

Голові конкурсної комісії
з добору директора-
художнього керівника
ЛАНТ ім. Лесі Українки
Гутсаховської Олени
Олександрівни

Заява

Прошу допустити мене до участі в
конкурсному доборі на вакантну посаду
директора-художнього керівника ЛАНТ імені
Лесі Українки.

Надаю згоду на обробку та використання
моїх персональних даних згідно із
ЗУ "Про захист персональних даних".

08 червня 2023

Гончук,

Автобіографія Ольги Пужаковської

Я, Пужаковська Ольга Олександрівна, театральна менеджерка, культурологиня, членкиня ЛММГО "Мистецька майстерня "Драбина", членкиня національної скаутської організації України "Пласт", феміністка.

Народилася

Освіта

Навчалася у Рахівській загальноосвітній школі I-III ступенів №2, яку закінчила у 2007 році з золотою медаллю. Навчалася у Рахівській дитячій музичній школі, клас фортепіано.

У період з 2007 до 2012 року навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Отримала диплом магістра культурології факультету культури та мистецтв. Магістерська робота: "Трактування поняття "традиції" в мистецтві модернізму та авангарду України (На прикладі праць Михайла Бойчука та Казимира Малевича)".

Додаткова освіта

З лютого по травень 2014 навчалася у "Школі журналістики УКУ" (керівник - Володимир Павлів).

30 червня 2014 - учасниця семінару від литовського театального критика та менеджера Аудроніса Люги «Інформаційні стратегії театру у III тисячолітті: Створення репрезентативної медіаісторії театральної інституції», організований ГО "Театральна платформа" та Посольством Литви в Україні.

1-5 лютого 2016 пройшла тренінг "Креативне підприємництво", організований Британською Радою в Україні у партнерстві із креативним простором Pawillion, британською агенцією з інновацій Nesta та українським офісом консалтингової компанії PwC.

У вересні - грудні 2017 - програма управлінського розвитку Public Management для працівників Львівської міської ради від "Школи Управління УКУ", керівниця Валентина Засадко.

Громадська робота

ЛММГО "Мистецька майстерня "Драбина"

У грудні 2012 приєдналася до команди Львівської міської молодіжної громадської організації "Мистецька майстерня Драбина", до якої належу досі. На той момент "Драбина" формувала команду IV Міжнародного театального фестивалю "Драма.UA" - 2013. Реалізувала ряд проєктів:

- червень 2013 року - менеджерка майстер-класів для дітей "Місто і його райони: Центр, Збоїща, Підзамче, Сихів, Левандівка" в рамках "Майстерні міста", за підтримки проєкту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова";
- листопад 2013 року - співорганізаторка IV Міжнародного театрального фестивалю "Драма.UA" - 2013. Робота над фестивалем тривала з грудня 2012 року до грудня 2013 року. Займалась координацією роботи волонтерів, була включена в усі програми фестивалю;
- травень 2014 - червень 2017 року - одна з розробниць нового проєкту "Перша сцена сучасної драматургії Драма. UA". 9-10 жовтня відбулося офіційне відкриття нового театального майданчика на базі малої сцени Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки;
- листопад 2014 року - кураторка Міжнародних театральних майстер-класів "Навіщо думати?" за підтримки East European Performing Arts Platform (EERAP), Львів;
- лютий - квітень 2016 - PR-менеджерка вистави "Зимова казка" у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса у співпраці з Британською радою в Україні.

НСОУ Пласт

- провадження діловодства в курені УСП Літавиці (писар, скарбник)
- проведення майстер-класів для дітей
- інструкторка мистецьких ативітетів на таборах та заходах

Досвід роботи

З квітня по травень 2013 працювала головною спеціалісткою відділу культури по охороні об'єктів культурної спадщини Рахівської райдержадміністрації.

1 липня - 31 жовтня 2015 року - працювала PR-менеджеркою проєкту "Третій вік: задоволення від читання" в рамках 22 Форуму видавців у Львові.

З 1 лютого по 31 грудня 2016 займалася PR та координацією польсько-українського перформативного проєкту "Мапи страху/ Мапи ідентичності". Проєкт реалізовував Stowarzyszenie Praktyków Kultury (Об'єднання практиків культури, Варшава) у співпраці з українськими організаціями зі Львова, Києва, Харкова, Одеси і Херсону. Результатом проєкту стала вистава "Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду" (режисерки: Роза Саркісян (Харків) і Агнешка Блонська (Варшава); драматурги: Йоанна Віховська (Варшава), Дмитро Левицький (Київ);

перформери і перформерки: Лукаш Вуйціцький (Варшава), Анна Єлатко (Львів), Іван Макаренко (Одеса), Ніна Хижна (Харків), Оксана Черкашина (Харків)). Вистава була представлена в п'яти містах України: Львів, Харків, Київ, Одеса, Херсон.

Досвід роботи у Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі Українки

З червня 2014 до березня 2015 працювала керівницею рекламного відділу.

Березень-серпень 2017 - головною адміністраторкою.

У вересні 2017 року перемогла в конкурсі на заміщення вакантної посади директора-художнього керівника Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки і 21 вересня приступила до обов'язків. На посаді перебуваю досі.

