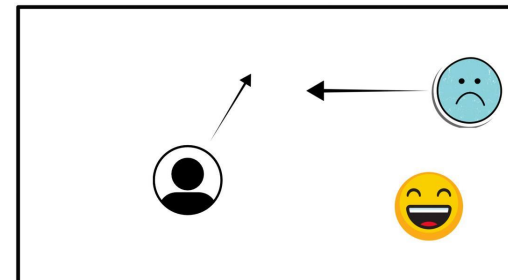
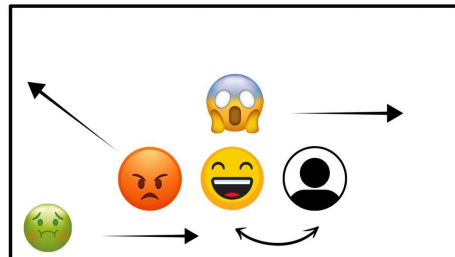
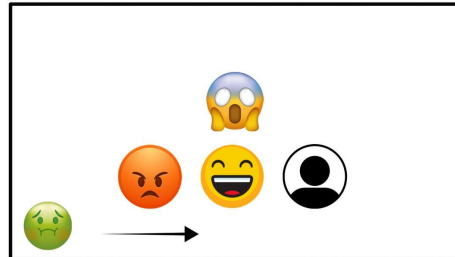
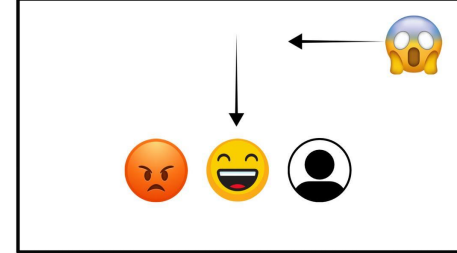
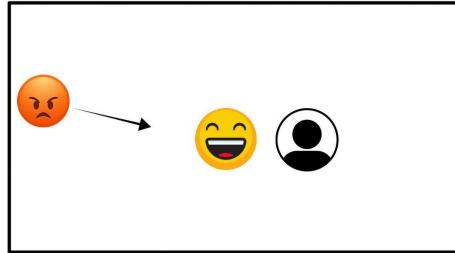
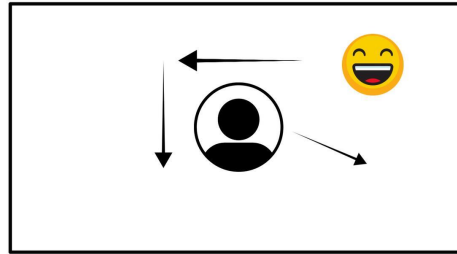
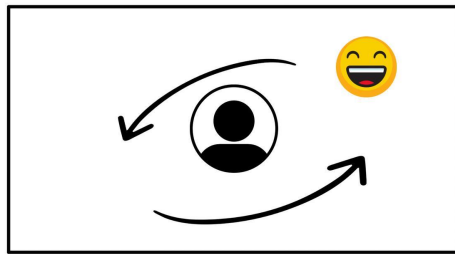
Жора: Ну не знаю, кінчики підстриглагла

Ліза: Пофарбувалася, Жоро, по фа рбу ва ла ся. Ти ніколи не звертаєш увагу на деталі! Я для тебе — просто якийсь фоновий шум!

ЖОРА(із роздратованим сміхом): А ти не думаєш, що твій «фоновий шум» складається з різних відтінків, які я фізично не можу розшифрувати?!

ЛІЗА(із гіркотою): Ось у цьому проблеми. Ти навіть не намагаєшся відчути, що зі мною відбувається. От якби ти хоча б спробував

	<p>зрозуміти, що я відчуваю</p> <p>ЖОРА(зопалу): Як би я міг хоч раз побачити світ твоїми очима...</p> <p><i>Герої лягають спати відвернуті один від одного, світло плавно прибирається, починає грати мелодія. На сцені з'являються сноведіння, що закручують у танці персонажів та змінюють одяг сцени</i></p>
<p>Назва блоку: Занурення у свідомість</p> <p>Зав'язка</p> <p>Завдання дійових осіб: занурити глядача у світ різнобарвних емоцій</p> <p>Атмосфера: Інтригуюча</p> <p>Темпоритм: динамічний</p> <p>Світло %: 60%</p> <p>Мізансцени:</p>	<p><i>Сноведіння прибираючі інтермедійну завісу. На пліжку лежить Жора.</i></p> <p><i>Темрява. Чути механічний звук, ніби працює принтер. Потім голосний ПП! – як від факсу. Спалахує світло. Олексій лежить на підлозі. Над ним Радість, у руках у неї папірець.</i></p> <p>РАДІСТЬ (надто голосно): Доброго ранку,</p>

сонечко!

ОЛЕКСІЙ
(відсахується): Ти хто?!

РАДІСТЬ: Ой, точно,
забула представитися!
Радість! Я тут головна по
гарному настрою,
приємним спогадам і
оцьому твоєму "ха-ха,
прикольно!"

ОЛЕКСІЙ: ха-ха
прикольно. Прикольно?!
Я щойно заснув у своїй
кімнаті, а прокинувся в...
в... *озирається*

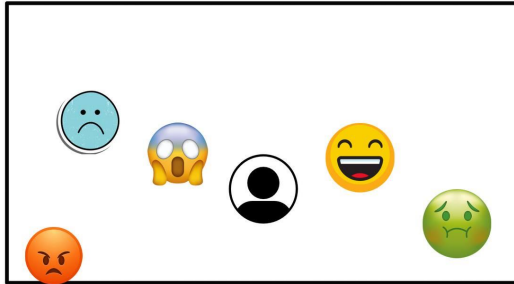
РАДІСТЬ: В голові
своїї дружини. Не дякуй!

*Пауза. Олексій кліпає,
мовчки переварює
інформацію.*

ОЛЕКСІЙ: Стоп! Мені
це сниться? Хтось
ущипніть мене!

ГНІВ: Ох, із
задоволенням.

РАДІСТЬ (зупиняє
його): Ні-ні-ні, стоп, він

новенький, йому треба пояснити.

ОЛЕКСІЙ (нервово):
Пояснити що?!

РАДІСТЬ: Ну, коротко кажучи – вітаю! Ти знаходишся в головному відділі свідомості своєї дружини.

ОЛЕКСІЙ (здивовано):
В голові... Лізи?

СТРАХ: Так, і, чесно кажучи, це страшніше, ніж здається.

ОЛЕКСІЙ: Але як?!

РАДІСТЬ (загадково посміхається): Треба бути обережнішим зі своїми бажаннями, Жорику. Ніколи не знаєш, де можеш опинитися завтра.

Олексій намагається осмислити почуте.

ОЛЕКСІЙ: Але... я ж просто... я сказав "от би залізти їй у голову"!

гіпотитично!

ОГИДА: Ну, вітаю.
Побажання виконано.

Пауза. Олексій ще раз озирється навколо – всюди кольори, які любить Анна, її улюблені предмети. Він раптом звертає увагу на великий монітор, де миготять сцени з її життя.

ОЛЕКСІЙ: То це все...
її думки?

РАДІСТЬ: Частково. Це швидше поточні сигнали – те, що вона відчуває прямо зараз.

Виходить Сум, з підручниками у руках, інструкціями .

СУМ: Але є й щось глибше – те, що робить її саме нею.

Сум демонструє квітку почуттів, що знаходиться на колоні в центрі залу.

ОЛЕКСІЙ: А це що?

ГНІВ: Це – архів. Тут зберігаються її спогади, досвід, почуття, які формують її особистість.

