

S P A C E
UNART
IN KHARKIV

location in the structure of the city
розташування в структурі міста

150-year history of formation

150-річна історія становлення

The Kharkiv State Academy of Design and Arts is the oldest art institution of higher education in Ukraine with a 150-year history of formation, with a large community of professors and students numbering 2,000 people. The main building of the academy, which has the status of an architectural monument and is an example of Ukrainian modern, was damaged by a rocket attack.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв - найстаріший мистецький заклад вищої освіти України зі 150-річною історією становлення, з численною спільнотою професорів та студентів, що нараховує 2000 осіб. Головний корпус академії, що має статус пам'ятки архітектури і є зразком українського модерну, зазнав ушкоджень внаслідок ракетного удару.

1 building
1 корпус

arch. Konstantin Zhukov (project of the facade) and
Mykhailo Piskunov / Kharkiv art school / 1913
арх. Костянтин Жуков (проект фасаду) та Михайло
Піскунов /Харківське художнє училище / 1913 р.

source:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

The historical area of the city.
Історичний ареал міста

historical context

історичний контекст

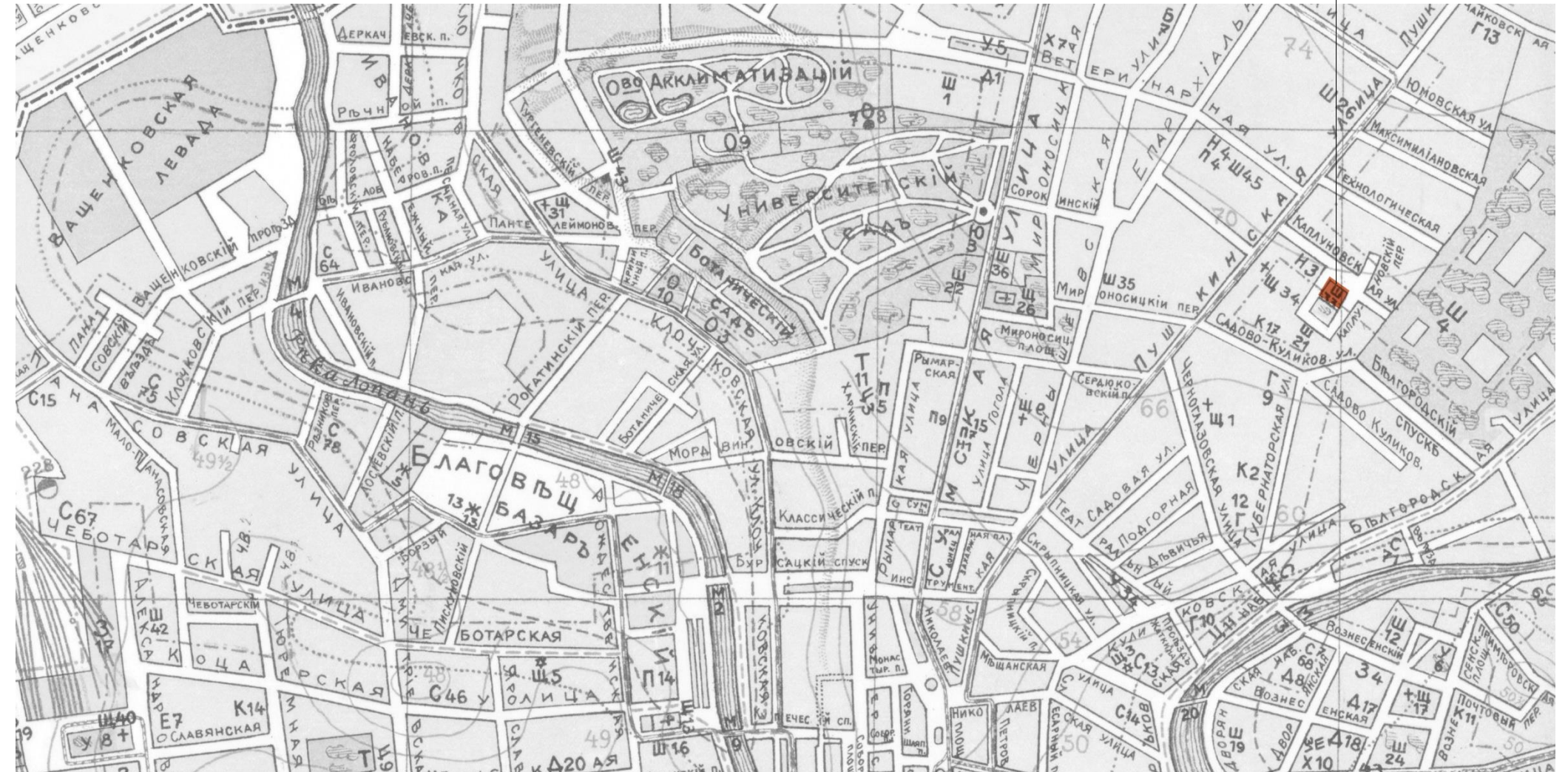
Maria Raevska-Ivanova / archival photo

Марія Раєвська-Іванова / архівна світлина

source: <https://mykharkov.info/news/pervaya-hudozhnitsa-imperii-kak-mariya-raevskaya-ivanova-nauchila-harkov-risovat-14041.html>

the map of Kharkiv arranged by Eng. by Ginsburg / 1916 / fragment

карта Харкова складена інж. Гінзбургом / 1916 / фрагмент

Kharkiv art school

1913

Харківське художнє училище

1913 р.