Вже за перший театральний сезон 2017/18 кількість глядачів зростає вдвічі, а театр починають запрошувати на всеукраїнські та міжнародні фестивалі.

За 6 років було створено 24 вистави в театрі Лесі. Кожна з них - унікальна та кожна працювала на становлення нас, як ефективної команди та самобутнього театру, загалом. Три прем'єри було створено в Німеччині в копродукції з двома театрами. Близько 40 перформативних читань сучасної української або світової драматургії. У 2020 році з виставою "Філоктет. Античний рейв" (режисер - Дмитро Захоженко) театр отримав безпрецедентну перемогу у трьох номінаціях: «Краща камерна вистава», «Краща жіноча роль», «Краща чоловіча роль» на Міжнародному театральному фестивалі-премії «ГРА», організатором якої є Національна спілка театральних діячів України. У 2022 році ця вистава увійшла у шорт-лист Національної премії імені Тараса Шевченка.

Зреалізували низку проєктів, як масштабних, так і малих, в т.ч. міжнародних: ("Borderlands", "Діалог без кордонів", FIT, Аудіосцена, Міні-фестиваль перформативних читань за результатами Конкурсів "Драма.UA"), "Школа театру Лесі.

Створила два унікальні відділи: театральних проєктів та сценографічного мистецтва.

Після повномасштабного вторгнення театр, окрім волонтерської діяльності, знайшов шлях для налагодження культурної дипломатії. У 2022 році команда відвідала найпрестижніші європейські фестивалі: Avignon Off-festival (Франція) (український театр був вперше представлений на цьому фестивалі у рамках програми Ukrainian Pavilion), URBANG! Festival 2022 (Німеччина), Festival Contre-Sens

(турне Францією), International Theatre Festival Retroperspektywy 2022: THE BEGINNING OF A NEW WORLD (Польща) та Romanian National Theatre Festival (Румунія).

Також театр став членом European Theatre Convention (ETC) - найбільшої театральної асоціації Європи (заснована 1988 року). Сьогодні до неї входить понад 50 театрів з 30 країн. ETC ставить за мету просування сучасних європейських театрів як соціальних майданчиків для розвитку демократії, діалогу та взаєморозуміння.

Налагоджені тісні партнерські стосунки з такими організаціями: незалежним театром FUTUR3 (м. Кельн, Німеччина) та "Ulysses theatre" (Бріюні, Хорватія); онлайн-стрімінгом театральних вистав "Dramox"; організацією Euqel rights & independent rights/ERIM (м. Ліон, Франція), та міжнародними організаціями "Human rights house foundation" і ETC (Європейська театральна конвенція).

З 2021 року на базі театру навчається акторський курс факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

У театрі здійснені реставраційно-ремонтні роботи дахів і фасадів, відреставровані вікна, зроблений капітальний ремонт внутрішнього дворика та косметичні ремонти різних просторів (мала сцена, "майстерня", "дзеркальна зала", фойє, кабінети), завершений ремонт системи опалення, тривають роботи з встановлення протипожежної системи.

Учасниця низки дискусій, круглих столів та інших публічних подій у сфері культури та театру.

Нагороди:

- подяка за вагомий внесок у розвиток культури міста Львова, високий професіоналізм та з нагоди перемоги у Програмі відзначення менеджерів міждисциплінарних проєктів (2021);
- подяка Львівської міської ради у номінації "Театральне мистецтво" за реалізацію проєктів в галузі театального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру (2021).

Судимості відсутні.

Андру, / Ольга Гужаківська

ВР-001005870

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ
Департамент інформатизації

Перевірка достовірності

ПОВНИЙ

ВИТЯГ

з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення
особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості"

Виданий про те, що громадянин(ка) УКРАЇНИ Пужаковська(Мухіна) Ольга
Олександрівна, _____), УКРАЇНА на
території України станом на 16.05.2023 до кримінальної відповідальності не
притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Витяг надано для ОФОРМЛЕННЯ НА РОБОТУ

Заступник директора Департаменту

Борис ІГІН

Андрей, / Ольга Пужаковська

Згідно з оригіналом: Івдиз, Пружановська О.О.

Згідно з оригіналом: Івдиз, Пружановська О.О.

Рекомендаційний лист

Ольга Пужаковська – театральна менеджерка та керівниця Львівського академічного театру імені Лесі Українки є не лише однією з найкращих менеджерок у культурній сфері в Україні, але й ефективною кризовою менеджеркою, що яскраво проявилось у таких складних обставинах, як пандемія коронавірусу і повномасштабне вторгнення Росії.

Незважаючи на динамічну зміну умов та обставин роботи, Театр Лесі відмінно реагує на виклики як в контексті менеджменту, так і в контексті творчої діяльності: блискавично облаштований притулок для внутрішньо переміщених осіб та успішні фандрайзингові кампанії на підтримку сил оборони України відбувалися паралельно з прем'єрами нових вистав і навіть участю в престижних театральних фестивалях за кордоном.

Окремо слід зауважити на комунікаційній та спільнототворчій складових, які активно реалізуються командою театру на чолі з Ольгою Пужаковською. Від початку повномасштабного вторгнення Театр Лесі став прихистком для театральних колективів та окремих діячів і діячок з інших українських міст. Водночас, долучаючись до міжнародних проєктів та програм, колектив театру здійснює важливу місію культурної дипломатії, представляючи на пояснюючи Україну для світової спільноти.