РАДІСТЬ: Ми, емоції, лише керуємо реакціями, але те, що вона пережила, ким вона стала – це все тут. . Доступ до спогадів має тільки адміністрація. А ти тут тимчасово, але не хвилюйся! Ну, або хвилюйся... Бо якщо ти не знайдеш вихід, то залишишся тут назавжди!

ОЛЕКСІЙ: Що?!

ГНІВ (гримає кулаком): І взагалі, яким чином він сюди потрапив?! Нам і так вистачає роботи, а тут ще якийсь гість! Огида, подай будь ласка газету.

Гримає, замахуючись на Жору дістає з кишені газету і сідає на край

*сцени читаючи. Огида
звертає увагу на Жору.*

**ОГИДА (дивиться на
нього з голови до п'ят):**
І в чому це ти? Ой, ні,
чому її мозок
спроєктував тебе в
цьому?!

ОЛЕКСІЙ: Що не так із
моїм одягом?

ОГИДА: Це як запитати,
що може піти не так,
якщо подарувати жінці
пилосос на свято - ВСЕ!

*Огида цмакає і
підходить до порталу,
опираючись на нього
починає підпилювати
нігтики.*

СТРАХ: М-м-м-м-може,
ми його повернемо
назад? Щоб він не
наробив тут біди?

СУМ (зітхає): Та вже
все одно. Ще один
чоловік, який не розуміє,
що відбувається.

ОЛЕКСІЙ: Гей, я

намагаюся!

РАДІСТЬ: Ну от і чудово! Тепер слухай: скоріш за все ти не вийдеш звідси, поки не розберешся, що справді важливо для Лізи .

СТРАХ: Але це не точно бо ти наш перший гість і подібного в нас ще не ставалося, а можливо ти вірус і ми всі помremo...

ОЛЕКСІЙ: І що мені треба зробити?

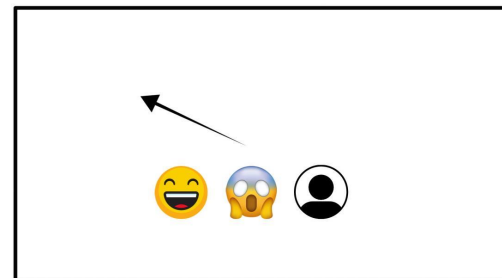
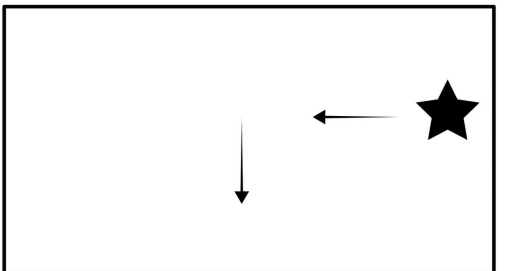
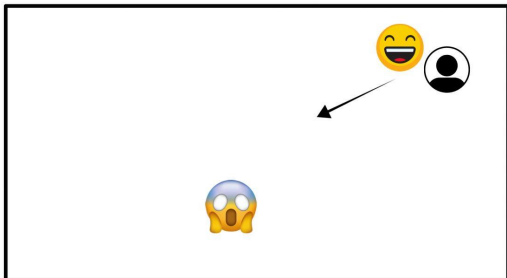
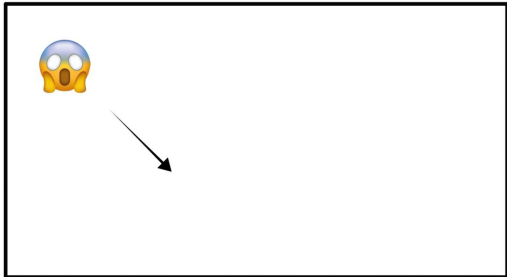
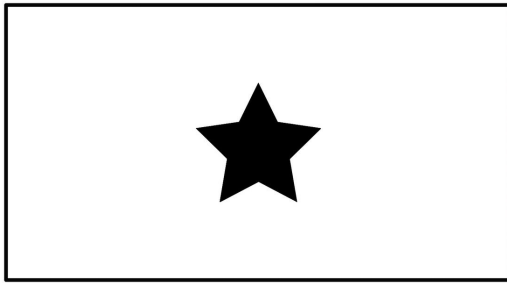
РАДІСТЬ: Пройти всі її ключові спогади, зрозуміти її цінності, пережити всі емоції і... ну... не облажатися!

ГНІВ: А, він точно облажається.

ОГИДА: Закладаюся, він ще й скаже щось на кшталт "Ну я ж тобі допомагаю по дому!"

(Всі емоції дружно кривляться)

	<p>ОЛЕКСІЙ: (ображено) Ой, та ви тут всі якісь токсичні.</p> <p>СУМ: Ми не токсичні. Ми просто втомлені.</p>
<p>Назва блоку: Подорож Спогадами</p> <p>Розвиток дії</p> <p>Завдання дійових осіб: створити атмосферу суперечливого враження про себе</p> <p>Атмосфера: Затишка</p> <p>Темпоритм: Помірний</p> <p>Світло %: 40%</p> <p>Мізансцени:</p> <div data-bbox="300 831 813 1114" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1137 831 1650 1114" data-label="Image"> </div>	<p>СЦЕНА 2: ПОДОРОЖ СПОГАДАМИ</p> <p>РАДІСТЬ: Ну що ж, екскурсія розпочинається! В нас тут багато всього цікавого – спогади, мрії, думки...</p> <p>СУМ: А ще моменти, які колись були важливі, але про які хтось міг забути...</p> <p>ГНІВ: О боже, це безнадійний випадок, гляньте на нього</p> <p>СТРАХ: Ну, він не перший, хто заблукав у жіночій логіці...</p> <p>РАДІСТЬ: О, ось це – її улюблена пісня, вперше вога почула її на</p>

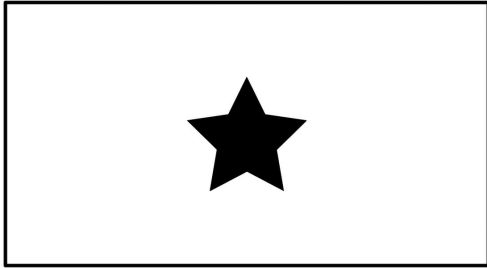
вищсному, тоді вони з дівчатами відчували себе справжніми зіпками! Вона завжди підспівує її, коли ніхто не чує.

Радість зриває кульку зі спогадом і показує. Коли говорить про танець починає танцювати, вмикається мелодія і вони танцюють у бік куліси усі разом , з паралельної сторони виходить виконавець.

Виступ.

На сцені з'являється Страх, що танцює, в нього на вухах великі навушники, при цьому ще наспівує деякі слова з пісні Півоварова. З куліс виходить Радість з Олексієм, підходять з заду до Страху. В процесі танцю Страх повертається до персонажів і лякаючись в вскрикує.

ТЕКСТ КЛАВДІЇ

ПЕТРІВНИ

РАДІСТЬ: Гей, це
всього лише ми.

ОЛЕКСІЙ: Що ти
наспівував

РАДІСТЬ: О, я знаю, це
пісня, яка завжди додає
їй енергії!

СТРАХ: Вона слухає її
щоранку перед роботою,
щоб зарядитися
позитивом і йти вперед
... і-і-і не запізнитися!

ОЛЕКСІЙ: Справді?
(Здивовано)

РАДІСТЬ: Ти щооо,
вона найкраща, Ходи!