since 1869 as a private school

з 1869 року як приватна
школа

The Academy dates back to 1869 as a private school of fine arts, which was founded by the first graduated female artist, Maria Raevska-Ivanova (with a public fee, and free for the poor). In 30 years, it changed to a city school of drawing and painting, and in 1912 to an art school.

Академія бере свій початок з 1869 року як приватна школа образотворчого мистецтва, що була заснована першою дипломованою жінкою-художницею Марією Раєвською-Івановою (із загальнодоступною платою, а для незаможних – безкоштовно). За 30 років змінилася на міську школу малювання і живопису, а 1912-го – на художнє училище.

since 1963 – **Art and Industrial Institute**

з 1963 – Художньо-промисловий інститут

In 1921, it was transformed into a technical school, as part of which the Faculty of Architecture was opened for the first time in Kharkiv. In the future, the transformation took place into the Art Institute, and in 1963 - into the Art and Industrial Institute, where Ukrainian design was started as a component of higher art education.

1921 року перетворився на технікум, у складі якого було відкрито вперше в Харкові архітектурний факультет. Надалі трансформація відбулася на Художній інститут, а 1963 – на Художньо-промисловий інститут, де і було започатковано український дизайн як складову вищої мистецької освіти.

place / in the structure of the quarter

місце / в структурі кварталу

2 building
2 корпус

pharmaceutical academia
фармацевтична академія

1 building
1 корпус

3 building
3 корпус

Polytechnic campus
кампус Політехніки

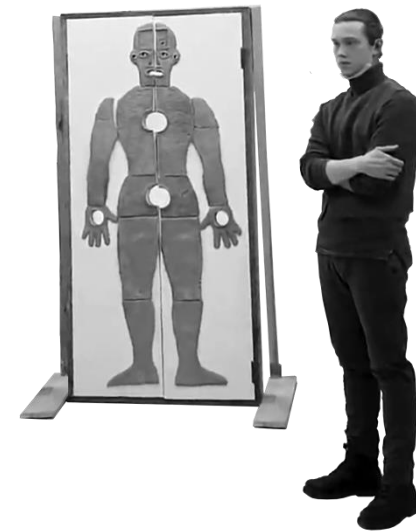
adaptation of internal space
адаптація внутрішнього простору