Не зайвим буде згадати, що вистава Театру Лесі "Філоктет. Античний рейв" номінували на здобуття Шевченківської премії 2023. Це уперше за тривалий час, коли номіновано було виставу саме львівського театру.

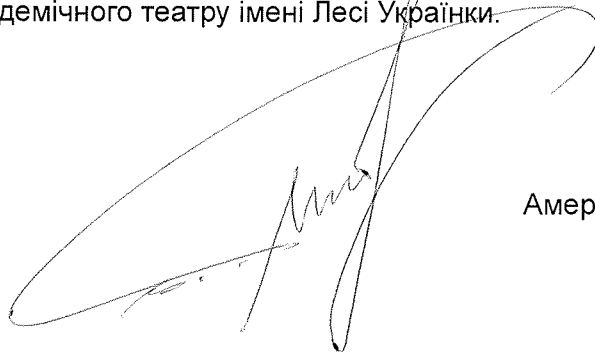
Водночас, безперервно відбувається процес ремонту споруди та території Театру Лесі, який розпочала та активно продовжує Ольга Пужаковська. Результати тішать та вражають.

Я знаю Ольгу ще з діяльності Першої сцени сучасної драматургії "Драма.UA" (2014-2017рр.). Вона володіє високим відчуттям відповідальності та добре розвиненими лідерськими якостями. Знає, як працювати, надихати та вмотивувувати команду, що рухається до спільної мети.

Ольга Пужаковська зібрала навколо себе потужний колектив творців та менеджерів, котрі створили сучасний український театр. Вони перетворили занепадаючий театр на одну із найвпливовіших культурних інституцій Львова, яка приваблює як амбітну авангардну молодь, так і досвідчених театралів й людей мистецтва.

Ольга - одна з найцілеспрямованіших людей, яких я зустрів в культурному середовищі. Особисто для мене вона є прикладом для наслідування.

Без жодних сумнівів рекомендую Ольгу Пужаковську на посаду директорки-художньої керівниці Львівського академічного театру імені Лесі Українки.

Володимир Бєлов,
директор
Американського дому у Львові

Конкурсній комісії з добору
директора-художнього керівника
Львівського академічного драматичного
театру імені Лесі Українки

Рекомендаційний лист

Ольга Олександрівна Пужаковська – культурологиня, театральна менеджерка, співзасновниця Першої сцени сучасної драматургії “Драма.UA”, членкиня Національної спілки театральних діячів України і вже шостий рік - директорка-художня керівниця Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

За час перебування на посаді Ольга Пужаковська кардинально змінила напрям діяльності театру імені Лесі Українки, перетворивши його із занепадаючої структури на один із найвпливовіших сучасних державних театрів, який складає конкуренцію не тільки іншим українським театрам, а й європейським.

Окрім зовнішніх змін (ремонтів фасаду, облагородження внутрішнього дворика, ремонтів приміщень), відбулися колосальні внутрішні зміни у команді театру, реструктуризація, оптимізація творчих процесів та кардинальна зміна творчого напрямку. Зараз театр великими кроками рухається та розвивається як пошуковий, експериментальний, що працює зазвичай із сучасною драматургією.

Театр Лесі у партнерстві з Мистецькою майстернею “Драбина” організовує щорічні конкурси для драматургів та драматургинь, співпрацює з іншими культурними установами України та Європи, відвідує всеукраїнські та міжнародні театральні фестивалі. У 2020 році з виставою «Філоктет. Античний рейв» театр отримав перемогу у трьох номінаціях: «Краща камерна вистава», «Краща жіноча роль», «Краща чоловіча роль» на Міжнародному театральному фестивалі-премії «ГРА», організатором якої є Національна спілка театральних діячів України. Також вистава «Філоктет. Античний рейв» увійшла до шорт-листа Шевченківської премії 2023.

Після повномасштабного вторгнення театр, окрім волонтерської діяльності, почав налагоджувати культурну дипломатію та відвідав найпрестижніші європейські фестивалі: Avignon Off-festival (Франція) (український театр був вперше представлений на цьому фестивалі у рамках програми Ukrainian Pavilion), URBANG! Festival 2022 (Німеччина), Festival Contre-Sens (турне Францією), International Theatre Festival Retroperspektywy 2022: THE BEGINNING OF A NEW WORLD (Польща) та Romanian National Theatre Festival (Румунія).

Безпрецедентним для українських державних театрів є створення у театрі Лесі відділу театральних проєктів, у якому працюють менеджери і менеджерки, які налагоджують співпрацю з іноземними партнерами, працюють над залучення грантових коштів тощо.

Я переконана, що Ольга Пужаковська зможе якісно та професійно продовжувати свою діяльність у Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та надалі розвивати театр як один із найпотужніших культурних установ України.

Ольга Пужаковська має чудову репутацію у сфері театру, її активно запрошують читати лекції, бути спікеркою на дискусіях/лекціях, долучатися до різних європейських мистецьких проєктів.