*Радість забирає Олексія
і Сум і тягне за собою.*

Виступ

Назва блоку: Подорож спогадами

Розвиток дії

Завдання дійових осіб: створити атмосферу суперечливого враження про себе

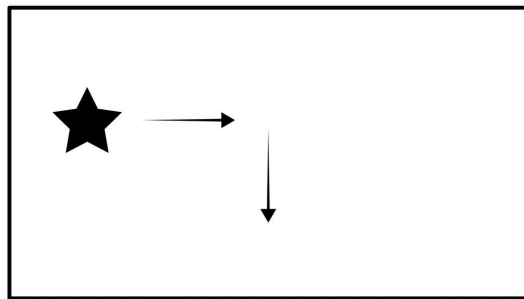
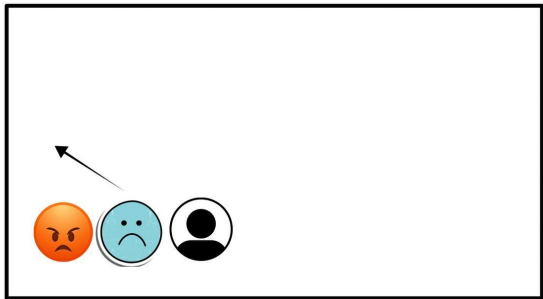
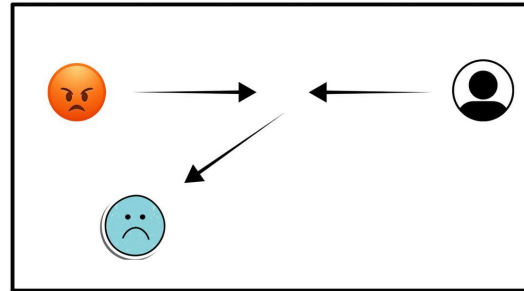
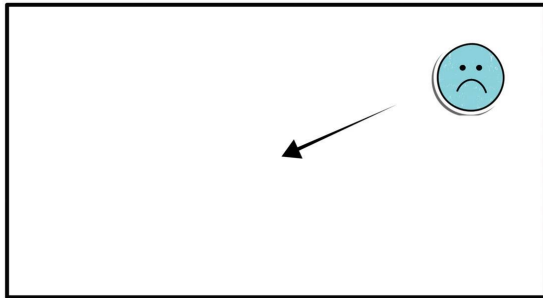
*На сцені з'являється сум,
що переглядає
фотографії і дуже
гірко плаче, прям
заливається . Доходить*

Атмосфера: Інтригуюча

Темпоритм: Динамічний

Світло %: 50%

Мізансцени:

до центру сцени та сідає нав підлогу, з-за куліс на плач виходить Олексій та Гнів

ОЛЕКСІЙ: Чого вона?

ГНІВ: Ну це цей, як його... бісячо-сльозливий період. А може й ні, зараз дізнаємось (Підходить до суму) Ти чого, хто нас образив? Я зараз йому таке влаштую.

СУМ: Ніхто (всхлипує)

ГНІВ: Точно, я й забув, що той, хто нас завжди ображає тут. Ну покажи, що там?

ОЛЕКСІЙ: Так це ж теща, це дитячі фотографії, що стоять у нас у вітальні.

СУМ: Вона дуже сумує за нею, шкодує, що рідко її навідує. (Починає знову плакати)

ГНІВ: Ну все-все, досить розпускати нюні, давай

завтра з'їздимо до неї, а поки пішли до радості, вона заварить тобі твій ромашковий чай

Вони йдуть зі сцени. На сцені змінюється світлове оформлення. З'являється виконавиця.

Виступ.

Назва блоку: Подорож спогадами

Розвиток дії

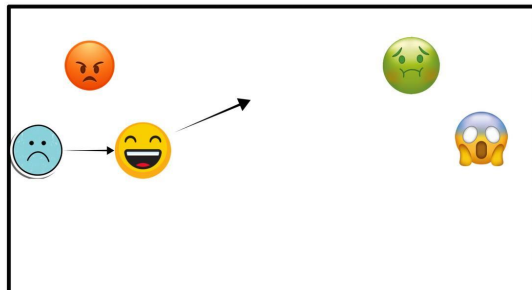
Завдання дійових осіб: створити атмосферу пригоди

Атмосфера: Контрасена

Темпоритм: Помірний

Світло %: 40%

Мізансцени:

З-за куліси визирає радість

РАДІСТЬ: Псс

Емоції визирають теж

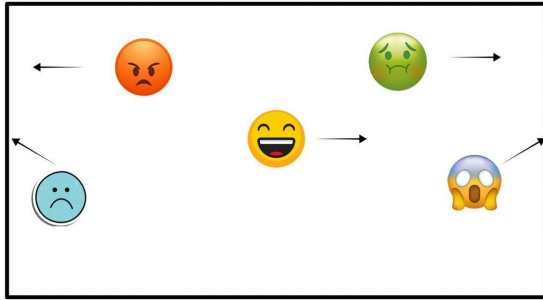
РАДІСТЬ: НУ як він?

ОГИДА: Сидить намигикує мелодію

ГНІВ: Ага, і провсяк випадок я його зв'язав, щоб не втік.

СТРАХ: Так а який план? Що ми далі йому покажемо?

РАДІСТЬ: Може щось веселе? Або драйвове,

чи може той випадок, як вона впала з велика?

СУМ: Апам'ятаєте ті пісні, що вона ще малою співала з бабусею?

ОГИДА: В її голові стабільності майже ніякою, незважаючи на традиції, що живуть у її серці.

СТРАХ: Давайте, бо мені здається, що з такими темпами ми від нього не здихаємося.

ГНІВ: Діставай блокнот, зараз він у мене все подивиться, послухає, ще й законспектує.

Актори покидають простір сцени йдучи по різним сторонам

Виступ.

Назва блоку: Подорож спогадами

Розвиток дії

Завдання дійових осіб: створити атмосферу занурення в сон

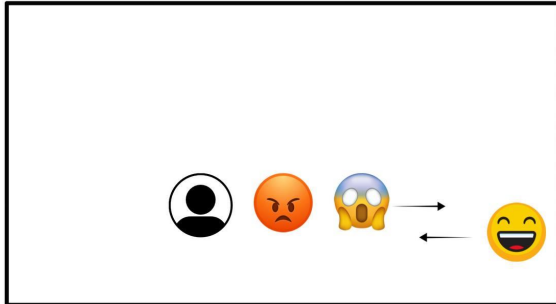
На сцені з'являється радість зі стільчиком у руках, вона ставить його у центр сцени, дістає з кишені кульку і починає її

Атмосфера: Інтригуюча

Темпоритм: Помірний

Світло %: 40%

Мізансцени:

*дути. З'являється
Страх, а за ним і Жора,
він уважно спостерігає
за тим, що шукає Страх,
але час від часу
відволікається на
Радість.*

СТРАХ: Так треба
подумати.... так... десь
воно... ні не туууут...
а... о... знайшоооов!

*Страх дістає якусь
папку, схоже на діло. Але
потім звертають вже
разом увагу на радість і
підходять до неї.*

ОЛЕКСІЙ І СТРАХ:
Радість

*Радість випускає з рота
кульку, що летить по
усій сцені, усі уважно
спостерігають за її
рухом. Потім вона махає
їм. Вони беруть із
сусідніх суліс стільчики і
підсідають по боках.*

ГНІВ: Ось так і з
мріями... Ти їх
зрощуєш, плакаєш, з усіх

сил намагаєшся їх
втілити і в якийсь
момент приходе якийсь
казна хто і руйнує їх,
хіба не смішно???

РАДІСТЬ: Ви чого досі
тут? Через 5 секунд у нас
почнеться сон, там така
мизика.. і вона грає.. і
короче бомба. А ви що,
хочете усе зруйнувати?