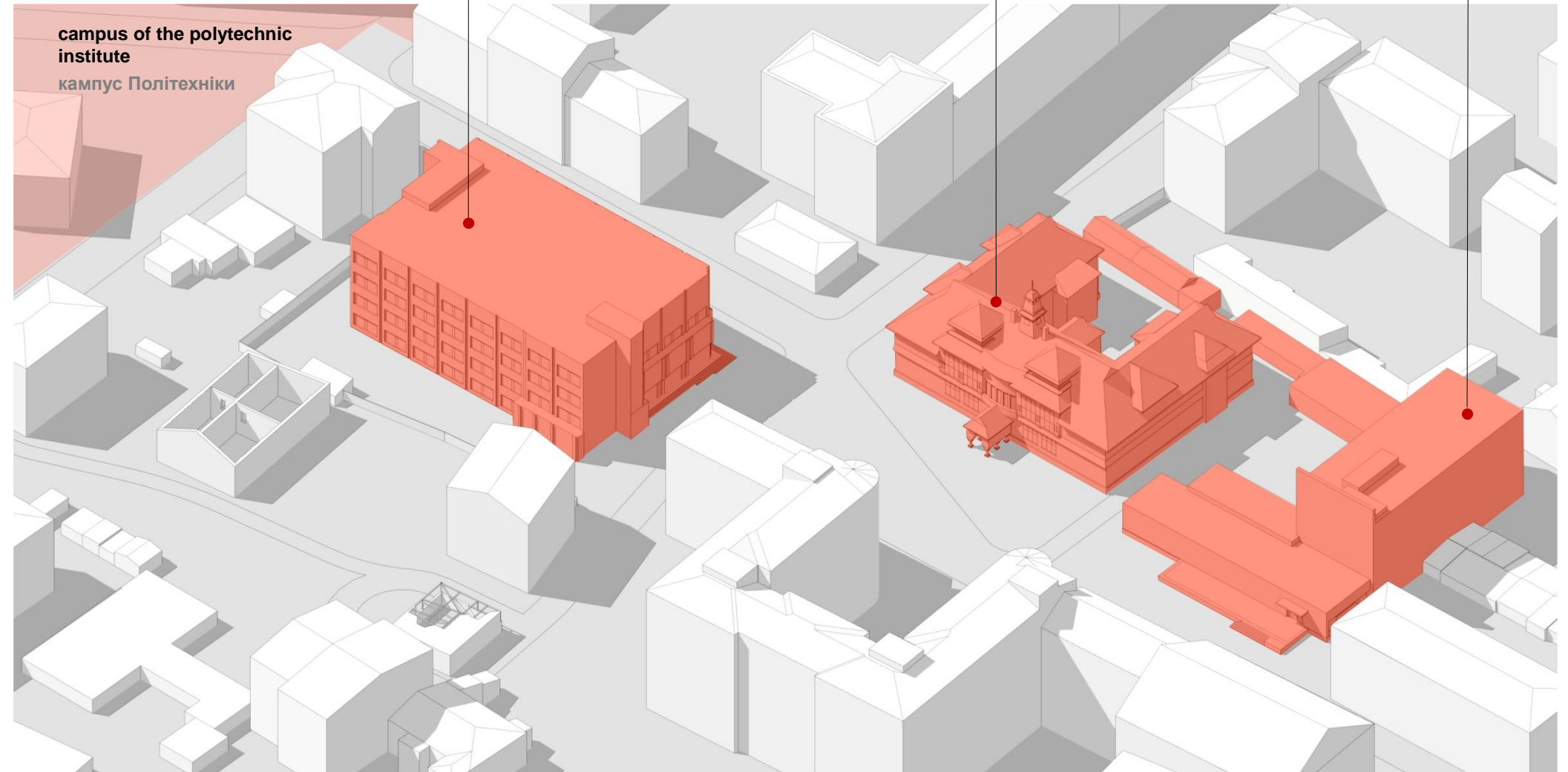
3 building
3 корпус

1 building
1 корпус

2 building
2 корпус

since 2001 – Academy of Design and Arts

з 2001 року - академія дизайну
і мистецтв

Since 2001, it has been the Kharkiv State Academy of Design and Arts, where today specialists are trained at all levels of higher art education (bachelor, master, PhD with a total of 28 educational programs) in fine arts, design, audiovisual arts and architecture.

З 2001 року - це Харківська державна академія дизайну і мистецтв, де на сьогодні ведеться підготовка фахівців за всіма рівнями вищої мистецької освіти (бакалавр, магістр, PhD загалом з 28 освітніми програмами) з образотворчого мистецтва, дизайну, аудіовізуального мистецтва та архітектури.