Окрім того, театр Лесі має налагоджені партнерські відносини з факультетом культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Студенти факультету неодноразово проходили різні практики на базі театру. Вже 2 роки, як на базі театру, навчаються студенти актори та акторки (керівник курсу - головний режисер театру Дмитро Захоженко).

Знаючи Ольгу Пужаковську тривалий час, можу засвідчити її високі професійні та людські якості, бездоганну репутацію, фаховість, об'єктивність, відповідальність, вимогливість, впевненість, що поєднані із повагою та толерантністю.

Обрання Ольги Пужаковської на другий термін – це не тільки продовження якісних і позитивних змін у театрі Лесі, а й становлення потужної культурної установи на мапі Львова.

31.05.2023

В.о. декана
факультету культури і мистецтв
Львівського національного університету імені Івана Франка
докторка мистецтвознавства
Майя ГАРБУЗЮК

02/05/2023

Кельн, Німеччина

Конкурсній комісії з добору
директора-художнього керівника
ЛАДТ ім. Лесі Українки

**Рекомендація
для Ольги Пужаковської, кандидатки на посаду
директора-художнього керівника**

Ольга Пужаковська займала вище згадану посаду з 2017 року, відтак у нас була змога співпрацювати з Ольгою як керівницею Театру Лесі Українки - інституції, яка на той час почала активно і впевнено розвиватися.

Нам випала нагода бути знайомими з Ольгою ще до того, як вона очолила театр. Ольга є багаторічною членкинею ГО Мистецька майстерня "Драбина". Відтак, наша перша співпраця датується 2013 роком, коли відбувався Міжнародний театральний фестиваль "Драма.UA". З того часу ми перетиналися з Ольгою у різних проєктах і мали приємність спостерігати її ріст як культурної менеджерки, яка володіє тонким чуттям у комунікаціях з партнерами, аналітичним розумом для вирішення проблем та широкою обізнаністю у різноманітних процесах, які забезпечують успішну реалізацію мистецького проєкту.

За час свого перебування на посаді керівниці Театру Лесі Українки, ми з Ольгою співпрацювали в рамках 3-річного міжнародного проєкту "Прикордонні території: ідентичність, різноманіття, суспільство - до, зараз і після", де нам вдалося створити 3 важливі перформанси. Один з них - "From Germany with love" (2020): перформанс без акторів, який дозволяв глядачам багато спілкуватись і займати емансиповану позицію на сцені театру. Це був хоробрий крок Ольги, як керівниці, оскільки формат був дуже новим і незвичним, але в результаті став одним з найуспішніших і отримав безліч позитивних відгуків. Інший перформанс - про жагу до життя попри війну і ранню смерть "Я хочу життя!" (2020), базовану на життєвій історії Зельма Меєрбаум-Айзінгер. І третій перформанс про те, як говорити з дітьми про війну "Війна, що змінила Рондо", прем'єра якого сталася у жовтні 2021.

Лише з огляду на ці три перформанси легко можна зробити висновок, що Ольга Пужаковська - керівниця, яка володіє контекстом, не боїться складних тем і готова працювати із суспільними проблемами через театр і його засоби. А це вкрай важливі якості для керівниці культурної установи, оскільки саме вони дають можливість утверджувати театр як інституцію, яка активно включена у формування громадянського суспільства.

Маючи багаторічний досвід роботи у сфері театру, ми з впевненістю можемо сказати, що співпраця з такими професійними людьми, як Ольга Пужаковська, гарантує цікавий, розумний, конструктивний і повний підтримки і поваги процес творення.

Висловлюємо свої переконливі рекомендації надати Ользі можливість продовжити свою діяльність на посаді керівниці Театру Лесі впродовж ще однієї каденції, бо Ольга Пужаковська - одна з небагатьох театральних професійних діячок, хто робить важливий і довгостроковий внесок, який має вплив на цілий український театральний сектор та дає змогу ефективно розвивати міжнародну діяльність на високому рівні.

З повагою,

**Мар'яна Садовська,
акторка, співачка, культурна діячка, Музичний напрямок Futur3**

**Андре Ерлен,
режисер, художній керівник незалежного театального об'єднання Futur3**

Lenka Udovicki
e-mail: lenka.udovicki@gmail.com

Zagreb, 1.06 2023

To The Selection Board
of the Competition for the Executive and Artistic Director
of the Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theatre

Letter of Recommendation

I am pleased to recommend Olha Puzhakovska for the position of Executive and Artistic Director of Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theater, the position she has held for the past 6 years. I first learned about the wonderful team of the Lesia Ukrainka Theater led by a young woman in 2019, when I conducted a workshop in Lviv called "Ancient Theater and Democracy." I met Olga in the summer, 2022 at the Ukrainian Artists Camp in Croatia, where we learned more about each other's work. Almost immediately, we had ideas for co-production and in May 2023 I directed the performance "Lesia. Herstory" at the Lesia Theater in Lviv. I spent almost two months in Lviv working with the team formed by Olha Puzhakovska. For me, these were weeks of deep involvement in Ukrainian culture and I am grateful to Olha and her team for this opportunity. Despite the difficult circumstances caused by war, Olha confidently manages the theater and finds new opportunities for its development in such difficult times. Her dedication to her team and work is inspiring. I believe that her next term as Executive and Artistic Director will open up new and exciting horizons for Olha and her team.