*Радість починає
заливатися сміхом, і йде
зі сцени Жора зі
страхом.*

Виступ

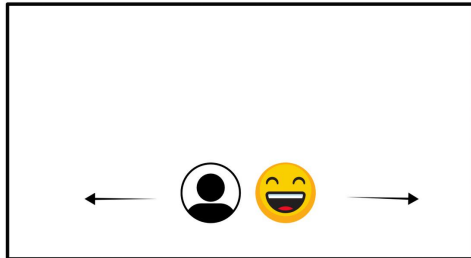
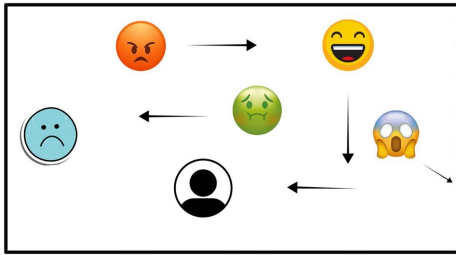
З'являються сноведіння

ОЛЕКСІЙ: Це так...
лірично?

ОГИДА: І не кажи, що
тобі це не подобається!

*Сум суває стіл з однієї
куліси в іншу, бачить
персонажів,
зупиняється, звертає
увагу і припиняє сувати.
Говорить свою фразу. І
з іншої куліси витягує*

	<p><i>стіл.</i></p> <p>СУМ: А йому завжди щось не подобається. Про що можна говорити, якщо їй настільки самотньо, що усі важливі рішення вона приймає після розмови з кішкою.</p> <p>ОЛЕКСІЙ: ЩО?</p> <p>ОГИДА: Так-так, дивися.</p> <p><i>Виступ студентки 4 курсу Університету мистецтв ім Котляревського.</i></p>
<p>Назва блоку: В моменті щирості</p> <p>Кульмінація</p> <p>Завдання дійових осіб: створити атмосферу розкаяння,</p> <p>Атмосфера: Лірична</p> <p>Темпоритм: Емоційно-висхідний</p> <p>Світло %: 40%</p> <p>Мізансцени:</p>	<p>ОЛЕКСІЙ: (зитхає, ніби вперше бачить світ по-новому) Я й раніше не розумів, чому це для неї так важливо... Тепер бачу – це не просто емоції. Це її світ, її спосіб відчувати життя. І якщо я хочу бути поруч, я маю навчитися не лише чути, а й відчувати разом із нею.</p> <p>РАДІСТЬ: (усміхається</p>

крізь сльози) Ну що ж...
 Ти пройшов шлях її
 почуттів. Від
 нерозуміння – до
 прийняття. Від слів – до
 справжнього почуття.

СУМ: (м'яко) Людина –
 це не лише вчинки. Це її
 історія, її спогади, біль її
 і мрії... Це її пісні, які
 вона співає навіть тоді,
 коли здається, що ніхто
 не чує.

СТРАХ: (задумливо) Я
 ніколи не знаю, яке
 слово, яке момент може
 стати останньою
 краплею... І як важливо
 вчасно простягнути руку,
 а не відвернутися.

ОГИДА: (зитхає,
 заочує очі, але в її
 голосі чутна ніжність)
 Нарешті. А я вже думала,
 що ти так і залишишся
 тим, хто
 дарує сковорідку заміст
 ь парфумів.

ГНІВ: (розводити
 руками) І стільки треба

було всього пережити,
щоб зрозуміти таку
просту річ! Але горазд, я
визнаю – цього разу була
справжня боротьба.

(Коротка пауза. Олексій
дивиться перед собою,
усвідомлюючи всю
глибину пережитого. Він
роблячи крок уперед,
ніби виходячи зі свого
внутрішнього світу, і,
усміхнувшись,
вимовляє:)

ОЛЕКСІЙ: Я нарешті
чую її музику... І тепер я
готовий співати разом із
нею.

*Звучить перший біт
«Шум» від Go_A. Світло
різко змінюється,
загортаючи сцену
потужною енергією
фінального номера.*

Назва блоку: Повернення до свідомості

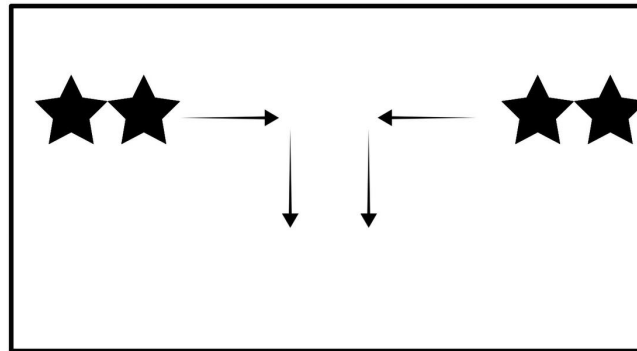
Розв'язка

Завдання дійових осіб: занурити у атмосферу святковості, помпезності

Атмосфера: Святкова

Темпоритм: Помірний

Світло %: 40%

Мізансцени:

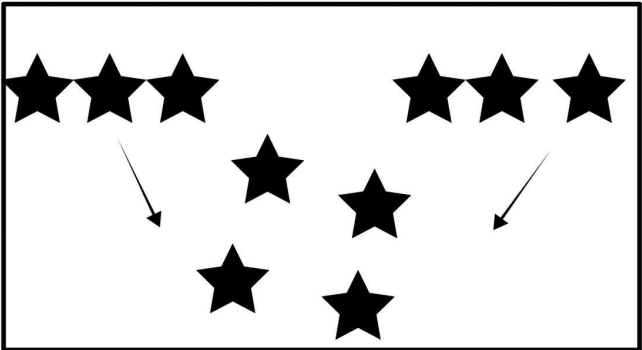
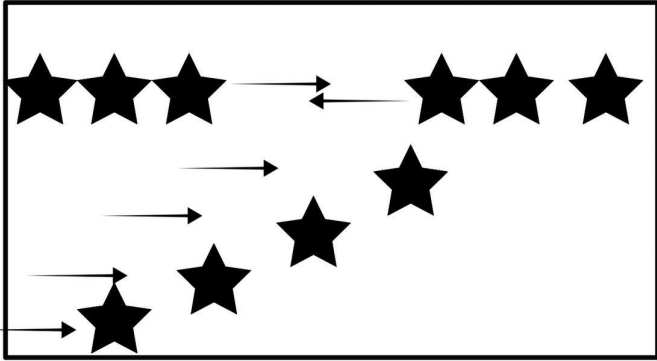

Звучить фінальна пісня, об'єднуючи всі емоції та спогади. На сцені з'являється спочатку радість та Огида, після чого з'являються усі інші виконавці.

ОЛЕКСІЙ: (дивлячись на дружину, а потім у зал)

Жінка – це не просто слова чи вчинки. Це її почуття, її мрії, її сила. Вона дарує світове життя, тепло і натхнення. І я нарешті зрозумів: не треба намагатися пояснити її душу – її треба відчувати. Тож давайте цінувати, підтримувати і берегти цей неймовірний жіночий світ!

Завіса закривається

**Графік роботи над творчим проєктом святкового концерту
«Відтінки жіночої душі»**

Назва концерту: «Відтінки жіночої душі»

Дата проведення: 06.03.2025

Дата	Час	Приміщення	Вид роботи	Учасники та виконавці
17.02.2025	10:00 – 13:00	Актова зала КЗ«Харківськ ий фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР	Формування концепції, теми, ідеї, визначення надзавдання	Режисер: Анастасія Бондаренко. Керівник практики: Олександр Лялюк
18.02.2025	10:00 – 14:00	ХФВКМ	Ознайомлення з технічними можливостями, обговорення задуму з інженером по світлу	Режисер: Анастасія Бондаренко. Інженер світла: Даніель Широкий
19.02.2025	09:30 – 15:00	ХФВКМ, методкабінет	Підбір учасників, затвердження складу творчих колективів	Режисер: Анастасія Бондаренко. Керівники гуртів та ансамблів, завідувачі кафедр коледжу.
21.02.2025	10:00 – 16:00	ХФВКМ	Написання чорнового сценарію, підбір музичного та	Режисер: Анастасія Бондаренко.