general scheme of bicycle traffic
загальна схема велоруку

source:
<https://www.strava.com/heatmap#13.32/36.22390/49.98611/bluered/ride>

general scheme of pedestrian traffic
загальна схема пішохідного руху

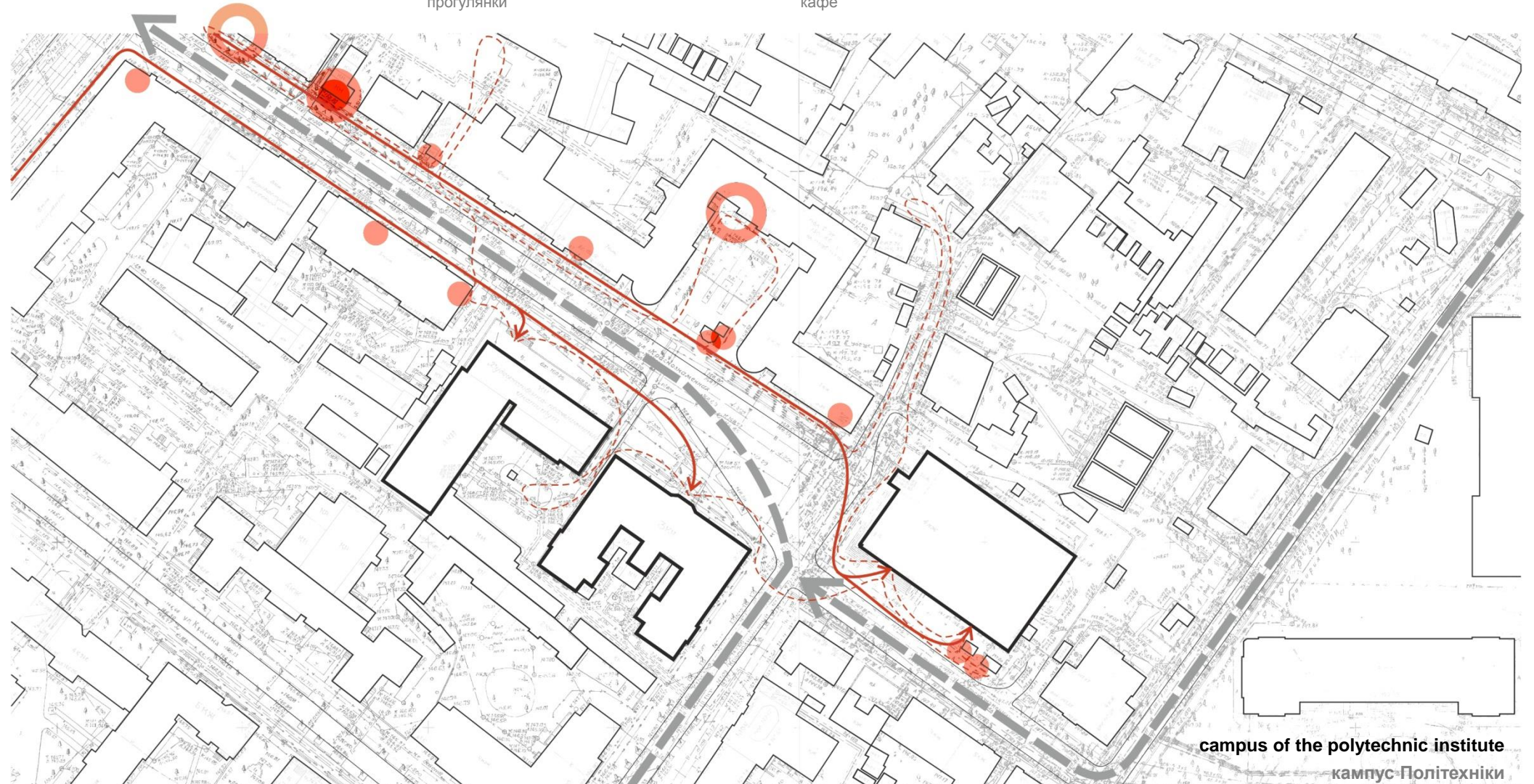
source:
<https://www.strava.com/heatmap#13.32/36.22390/49.98611/bluered/run>

structure of car/pedestrian traffic
структура авто/пішохідного руху

- automobile circulation
автомобільні циркуляції
- pedestrian circulation
пішохідні циркуляції
- Walks
прогулянки

- art shop
художній магазин
- copy center
копі-центр
- café
кафе

campus of the polytechnic institute
кампус Політехніки

spatial practices / circulations

просторові практики / циркуляції

Spatial practices of everyday movement and living cover the entire Mystetstv street. A street with minor (one-way) traffic leads to the campus of the polytechnic institute.

Просторові практики повсякденного руху та проживання охоплюють всю вулицю Мистецтв. Вулиця з незначним (одностороннім) рухом автівок веде до кампусу політехнічного інституту.

urban environment / place
міське середовище / місце

22_06_2020 Vinyl Fest
22_06_2020 Вініл Фест
video: <https://www.facebook.com/watch/?v=2201239329992543>

exhibitions of retro cars
виставки ретро-автівок

performances
/ art actions
перформанси
/ мистецькі
акції

master classes
мастер класи

street day / designer day
день вулиці / день дизайнера

source: <https://dozor.com.ua/news/tabloid/1205571.html>

public space / urban voids

публічний простір / міські
порожнечі

Since 2016, once a year, traffic has been stopped on Street of Arts and an "ART STREET FEST" has been held with the participation of artists, musicians, actors and local residents. This festival is traditional.