Sincerely,
Lenka Udovicki

Lenka Udovicki

Мотиваційний лист

Шість років тому я написала свою першу програму розвитку для театру Лесі, бо мене вела мрія, яким прекрасним та потужним сучасним театром може стати це місце. Мене хвилювало, що такий великий ресурс занепадає (на великій сцені, буквально, падав дощ). Зараз я бачу результати своєї роботи і роботи команди, яку мені вдалось об'єднати навколо театру Лесі - театр Лесі України став успішним брендом і справді сучасним театром, де працюють із актуальними темами та експериментують.

Я очолила театр восени 2017 року. Так склалося, що лише трохи більше двох років я мала на те, аби втілити свою програму та мрії, які за нею стояли в "звичайному", а не "форс-мажорному" режимі (хоча назвати повноцінну репертуарну роботу в часі капітальних ремонтів "звичайним" режимом теж складно). У 2020 сталась пандемія Ковід-19, а в 2022 - повномасштабне вторгнення росії. Здається, ми всі вже не пам'ятаємо життя, яке було до 2020. Я дозволю собі тут коротко пригадати, що я встигла зробити в театрі до 2020: перший міжнародний проєкт "Borderlands", перша постдраматична вистава "Горизонт 200", перша вулична виставка, перший міні-фестиваль сучасної драматургії "Текст. Драма. Рогалики", перше святкування Дня народження Лесі України, перший грант, перший мерч, перший акторський конкурс, перші зміни штатного розпису та створення унікальних відділів, перші гастролі за кордон, перший дозвіл на проведення реставраційно-ремонтних робіт і багато іншого, що сталося вперше зі мною і з театром Лесі.

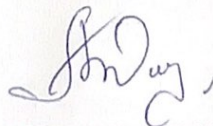
Виклики ковіду та повномасштабної війни, кожен у свій час, спочатку здавались обставинами непереборної сили, але лише до того моменту, коли я переступала поріг театру. Розгубленість і страх (не буду приховувати, що інколи їх відчуваю) відступали, і ми знаходили сили, можливості і ресурси працювати - з людьми і заради людей, *бо культура і мистецтво - це про те, аби давати людині знати, що вона не сама.* В цьому я переконалась безліч разів: під час перших показів вистав в масках, коли зустрічала людей, що тікали від війни і оселилися в нашому театрі, коли розсаджувала людей в автобус на польський кордон, коли ми грали першу виставу після вторгнення (це були "Уявні маршрути Львовом") для львів'ян і коли грали "Imperium

Delendum Est” в Авіньйоні. Я ніколи не сумнівалась в тому, що правильно обрала професію, але тільки після цих викликів зрозуміла, в чому її місія. Театр - це мистецтво колективне. В цьому - його слабкість і найбільша сила.

Попри згадані виклики нам вдалося багато. Відремонтований фасад, система опалення, фантастичний дворик, косметичні ремонти внутрішніх приміщень, міжнародні копродукції та гастролі, Всеукраїнська театральна премія ГРА, врешті решт - виступ на Авіньйонському фестивалі - ціль, яку я посоромилась ставити собі під час перших 5-х років - досягнута. У листопаді 2022 року Театр Лесі став членом найбільшої міжнародної театральної мережі у Європі - **European Theatre Convention (ETC)**, яка просуває європейський театр як соціальну платформу для діалогу, демократії та взаємодії. Це не може не надихати, попри те, що результати роботи в культурній сфері - не завжди наочні та помітні в короткостроковій перспективі. Зараз, після, сподіваюсь, першої каденції я дивлюсь на результати нашої праці, на втілені маленькі і великі мрії, на галочки навпроти виконаних завдань в своїх записниках і відчуваю, що це лише початок. Я знаю, що можу зробити більше.

Я готова ще попрацювати на те, аби театр Лесі у Львові був місцем живого спілкування, втілення цінностей громадянського суспільства та простором для експериментів.

Ольга Пужаковська

кандидатка на посаду директора-художнього керівника

Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки

Програма розвитку Львівського академічного драматичного
театру імені Лесі Українки
Ольги Пужаковської

Програма розроблена на п'ять років (2023-2028рр) та включає чіткіші плани на перший сезон 2023-2024 і напрацювання за попередній період моєї каденції (2017-2023). Здебільшого програма сфокусована на шляхах продовження розпочатого мною напрямку розвитку театру.

I. ХУДОЖНЯ ЧАСТИНА

Основні напрями репертуарної політики :

- Постановки сучасної української та світової драматургії (діючі вистави: "Галдамаш" Ольга Мацюпа, реж. Світлана Ілюк (2020); "Top girls" Керілл Черчилль, реж. Дмитро Захоженко (2021)
- Постановки за класичними творами з сучасним переосмисленням (діючі вистави: "Філоктет. Античний рейв" Софокл, Гайнер Мюллер, реж. Дмитро Захоженко (2020); "Завтра в той самий час" Любов Ільницька, реж. Світлана Ілюк (2023); "Леся. Історія" Оксана Данчук, Ленка Удовічки (2023)
- Концептуалізація сезонів, враховуючи актуальні проблеми і питання сучасності

Пріоритети в роботі:

- міждисциплінарні проєкти - мистецькі дослідження та висвітлення важливих соціальних тем, робота з чутливими темами (війна, права людини, фемінізм та ін.) у співпраці із компетентними партнерами ("Горизонт 200" Оксана Данчук, реж. Олена Апчел (проєкт "Остання неділя серпня", 2018); "Герої Хаосу" Дмитро реж. Костюмінський (проєкт "Українська Одіссея", 2020); "Галдамаш" Ольга Мацюпа, реж. Сітлана Ілюк (2020); "146 зірок, видимих неозброєним оком" Оксана Данчук, реж. Дмитро Захоженко (2021); мистецько-освітній проєкт "Школа Театру Лесі")
- практикування нових форм театру та зокрема сучасної драматургії (імерсивні вистави: "Уявні маршрути Львовом" Вікторії Миронюк (2019), "From Germany With Love" Андре Ерлена (2020); перформативні читання у формі ескізів до вистав; проєкт перекладів драматургії FIT: found in translation; проєкт подкаст-перформансів "Аудіосцена театру Лесі")
- підтримка молодих theater-makers (режисерів/-ок, драматургів/-инь, художників/-иць, музикантів/-ок, кураторів/-ок та ін.)

Принципи планування нових вистав на сезон:

- 1 вистава за сучасною драматургією - робота з написаною п'єсою;
- 1 вистава спільно з драматургом/драматургинєю - створення драматургії і тексту в тісній співпраці з актор(к)ами та режисером/-кою, робота з актуальною темою або з переосмислення класичного твору;
- 1 вистава у режисурі жінки - для гендерного балансу в режисурі підтримки режисерок;
- 1 вистава-дебют (драматурга/драматургині, режисера/режисерки, сценографа/сценографки) з метою відкривати нові імена та підтримувати молодих професіоналок та професіоналів.

Заплановано 3 прем'єри в сезоні 2023/24 :

- дебютна робота
- вистава із міжнародною командою (Зої Лаферті)
- постановка головного режисера

План мінімум у кожному сезоні - 3 нові вистави.

Окрім 2025 року, в якому плануємо Міжнародний театральний фестиваль, який потребуватиме чималого ресурсу - як фінансового, так і творчого.

Заплановані проєкти у сезоні 2023/24:

- Міні-фестиваль перформативних читань української сучасної драматургії за результатами ІХ Конкурсу п'єс "Драма.UA";
- Аудіосцена театру Лесі - новий формат популяризації театру у формі аудіозаписів повноцінних драматургічних текстів (подкаст-перформенсів);
- театральньо-освітній проєкт "Школа Театру Лесі"

Міжнародна співпраця та фестивально-гастрольна діяльність

Важливим аспектом на наступні 5 років є посилення міжнародної співпраці, яку театр здійснює з 2019 року.

У листопаді 2022 року Театр Лесі став членом найбільшої міжнародної театральної мережі у Європі - **European Theatre Convention (ETC)**, котра просуває європейський театр, як соціальну платформу для діалогу, демократії та взаємодії, яка реагує на сучасні зміни в суспільстві.

У результаті міжнародних співпраць створені такі вистави:

- "Timetravellers", реж. Джек Кловер (Велика Британія), 2019 р.;

- “From Germany with love”, Андре Ерлен та Штефан Х. Крафт (Німеччина), 2020 р.;
- вистава “Війна, що змінила Рондо”, реж. Андре Ерлен (Німеччина) у театрі Neue Buhne у Німеччині та у театрі Лесі, 2021р.;
- “Я хочу життя!”, реж. Андре Ерлен у театрі Neue Buhne (Німеччина), 2021 р.;
- “Леся.Історія”, реж. Ленка Удовічки (Хорватія), композ. Найджел Осборн (Велика Британія), 2023 р.

У минулому сезоні вистава «Imperium delendum est» була представлена на декількох важливих міжнародних театральних фестивалях, що дало нам можливість налагодити комунікації із партнерами і частково провадити культурну дипломатію:

- Avignon Off 2022 (Франція, липень 2022);
- Retroperspektywy (Польща, м. Лодзь, серпень 2022);
- Urbäng (Німеччина, м. Кельн жовтень 2022);
- Sens Interdits (Франція, тур по національних театрах у м. Віллербан, м. Сен-Етьєн, м. Валанс, жовтень 2022);
- Національний фестиваль в Румунії (м. Бухарест, листопад 2022)

А вистава “Я хочу життя!” також була представлена у м. Мюнстер (травень, 2022), та м. Дюссельдорф (травень, 2023) в Німеччині.

Сьогодні ми маємо налагоджені тісні партнерські стосунки з такими організаціями: незалежними театрами FUTUR3 (м. Кельн, Німеччина) та “Ulysses theatre” (Бріюні, Хорватія); онлайн-стрімінгом театральних вистав “Dramox”; організацією Euqel rights & independent rights/ERIM (м. Ліон, Франція), та міжнародними організаціями “Human rights house foundation” і ETC (Європейська театральна конвенція).