			літературного матеріалу	Консультації – Олександр Лялюк
22.02.2025	10:00 – 14:00	Актова зала ХФВКМ	Робота з акторами, читка сценарію та розподіл дійових осіб	Актори: Кадирова Дар'я, Супрун Софія, Авдонін Георгій, Єрохіна Евеліна, Дерюгіна Арина, Борисенко Єлизавета Режисер: Анастасія Бондаренко.
23.02.2025	11:00 – 16:30	Актова зала ХФВКМ	Узгодження хореографічних та вокальних номерів	Режисер: Анастасія Бондаренко, керівники колективів
25.02.2025	10:00 – 17:00	Світлорежисе рська, звукорежисер ська, актова зала ХФВКМ	Формування світлової партитури та музичного супроводу	Анастасія Бондаренко, Широкий Даніель (світло), Олександр Лялюк (звук)
27.02.2025	10:00 – 18:00	Актова зала ХФВКМ	Репетиція з акторами. Узгодження мізансцен. Запис фонограм	Режисер: Анастасія Бондаренко. Актори, звукорежисер

				Олександр Лялюк
28.02.2025	11:00 – 19:00	Звукозапис, сцена	Репетиція з вокалістами, запис індивідуальних партій, тестування світла	Учасники концерту, режисер, керівник практики.
01.03.2025	12:20 – 18:40	Актова зала ХФВКМ	Акторські репетиції. Відбір номерів, узгодження сценарного ряду	Всі колективи, актори та солісти. Режисер: Анастасія Бондаренко.
02.03.2025	10:00 – 16:00	Актова зала ХФВКМ	Відпрацювання епізодів, робота над образами	Режисер: Анастасія Бондаренко, актори
03.03.2025	10:00 – 16:00	ХФВКМ	Створення афіші, фото- та відеозйомка, візуальне оформлення сцен	Режисер: Анастасія Бондаренко. Монтажна група: Евгеній Пономаренко, Марина Дем'яненко, Валерія Морозова.
04.03.2025	10:00 – 16:00	Актова зала ХФВКМ	Зведена репетиція. Мізансценування, узгодження переходів між	Усі учасники, режисер, технічна команда.

			номерами	
05.03.2025	09:00 – 16:30	Актова зала ХФВКМ	Монтаж світла, декорацій, технічні інструктажі, фінальне налаштування	Вся технічна команда. Режисер: Анастасія Бондаренко.
06.03.2025	09:30 – 17:00	Актова зала ХФВКМ	Прогонна репетиція.	Всі учасники, режисер, інженери
07.03.2025	09:00 – 13:00	Актова зала ХФВКМ	Генеральна репетиція	Усі учасники. Технічна команда. Режисер: Анастасія Бондаренко
07.03.2025	12:00 – 13:30	АКТОВА ЗАЛА КЗ «ХАРКІВСЬК ИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХОР	ТЕАТРАЛІЗОВАНИ Й КОНЦЕРТ «ВІДТІНКИ ЖІНОЧОЇ ДУШІ»	Усі виконавці, режисер Анастасія Бондаренко, технічний склад. Ведучі: Вікторія. Глядачі – студенти та викладачі ХФВКМ, запрошені гості

Монтажний лист концерту «Відтінки жіночої душі»

№	Назва епізоду	Виконавці	Назва номеру	Репліка на увімкнення або дія на сцені	Музичне оформлення	Світло
1	Думки вголос	Головний актор, головна акторка Карина Милосердова, Вероніка Проніна	«Сноведіння» + театралізована сцена	Головний герой: «От якби я міг залізти до тебе у голову!»	Outside Intro - Andrea Datzman	Приглушене світло, плавний перехід
2	Занурення у свідомість	Актори	Театралізована сцена	Радість: «Коротко кажучи - вітаю! Ти знаходишся в головному відділі свідомості своєї дружини!»	Done Track Mind - Andrea Datzman	Яскраве жовте світло, з різнокольоровими акцентами на кулісах.
3		Актори	Театралізована сцена	Огида: «А він точно облажеється, ще й скаже щось нахшталт... Я ж тобі допомагаю по дому!»	Go Team! Andrea Datzman	Світло-тіньова гра, акценти зеленого, синього, фіолетового, червоного, що чергуються з яскраво жовтим.
4	Подорож спогадами	Актори, Софія Григорович	Пісня «Квітка»	Радість: «Ви що її не чули ходімо скоріше...»	«Квітка»	Теплі світлові переливи

5		Актори, Ніколета Остапенко	Музична композиці я	Страх: «Це пісня, яка додає їй енергії!»	«Барабан»	Яскраві спалахи теплих кольорів
6	Подоро ж спогада ми	Актори, Олена Шишкіна	Пісня «Чарівна Скрипка»	Радість: «Звучить круто! Розходимося !»	Ніна Матвієнко – «Чарівна Скрипка»	Тепле жовте світло
7		Актори, Олена Василівськ а	Пісня «Мамина любов»	Гнів: «Ходімо до радості, іона зробить твій ромашковий чай, а завтра обов'язково поїдемо до мами!»	Микола Мозговий - «Мамина любов»	Тепле світло, переливає ться візерунко м сонячних зайчиків
8		Актори, Ансамбль бандуристо к «Диво струни»	Музична композиці я	Радість: «І що я такого сказала?»	Інструмент альна композиція	Блакитно- біле світло
9		В моменті щирості	Актори	«Розмова з кішкою»	Ліза: «Це безнадійний світ, Деббі!»	Oll in love
10		Актори	Театралізо вана сцена	Жора: «Нарешті я посправжньо му зрозумів на скільки це важливо для неї!»	Done Track Mind - Andrea Datzman	Фіолетово -жовте світло
11	Весна у кожном у слові й русі	Фольклор истичний гурт «Слобожан очка»	Пісня «Весняні інтерспек ції»	Вихід фольклорис тичного гурту	-	Зелено- жовте світло
13		Фольклор истичний	Вокально -	Виконавиця фольклорис	Go_A - Шум	Різнобарв не світло,

		гурт «Слобожаночка» Ансамбль народного танцю «Закаблуки»	хореографічна композиція	тичного гурту «Слобожаночка»: «І з травною-муравою!»		плавне перетікаючи з одного кольору у інший
14	Повернення до свідомості	Актори	Театралізована сцена	Жора: «цінувати та оберігати цей неймовірний жіночий світ!»	Glide and Joy - Andrea Datzman	Тепле світло, з пертікаючими візерунками

ВИСНОВКИ

У процесі виконання роботи було здійснено аналіз наукових джерел із питань режисури, сформульовано художню концепцію, визначено драматургічну структуру заходу, розроблено сценарій та здійснено постановку театралізованого дійства з урахуванням сучасних сценічних технологій.

Режисерський задум концерту «Відтінки жіночої душі» базувався на метафоричному зануренні глядача у внутрішній світ жінки через образи емоцій — Радості, Суму, Страху, Огиди та Гніву — як самостійних персонажів. Така концепція дозволила переосмислити жіночність не як стереотип, а як багатогранну психоемоційну реальність. Концерт мав не лише естетичне значення, а й соціальну спрямованість — наголосити на праві жінки бути собою, з усією глибиною, суперечливістю та красою її внутрішнього світу.