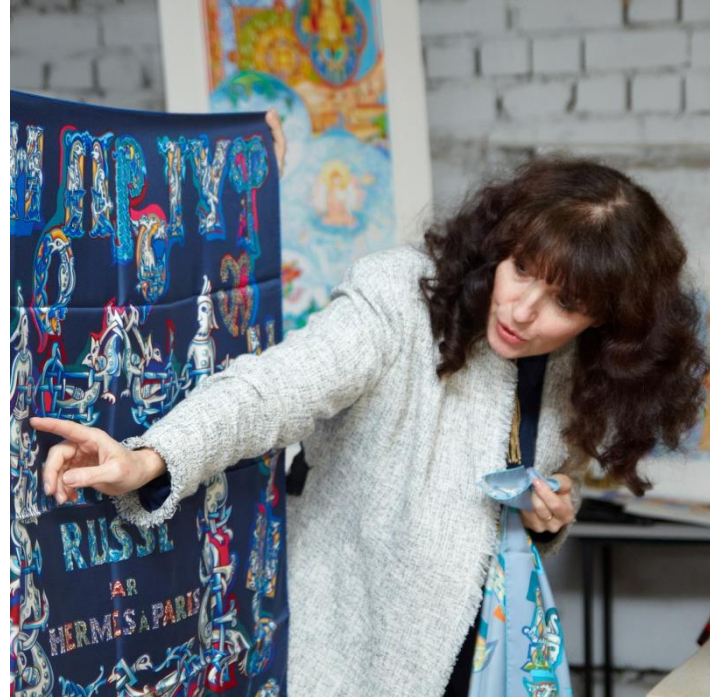
З 2016 року раз на рік на вулиці Мистецтв, зупиняється рух транспорту і відбувається "ART STREET FEST" за участі художників, музикантів, акторів, а також місцевих мешканців. Такий фестиваль є традиційним.

campus of the polytechnic
institute
кампус Політехніки

space of cooperation of
urban subcultures
простір спільноти
міських субкультур

space of local co-operation residents +
community of the academy
простір локальної спільноти містяни
+ спільнота академії

public spaces of the academy
публічні простори академії

sports hall and lobby of the 2 building + outdoor space
temporary exhibitions of design festivals
VODOPARAD, REPLIKANTY
спортивний зал та фойє 2 будівлі + зовнішній простір тимчасові виставки фестивалей дизайну ВОДОПАРАД, РЕПЛІКАНТИ під час канікул
source:
<https://www.facebook.com/vodoparad/videos/1528531347162102/>