Цілі по міжнародній співпраці на наступний сезон:

1. Впродовж сезону створити виставу орієнтовану “на експорт” - базовану на актуальному контексті, який дасть можливість увиразнити українську культурну самобутність на іноземних театральних сценах;
2. Спільний проєкт з партнерами з ETC - налагодження партнерства і обмін досвідом через спільний проєкт;
3. Фестивально-гастрольна діяльність:
 - Національний театр в Осло (Норвегія) - домовлено про гастролі вистави «Imperium delendum est» 28-30 вересня 2023, спільно з Human Rights House Foundation.
 - Ulysses Theatre (Хорватія) - чекаємо підтвердження гастролей вистави “Леся. Історія”

- Туреччина - участь в турі презентації української культури восени 2023, в процесі переговорів

Очікуємо на результати грантових заявок ще 2 міжнародних проєктів, де Театр Лесі виступає партнером:

- проєкт “Мистецтво демократії. Влада досвіду” спільно з “Львів - місто літератури” та ще 10 партнерами з різних країн;
- проєкт “Еко-разиденція” для митців спільно з партнерами Associazione MENO (Італія), Teater Vrama (Польща), Орхуський університет (Данія) та Nordisk Teaterlaboratorium (Данія).

Співпраця з незалежним та громадським сектором

Важливим напрямком роботи для мене є налагодження і підтримка співпраці із громадським сектором та незалежними митцями, що загалом підсилює наш спільний розвиток.

Продовження співпраці з громадськими організаціями для проведення в театрі подій різного формату: музичні концерти, покази незалежного кіно, відеоперформансів, літературні вечори/фестивалі, вечірки в театральному дворіку, лекторій, майстер-класи, екскурсії театром тощо.

II. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

1. Креативний підхід до творчості і роботи: нові механізми для ефективної внутрішньої роботи; експерименти та нестандартні формати для розвитку творчого потенціалу;
2. Прозорі процеси: публічні звіти та відкритість (інформаційний супровід діяльності на сайті та в соцмережах, поширення здобутого досвіду);
3. Прийняття викликів бюрократії та боротьба з дискримінацією шляхом поширення ідей рівності, як у публічному просторі, так і розробленому колективному договорі, який включає в себе це питання і шляхи його запобігання;
4. Кадрова політика:
 - щорічне удосконалення штатного розпису театру для полегшення і покращення роботи працівників і працівниць, що дає ефективніший результат роботи театру. Зокрема, створила два унікальні відділи із спеціально розробленими посадовими обов'язками;
 - Створення нових форм діяльності театру та надання послуг (положення проєкту “Школа театру Лесі”);

- Дослідження нормативної бази (розробили дієвий колективний договір, внесли зміни в Статут, щоб розширити можливості театру, зокрема, легальна діяльність в рамках проєкту “Школа театру Лесі”);
 - Воркшопи і тренінги для працівників та працівниць театру з метою професійного та особистісного розвитку
5. Культура підтримки у внутрішніх і зовнішніх стосунках: підтримка ГО і незалежного театрального сектору (опен-кол для ВПО-митців в 2022, інституційна підтримка незалежного театру “Варта” та мистецького медіа-проєкт “Ми”, імплементація проєкту “Галерея сценографії” в роботу театру).
 6. Працювати на користь і добробут театру: дбати про комфорт команди та відвідувачів, підтримувати добросесну репутацію, постійно покращувати умови в театрі.
 7. Горизонтальні стосунки: практикування особистої відповідальності в колективній роботі, адекватне ставлення до помилок і їх визнання, аналіз та перетворення в досвід, підтримка здорової атмосфери в команді. Замість одноосібного керівництва, стратегічні рішення в театрі приймає топ-менеджмент театру з 7-и осіб, який, окрім мене, включає головного режисера, головного художника і керівницю літературно-драматургічної частини, а також головну адміністраторку, менеджерку проєктів та мою заступницю.

III. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Найбільші досягнення:

- Створили промоційний відділ
- Створили впізнаваний бренд театру Лесі

Завдання на наступний період:

- розробити нову маркетингову стратегію театру для більшої присутності театру в інфопросторі;
- оновити портрет глядача для ефективнішої роботи з аудиторією та її залученням;
- оновити брендбук театру, а зокрема його візуальну складову, який допоможе артикулювати розвиток театру і його імідж;
- встановити якісні вивіски та просту і легко зрозумілу навігацію в театрі та довкола нього;
- створити власну квиткову систему;
- розробити систему спільноти театру та програми для підтримки комунікації з нею;

IV. ДОХІД ТЕАТРУ (Кількісні показники)

З початку мого перебування на посаді директорки-художньої креівниці, я бачила перед собою як завдання підвищити дохід театру, аби мати змогу реалізовувати більше проєктів і розвивати як інфраструктуру театру, так і його творчий потенціал.

Дохід театру суттєво збільшився у перший же сезон мого керівництва - майжу у 3 рази.

- 404 830 грн - надходження у сезоні 2016/17 (до мене)
- 1 143 330 грн - у сезоні 2017/18 "Координати незмінні. Сенси нові"
- 797 700 - #dramaticreconstruction 2018/19 (активна стадія ремонтних робіт)
- 801 294 - "Страх-стьоб-емансипація" 2019/20 (карантинні обмеження з 2-ї пол. сезону)
- 763 123 - "Обережно крижке" 2020/21 (карантинні обмеження - весь сезон)
- 982 046 - "Сезон без страху" 2021/22 (воєнний стан з 2-ї пол. сезону)
- 1 536 292 - "Бути у формі" 2022/23 (воєнний стан, дані по травень 2023)

Варто наголосити, що кожні 2 роки виникали нові масштабні виклики, які впливали на діяльність театру та його фінансову ситуацію.