У межах дипломної роботи було досягнуто поставлених завдань:

По-перше, проаналізовано наукову та навчально-методичну літературу з питань режисури концертних та театралізованих дійств (зокрема праці В. Бабенка, О. Бабенюк, В. Данилової, В. Мисик), що дозволило обґрунтувати підходи до розробки концепту та режисерського плану театралізованого концерту.

По-друге, сформульовано ідею й надзавдання постановки: показ багатогранності жіночої душі крізь призму емоцій, що живуть у кожній людині, та важливість гармонізації внутрішнього світу. Визначено жанрову природу проєкту як театралізованого концерту з елементами драматургії, пластики, музики та медіа.

По-третє, здійснено аналіз сценарію театралізованого концерту, у якому чітко простежується логіка розвитку дії — від реального життя героїв до глибокого емоційного занурення у внутрішній світ головної героїні через подорож персонажа Жори. Визначено композиційні вузли, жанрову палітру та емоційну динаміку концертної програми.

По-четверте, охарактеризовано режисерський задум, визначено візуальні та звукові засоби реалізації теми: колористика сценографії, асоціативне освітлення, звукоряд і музика, що посилювали драматургію.

По-п'яте, докладно проаналізовано процес втілення задуму на практиці: від підбору виконавців і репетиційної роботи до взаємодії з технічним персоналом — звукорежисером, світлорежисером, сценографом. Особливу увагу приділено роботі з акторами-емоціями, хореографічними колективами та вокалістами, які виконували не просто номери, а драматургічно мотивовані сценічні події.

Завдяки синтезу сценічних мистецтв (музика, пластика, слово, акторська гра), точній драматургії, образності сценографії та емоційній глибині акторських рішень вдалося створити не просто концертну програму, а справжній театралізований перформанс, що викликав сильний відгук у глядачів. Особливого значення набуло використання мультимедійних прийомів, живої акторської присутності та фрагментів із мультфільму «Головоломка», що стали ідейним підґрунтям постановки.

Успішне втілення режисерського задуму стало можливим завдяки послідовній організації процесу: від концептуального планування до злагодженої взаємодії всіх учасників. Режисер виступив не лише як автор концепції, а й як координатор численних елементів — музичних, хореографічних, акторських, технічних, які були інтегровані у єдиний художній простір.

Таким чином, постановка театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» довела, що сучасне концертне дійство може стати глибокою емоційною розповіддю про внутрішній світ людини, способом соціального висловлювання та засобом підвищення естетичного і культурного рівня глядача в умовах сьогодення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття : енциклопедичне видання у двох томах. Київ : Інститут культурології НАМ України. URL: <https://icr.org.ua/vydannya/knygy/mystetctvo-terminy-ta-ponniattia-tom1/>
2. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Кн. 1: Як видовища породили режисуру. Київ : АЕЛС-технологія, 1998.
3. Кужельний О. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посіб. Київ : НАКККіМ, 2012. С. 5–6.
4. Обертинська А., Голубцова Л. Основи режисури театралізованих масових вистав : навч. посібник. Київ : ДАКККіМ, 2002.
5. Мельник М. М. Ідейно-тематичне звучання монтажу у театралізованому концерті // Театральне і хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних процесів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : КНУКіМ, 2006. – С. 69–71.
6. Старшой О. М. Сценарій як літературна основа театралізованих форм в естрадному мистецтві. URL: <https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3264/>
7. Косінова О. М. Сценарна майстерність театралізованих видовищ. Київ : НАКККіМ, 2015.
8. Паві П. Словник театру / Пер. з фр. М. Якуб'як. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 61.
9. Єршов П. Система Станіславського як наука. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4356/>
10. Чернишевич Н. І. Масове видовище: символічний зміст та форми. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2016. – Вип. 23.
11. Питання культурології. Використання технологій віртуальної реальності в сучасних концертних шоу. URL: <http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/221068>

12. Театральне мистецтво. Мельник М. Сольний концерт – популярна форма сучасної естради. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9385/1/21Melnyk.pdf>

ДОДАТКИ

Додаток 1

СЦЕНАРІЙ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕРТУ

«ВІДТІНКИ ЖІНОЧОЇ ДУШІ»

з нагоди Міжнародного жіночого дня

Текст відео-прологу:

Жінка – це загадка, яку намагалися розгадати у всі часи. Її порівнювали з небесними тілами, стихіями, витворами мистецтва. Вона – як океан: глибока, мінлива, повна таємниці. Її характер неможливо втиснути в рамки логіки, а думки не піддаються простим формулам. Філософи шукали сенс в її словах, поети оспівували її красу, а вчені намагалися зрозуміти її природу. Але одне залишилося незмінним – жінка завжди була і залишилася найбільшою загадкою світу.

У жінки в голові – цілий лабіринт думок, де переплітаються мрії, спогади, турботи та надії. Вона – архітекторка свого світу, де кожен куточок наповнений любов'ю, творчістю та мудрістю. Вона – художниця, яка малює своє життя яскравими фарбами, незважаючи на будь-які перешкоди.

Жінка – це нерозгадана таємниця, складна головоломка, де кожен поворот веде до нової загадки, а кожна стежка приховує несподівані емоції. Саме про це наша історія – про те, як звичайний чоловік зміг зазірнути туди, де не ступала нога жодної людини... у свідомість жінки.

Доля вирішила дати йому шанс. А може, це були зірки, що склалися у правильний малюнок, чи невидима сила, що керує світом... Як би там не було, цієї ночі йому судилося бачити світ не лише очима, а й серцем.

І, можливо, ця історія стане ключем для кожного з нас, бо вже ж не в усьому потрібно шукати логіку – іноді варто просто відчувати.

*Темна сцена. Лише світло на подружжя. Вони у спальні. Анна сидить на ліжку,
поряд з Жорою, поправляє бігуді.*

ЛІЗА(не відриваючи погляду від екрану): Подай мені маску.

ЖОРА (беручи з комода вперше, що робить під руку, простягає їй чашку): Тримай.

ЛІЗА(з подівом дивитися на чашку, потім на нього): Серйозно? Маску, Жоро. Для обличчя.

ЖОРА(знижуючи плечима): Ну вибач, я не екстрасенс. У тебе тут і чашка, і креми, і ще купа всього...

ЛІЗА: Так ти навіть мене не слухав

ЖОРА: А сенс? Бо ти завжди говориш одне- а я маєш на увазі інше, Лізо

ЛІЗА(хитає головою, відкладаючи чашку вбік): Ось у цьому й справи! Ти навіть не чуєш мене.

ЖОРА (зитхає, роздратовано розводячи руками): О, знову це... Лізо, якщо хочеш щось – скажи прямо! Чому треба говорити загадками?

ЛІЗА (схрещує руки, стискаючи губи): А чому я маю пояснювати очевидні речі?

ЖОРА(проводить руками по обличчю, намагаючись стриматися): Очевидні? Очевидні для кого? От скажи, звідки я мав знати, що тобі треба маска, а не крем?

ЛІЗА: Доя того щоб тобі зрозуміти очевидні речі тобі варто лише розплющити очі. От що в мені змінилося сьогодні?

Жора: Ну не знаю, кінчики підстригла

Ліза: Пофарбувалася, Жоро, по фарбувалася. Ти ніколи не звертаєш увагу на деталі! Я для тебе — просто якийсь фоновий шум!

ЖОРА(із роздратованим сміхом): А ти не думаєш, що твій «фоновий шум» складається з різних відтінків, які я фізично не можу розшифрувати?!

ЛІЗА(із гіркотою): Ось у цьому проблеми. Ти навіть не намагаєшся відчутти, що зі мною відбувається. От якби ти хоча б спробував зрозуміти, що я відчуваю

ЖОРА(зопалу): Як би я міг хоч раз побачити світ твоїми очима...