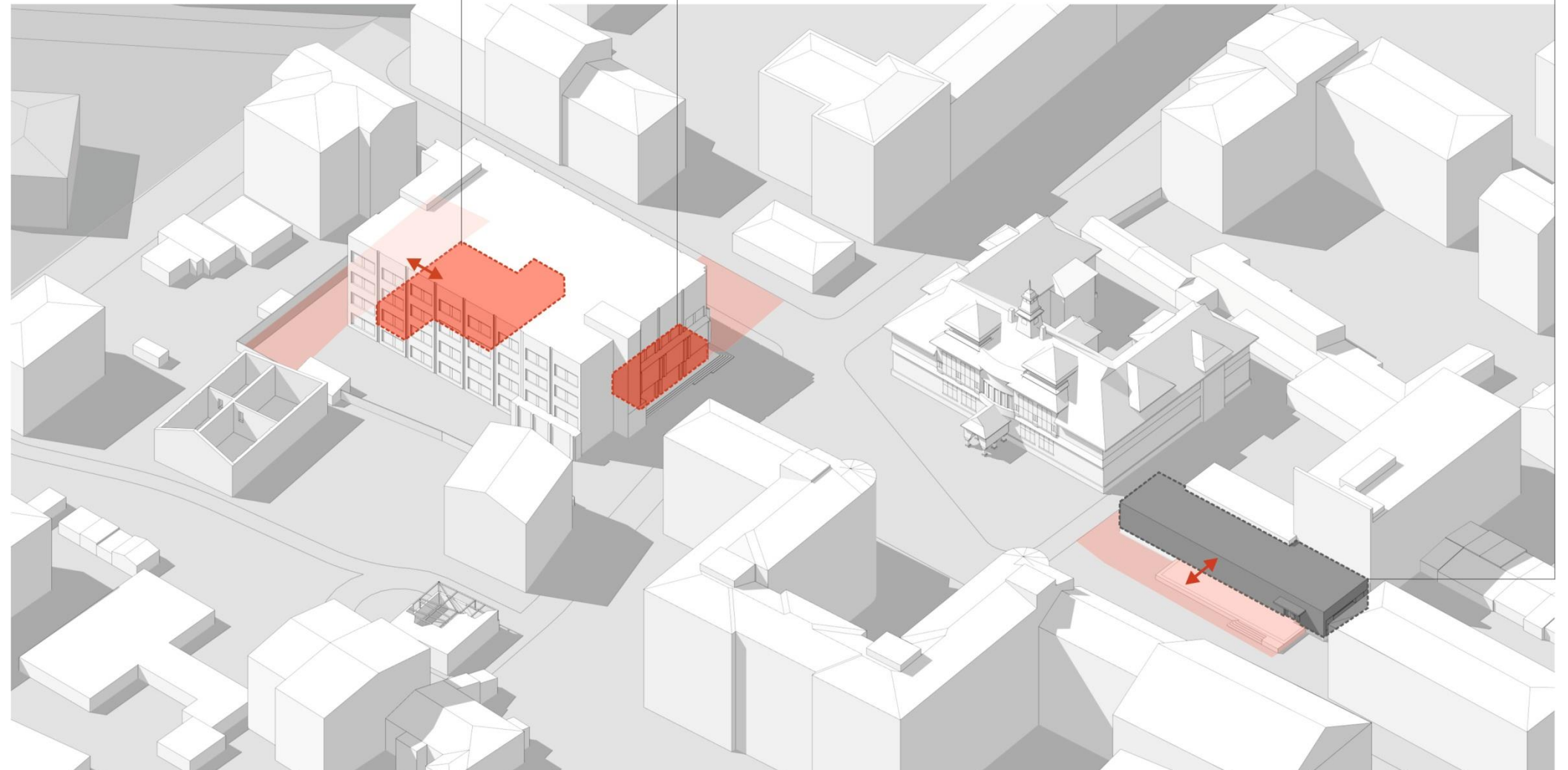
experimental and creative platform – HudpromLoft
exhibitions, film screenings, concerts, poetry, body sketch
експериментально-творчий майданчик - HudpromLoft
виставки, показ фільмів, концерти, поезія, бодіскетч
source:
<https://www.facebook.com/hudpromloft>

academy gallery + outer space
temporary exhibitions
галерея академії + зовнішній простір тимчасові експозиції