ФАНДРЕЙЗИНГ

Окрім отримання доходу від прямої діяльності театру, я приділяю велику увагу залученню коштів з додаткових джерел та грантовій підтримці. Так, за час моєї каденції театр здобув 5 334 035 грн грантових коштів:

- 3 644 722 грн отримано на проектну діяльність;
- 1 689 313,00 грн. на облаштування театру та закупівлю обладнання.

плюс - 479 247 грн меценатських та благодійних коштів.

Для порівняння сума грантових коштів майже дорівнює доходу театру від основної діяльності: загальний дохід театру від фандрейзингової діяльності та залучення благодійних і меценатських внесків за 2017-2023 складає 5 813 282 грн, в той час як доходи театру від основної діяльності складають 6 023 785 грн (включає дохід від продажу квитків, гонорари за гастролі, роялті з Драмокс, співпраці і т.п.)

Кожного сезону ми подаємо від 4 до 10 грантових заявок в сезон.

В моєму фокусі є як розвиток фандрейзингових можливостей театру, так і оптимізація роботи театру, аби продовжувати нарощення доходу і досягати ще більших цілей.

V. РЕМОНТИ

Реалізовано за 2017-2023. Загальна вартість - 29 млн грн	Планую у 2023-2028
Капітальні ремонти	
Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів, 2017-2022рр.	Підтримувати стан
Ремонт (реставраційний) системи опалення, 2019 - 2020	Підтримувати стан
Капітальний ремонт внутрішнього дворика в т.ч. заміна каналізаційних колодязів, 2019-2023	Закрити об'єкт у 2023р. Підтримувати стан
Реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи, з 2020	Продовжувати роботи та завершити об'єкт до 2026 р.
Часткова заміна електромереж (мала сцена, партер, бутафорка, укриття)	Ремонт-реставраційний електромереж, 2026-27
Часткова заміна каналізаційних мереж: дренажні колодязі, поточні ремонти та заміни, встановлення туалетних кімнат в укритті, відновлення душових	Ремонт-реставраційний каналізаційних мереж, розробити ПКД у 2028р.
	Капітальний ремонт великої сцени та партеру (в пріоритеті)
Поточні та косметичні ремонти	
Мала сцена	Підтримувати стан
“Майстерня” (колишній простір бутафорки)	Ще одну кімнату в комплексі “Майстерня”
Частина фойє	Решту фойє
Каса	

Дзеркальна зала/ Галерея сценографії	
Звукозаписуюча студія	
13 кабінетів та робочих просторів (здебільшого власними силами)	Косметичні ремонти кабінетів та просторів, зокрема прохідної театру та гримерок
Облаштування укриття (укріплення стель, переукладання каналізаційної труби, туалетні кімнати, умеблювання)	
“Гараж” і відновлення санвузла	Ремонт туалетної кімнати в гаражі
	Гостьову кімнату для запрошених митців та мисткинь (2024 - 2025)
Облаштування території	
Посадили дерева та куці перед фасадом	Облаштування території біля службового входу

План ремонтних робіт на сезон 2023/24

Капітальні ремонти:

- реставраційно-ремонтні роботи протипожежної системи;
- завершити ремонті проскти та отримати сертифікати від ДАБІ по об'єктах “Реставраційно-ремонтні роботи дахів та фасадів” та “Капітальний ремонт внутрішнього дворика”.

Поточні ремонти та облаштування просторів:

- демонтаж радянської символіки та косметичний ремонт дзеркала сцени;
- ремонт оркестрової ями;
- косметичний ремонт партеру та заміна глядацьких крісел;
- ремонт у гардеробі/репетиційний зал;
- облаштування відкритої рецепції з продажем квитків у фойє театру;
- облаштування території біля службового входу;
- заміна та реставрація внутрішніх дверей (вже відреставрували або замінили 15 зовнішніх дверей та 11 внутрішніх, плануємо оновлювати далі, щоб мінімізувати тепловтрату);
- оновлення електромереж на малій та великій сцені;

- проєкт “зелена стіна” - озеленення стіни на сходовій клітці 2-го поверху (моя особиста маленька мрія).

Я не знаю чи мені вдасться його реалізувати у повній мірі в умовах воєнного стану, але це кроки, які є у моєму фокусі.

Відколи я очолила театр Лесі у 2017 році, мене вела велика мрія, що цю занепадаючу будівлю можна оновити та створити в ній якісну культурну інституцію. Я вважаю, що мені це вдалось зробити, попри моє неповне розуміння усіх тих труднощів, з якими я зіткнулася в процесі реалізації своєї мрії та попередньої програми. Зараз моя програма розвитку передбачає подальшу імплементацію тих підходів, які мені вдалось започаткувати, підтримку діяльності та стану реалізованих ідей і поступовий розвиток театру як у творчому, так і в інфраструктурному напрямках.

АнДей, / Ольга Гупсаківська