Герої лягають спати відвернуті один від одного, світло плавно прибирається, починає грати мелодія. На сцені з'являються сноведіння, що закручують у танці персонажів та змінюють одяг сцени, прибираючи інтермедійну завісу. На підлозі лежить Жора.

СЦЕНА 1: ПРОБУДЖЕННЯ В ГОЛОВНОМУ ВІДДІЛІ

(Темрява. Чути механічний звук, ніби працює принтер. Потім голосний ППП! – як від факсу. Спалахує світло. Олексій лежить на підлозі. Над ним Радість, у руках у неї папірець.)

РАДІСТЬ (надто голосно): Доброго ранку, сонечко!

ОЛЕКСІЙ (відсахується): Ти хто?!

РАДІСТЬ: Ой, точно, забула представитися! Радість! Я тут головна по гарному настрою, приємним спогадам і оцьому твоєму "ха-ха, прикольно!"

ОЛЕКСІЙ: ха-ха прикольно. Прикольно?! Я щойно заснув у своїй кімнаті, а прокинувся в... в... *озирається*

РАДІСТЬ: В голові своєї дружини. Не дякуй!

Пауза. Олексій кліпає, мовчки переварює інформацію.

ОЛЕКСІЙ: Стоп! Мені це сниться? Хтось ущипніть мене!

ГНІВ: Ох, із задоволенням.

РАДІСТЬ (зупиняє його): Ні-ні-ні, стоп, він новенький, йому треба пояснити.

ОЛЕКСІЙ (нервово): Пояснити що?!

РАДІСТЬ: Ну, коротко кажучи – вітаю! Ти знаходишся в головному відділі свідомості своєї дружини.

ОЛЕКСІЙ (здивовано): В голові... Лізи?

СТРАХ: Так, і, чесно кажучи, це страшніше, ніж здається.

ОЛЕКСІЙ: Але як?!

РАДІСТЬ (загадково посміхається): Треба бути обережнішим зі своїми бажаннями, Жорику. Ніколи не знаєш, де можеш опинитися завтра.

Олексій намагається осмислити почуте.

ОЛЕКСІЙ: Але... я ж просто... я сказав "от би залізи їй у голову"! гіпотитично!

ОГИДА: Ну, вітаю. Побаження виконано.

Пауза. Олексій ще раз озирється навколо – всюди кольори, які любить Анна, її улюблені предмети. Він раптом звертає увагу на великий монітор, де миготять сцени з її життя.

ОЛЕКСІЙ: То це все... її думки?

РАДІСТЬ: Частково. Це швидше поточні сигнали – те, що вона відчуває прямо зараз.

Виходить Сум, з підручниками у руках, інструкціями .

СУМ: Але є й щось глибше – те, що робить її саме нею.

Сум демонструє квітку почуттів, що знаходиться на колоні в центрі залу.

ОЛЕКСІЙ: А це що?

ГНІВ: Це – архів. Тут зберігаються її спогади, досвід, почуття, які формують її особистість.

РАДІСТЬ: Ми, емоції, лише керуємо реакціями, але те, що вона пережила, ким вона стала – це все тут. . Доступ до спогадів має тільки адміністрація. А ти тут тимчасово, але не хвилюйся! Ну, або хвилюйся... Бо якщо ти не знайдеш вихід, то залишишся тут назавжди!

ОЛЕКСІЙ: Що?!

ГНІВ (гримає кулаком): І взагалі, яким чином він сюди потрапив?! Нам і так вистачає роботи, а тут ще якийсь гість! Огида, подай будь ласка газету.

Гримає, замахуючись на Жору дістає з кишені газету і сідає на край сцени читаючи. Огида звертає увагу на Жору.

ОГИДА (дивиться на нього з голови до п'ят): І в чому це ти? Ой, ні, чому її мозок спроектував тебе в цьому?!

ОЛЕКСІЙ: Що не так із моїм одягом?

ОГИДА: Це як запитати, що може піти не так, якщо подарувати жінці пилосос на свято - ВСЕ!

Огида цмакає і підходить до порталу, опираючись на нього починає підпилювати нігтики.

СТРАХ: М-м-м-м-може, ми його повернемо назад? Щоб він не наробив тут біди?

СУМ (зітхає): Та вже все одно. Ще один чоловік, який не розуміє, що відбувається.

ОЛЕКСІЙ: Гей, я намагаюся!

РАДІСТЬ: Ну от і чудово! Тепер слухай: скоріш за все ти не вийдеш звідси, поки не розберешся, що справді важливо для Лізи.

СТРАХ: Але це не точно бо ти наш перший гість і подібного в нас ще не ставалося, а можливо ти вірус і ми всі помremo...

ОЛЕКСІЙ: І що мені треба зробити?

РАДІСТЬ: Пройти всі її ключові спогади, зрозуміти її цінності, пережити всі емоції і... ну... не облажатися!

ГНІВ: А, він точно облажається.

ОГИДА: Закладаюся, він ще й скаже щось на кшталт "Ну я ж тобі допомагаю по дому!"

(Всі емоції дружно кривляться)

ОЛЕКСІЙ: (ображено) Ой, та ви тут всі якісь токсичні.

СУМ: Ми не токсичні. Ми просто втомлені.

СЦЕНА 2: ПОДОРОЖ СПОГАДАМИ

РАДІСТЬ: Ну що ж, екскурсія розпочинається! В нас тут багато всього цікавого – спогади, мрії, думки...

СУМ: А ще моменти, які колись були важливі, але про які хтось міг забути...

ГНІВ: О боже, це безнадійний випадок, гляньте на нього

СТРАХ: Ну, він не перший, хто заблукав у жіночій логіці...

РАДІСТЬ: О, ось це – її улюблена пісня, вперше вога почула її на випцкному, тоді вони з дівчатами відчували себе справжніми зіпками! Вона завжди підспівує її, коли ніхто не чує.

Радість зриває кульку зі спогадом і показує. Коли говорить про танець починає танцювати, вмикається мелодія і вони танцюють у бік куліси усі разом , з паралельної сторони виходить виконавець.

Виступ.

На сцені з'являється Страх, що танцює, в нього на вухах великі навушники, при цьому ще наспівує деякі слова з пісні Півоварова. З куліс виходить Радість з Олексієм, підходять з заду до Страху. В процесі танцю Страх повертається до персонажів і лякаючись в вскрикує.

ТЕКСТ КЛАВДІЇ ПЕТРІВНИ

РАДІСТЬ: Гей, це всього лише ми.

ОЛЕКСІЙ: Що ти наспівував

РАДІСТЬ: О, я знаю, це пісня, яка завжди додає їй енергії!

СТРАХ: Вона слухає її щоранку перед роботою, щоб зарядитися позитивом і йти вперед ... і-і-і не запізнитися!

ОЛЕКСІЙ: Справді? (Здивовано)

РАДІСТЬ: Ти щооо, вона найкраща, Ходи!

Радість забирає Олексія і Сум і тягне за собою.

Виступ.

На сцені з'являється сум, що переглядає фотознімки і дуже гірко плаче, прям заливається . Доходить до центру сцени та сідає нав підлогу, з-за куліс на плач виходить Олексій та Гнів

ОЛЕКСІЙ: Чого вона?

ГНІВ: Ну це цей, як його... бісячо-сльозливий період. А може й ні, зараз дізнаємось (Підходить до суму) Ти чого, хто нас образив? Я зараз йому таке влаштую.

СУМ: Ніхто (всхлипує)

ГНІВ: Точно, я й забув, що той, хто нас завжди ображає тут. Ну покажи, що там?

ОЛЕКСІЙ: Так це ж теща, це дитячі фотографії, що стоять у нас у вітальні.