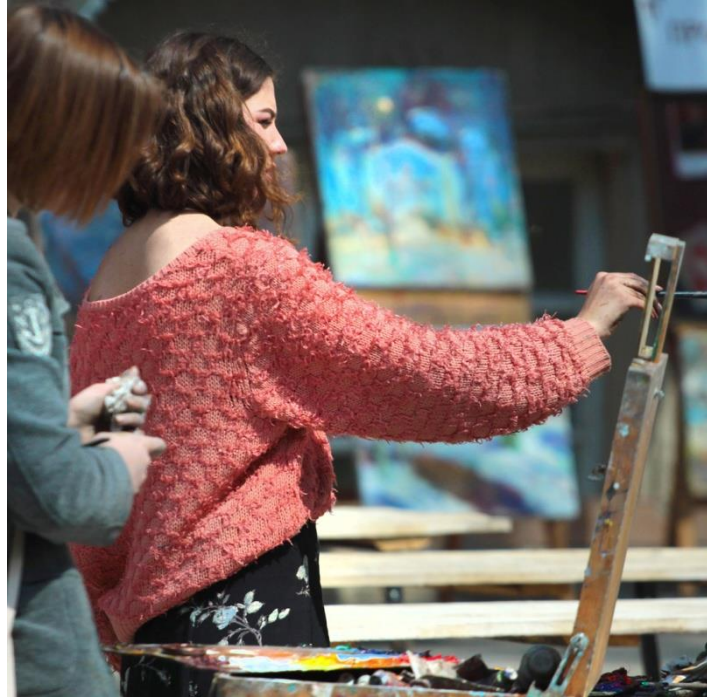
open spaces of the academy

відкриті простори академії

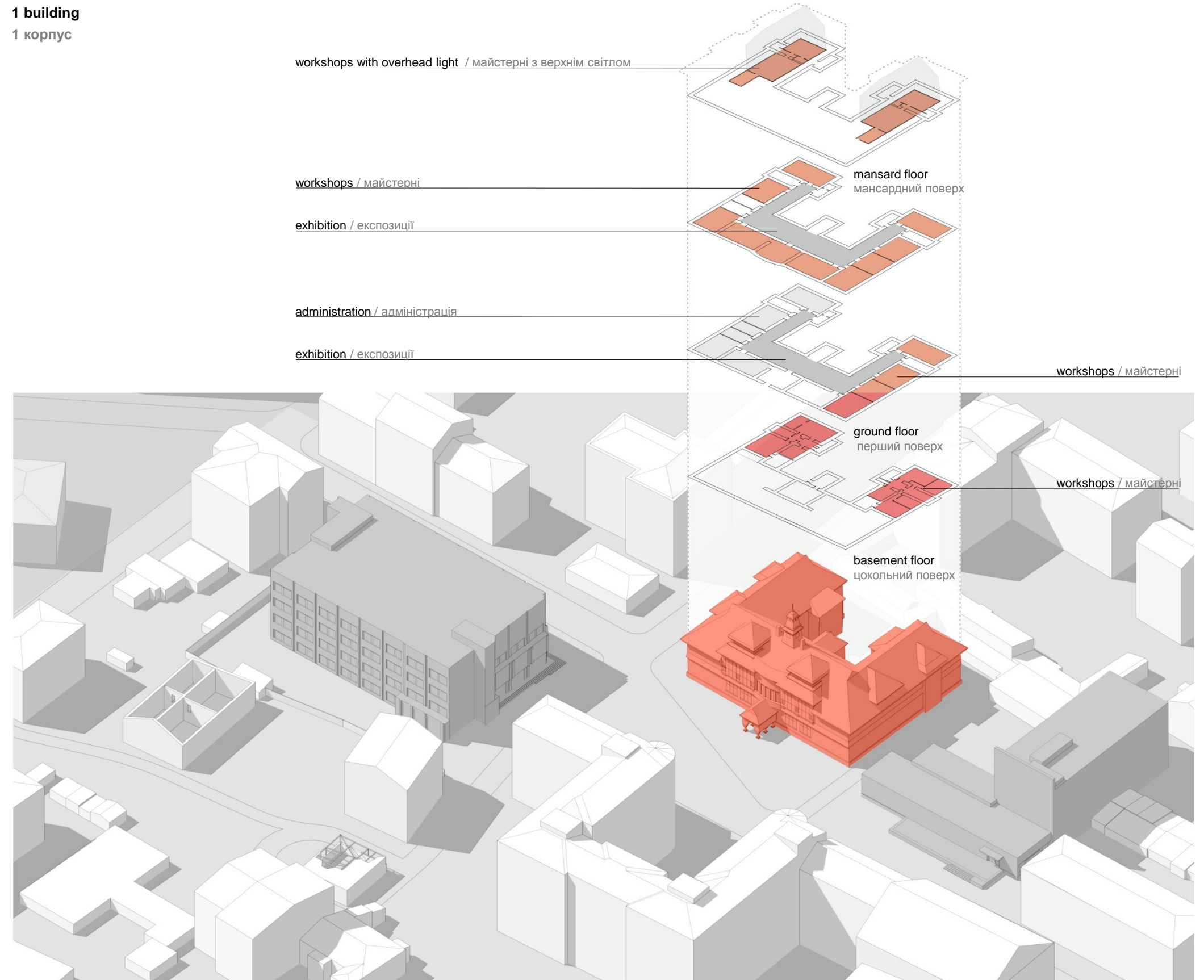

Speaking about the openness of the academy, it is important to outline the meaning of open spaces - galleries, exhibition halls with free access. Some of them are open all the time, some are opened during student vacations. It is not only the premises, but also the space in front of them, on which activities take place.

Говорячи про відкритість академії, важливо окреслити значення відкритих просторів - галерей, виставкових залів з вільним доступом. Частина з них відкриті постійно, частина відкривається під час студентських канікул. Це не тільки приміщення, а й простір перед ними, в якому відбувається діяльність.