СУМ: Вона дуже сумує за нею, шкодує, що рідко її навідує. (Починає знову плакати)

ГНІВ: Ну все-все, досить розпускати нюні, давай завтра з'їздимо до неї, а поки пішли до радості, вона заварить тобі твій ромашковий чай.

Вони йдуть зі сцени. На сцені змінюється світлове оформлення. З'являється виконавиця.

Виступ.

З-за куліси визирає радість

РАДІСТЬ: Псс

Емоції визирають теж

РАДІСТЬ: НУ як він?

ОГИДА: Сидить намигикує мелодію

ГНІВ: Ага, і провсяк випадок я його зв'язав, щоб не втік.

СТРАХ: Так а який план? Що ми далі йому покажемо?

РАДІСТЬ: Може щось веселе? Або драйвове, чи може той випадок, як вона впала з велика?

СУМ: Апам'ятаєте ті пісні, що вона ще малою співала з бабусею?

ОГИДА: В її голові стабільності майже ніякою, незважаючи на традиції, що живуть у її серці.

СТРАХ: Давайте, бо мені здається, що з такими темпами ми від нього не здихаємося.

ГНІВ: Діставай блокнот, зараз він у мене все подивиться, послухає, ще й законспектує.

Виступ.

На сцені з'являється радість зі стільчиком у руках, вона ставить його у центр сцени, дістає з кишені кульку і починає її думи. З'являється Страх, а за ним і Жора, він уважно спостерігає за тим, що шукає Страх, але час від часу відволікається на Радість.

СТРАХ: Так треба подумати.... так... десь воно... ні не туууут... а... о... знайшоооов!

Страх дістає якусь папку, схоже на діло. Але потім звертають вже разом увагу на радість і підходять до неї.

ОЛЕКСІЙ І СТРАХ: Радість

Радість випускає з рота кульку, що летить по усій сцені, усі уважно спостерігають за її рухом. Потім вона махає їм. Вони беруть із сусідніх суліс стільчики і підсідають по боках.

ГНІВ: Ось так і з мріями... Ти їх зрощуєш, плекаєш, з усіх сил намагаєшся їх втілити і в якийсь момент приходе якийсь казна хто і руйнує їх, хіба не смішно???

РАДІСТЬ: Ви чого досі тут? Через 5 секунд у нас почнеться сон, там така мизика.. і вона грає.. і короче бомба. А ви що, хочете усе зруйнувати?

Радість починає заливатися сміхом, і йде зі сцени Жора зі страхом

БАНДУРА

З'являються сноведіння

ОЛЕКСІЙ: Це так... лірично?

ОГИДА: І не кажи, що тобі це не подобається!

Сум суває стіл з однієї куліси в іншу, бачить персонажів, зупиняється, звертає увагу і припиняє сувати. Говорить свою фразу. І з іншої куліси витягує стіл.

СУМ: А йому завжди щось не подобається. Про що можна говорити, якщо їй настільки самотньо, що усі важливі рішення вона приймає після розмови з кішкою.

ОЛЕКСІЙ: ЩО?

ОГИДА: Так-так, дивися.

Виступ студентки 4 курсу Університету мистецтв ім Котляревського.

ОЛЕКСІЙ: (зитхає, ніби вперше бачить світ по-новому) Я й раніше не розумів, чому це для неї так важливо... Тепер бачу – це не просто емоції. Це її світ, її спосіб відчувати життя. І якщо я хочу бути поруч, я маю навчитися не лише чути, а й відчувати разом із нею.

РАДІСТЬ: (усміхається крізь сльози) Ну що ж... Ти пройшов шлях її почуттів. Від нерозуміння – до прийняття. Від слів – до справжнього почуття.

СУМ: (м'яко) Людина – це не лише вчинки. Це її історія, її спогади, біль її і мрії... Це її пісні, які вона співає навіть тоді, коли здається, що ніхто не чує.

СТРАХ: (задумливо) Я ніколи не знаю, яке слово, яке момент може стати останньою краплею... І як важливо вчасно простягнути руку, а не відвернутися.

ОГИДА: (зитхає, заковчує очі, але в її голосі чутна ніжність) Нарешті. А я вже думала, що ти так і залишишся тим, хто дарує сковорідку замість парфумів.

ГНІВ: (розводити руками) І стільки треба було всього пережити, щоб зрозуміти таку просту річ! Але горазд, я визнаю – цього разу була справжня боротьба.

(Коротка пауза. Олексій дивиться перед собою, усвідомлюючи всю глибину пережитого. Він роблячи крок уперед, ніби виходячи зі свого внутрішнього світу, і, усміхнувшись, вимовляє:)

ОЛЕКСІЙ: Я нарешті чую її музику... І тепер я готовий співати разом із нею.

Звучить перший біт «Шум» від Go_A. Світло різко змінюється, загортаючи сцену потужною енергією фінального номера.

Звучить фінальна пісня, об'єднуючи всі емоції та спогади. На сцені з'являється спочатку радість та Огида, після чого з'являються усі інші виконавці.

ОЛЕКСІЙ: (дивлячись на дружину, а потім у зал)

Жінка – це не просто слова чи вчинки. Це її почуття, її мрії, її сила. Вона дарує світове життя, тепло і натхнення. І я нарешті зрозумів: не треба намагатися пояснити її душу – її треба відчувати. Тож давайте цінувати, підтримувати і берегти цей неймовірний жіночий світ!

Завіса закривається

Референси костюмів

Дійові особи	Костюм
<p><u>Радість</u></p>	
<p>Огида</p>	

Гнів

Страх

Сум

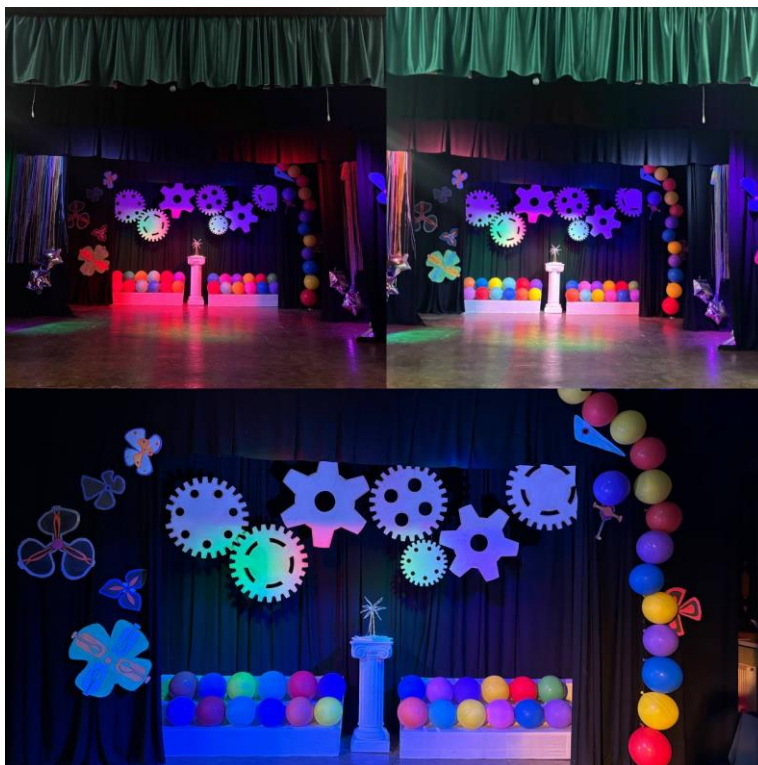
Жора

Ліза

Сценічне оформлення

Афіша

Посилання на відео «Театралізованого концерту «Відтінки жіночої душі» з нагоди Міжнародного жіночого дня»

<https://youtu.be/j1fwMEqQSgg?feature=shared>