1 building
1 корпус

differences of buildings

ВІДМІННОСТІ КОРПУСІВ

Speaking about the differences between buildings, it is worth understanding that they differ not only in architecture, but also in community. Each was built at a certain time and for certain intentions. The Faculty of Fine Arts is located in the first building.

Кажучі про відмінності між будівлями, варто розуміти, що вони відрізняються не тільки архітектурою, але і спільнотою. Кожен будувався в певний час та під певні інтенції. В першому корпусі розташований факультет образотворчого мистецтва..

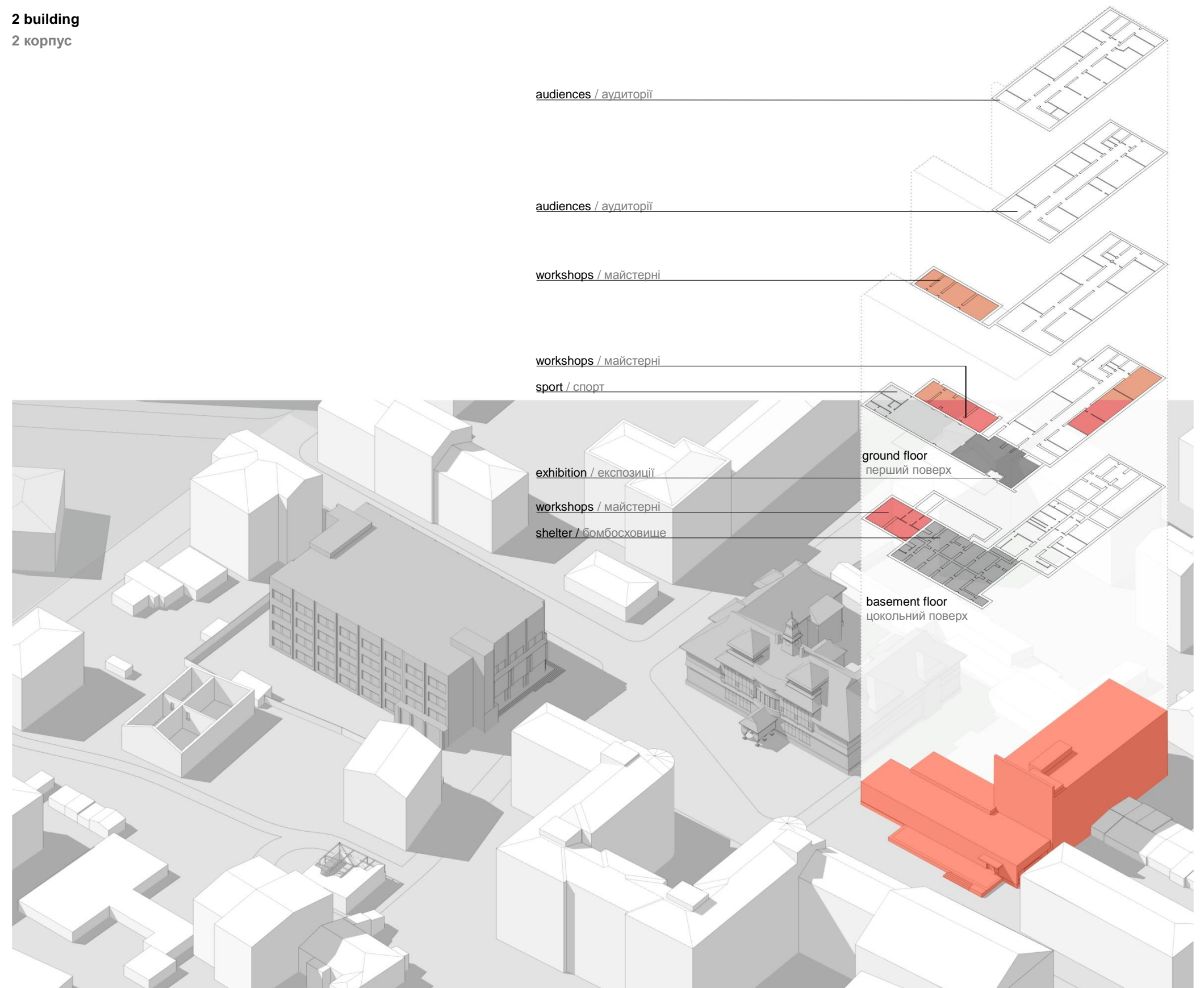
2 building
2 корпус

differences of buildings

ВІДМІННОСТІ КОРПУСІВ

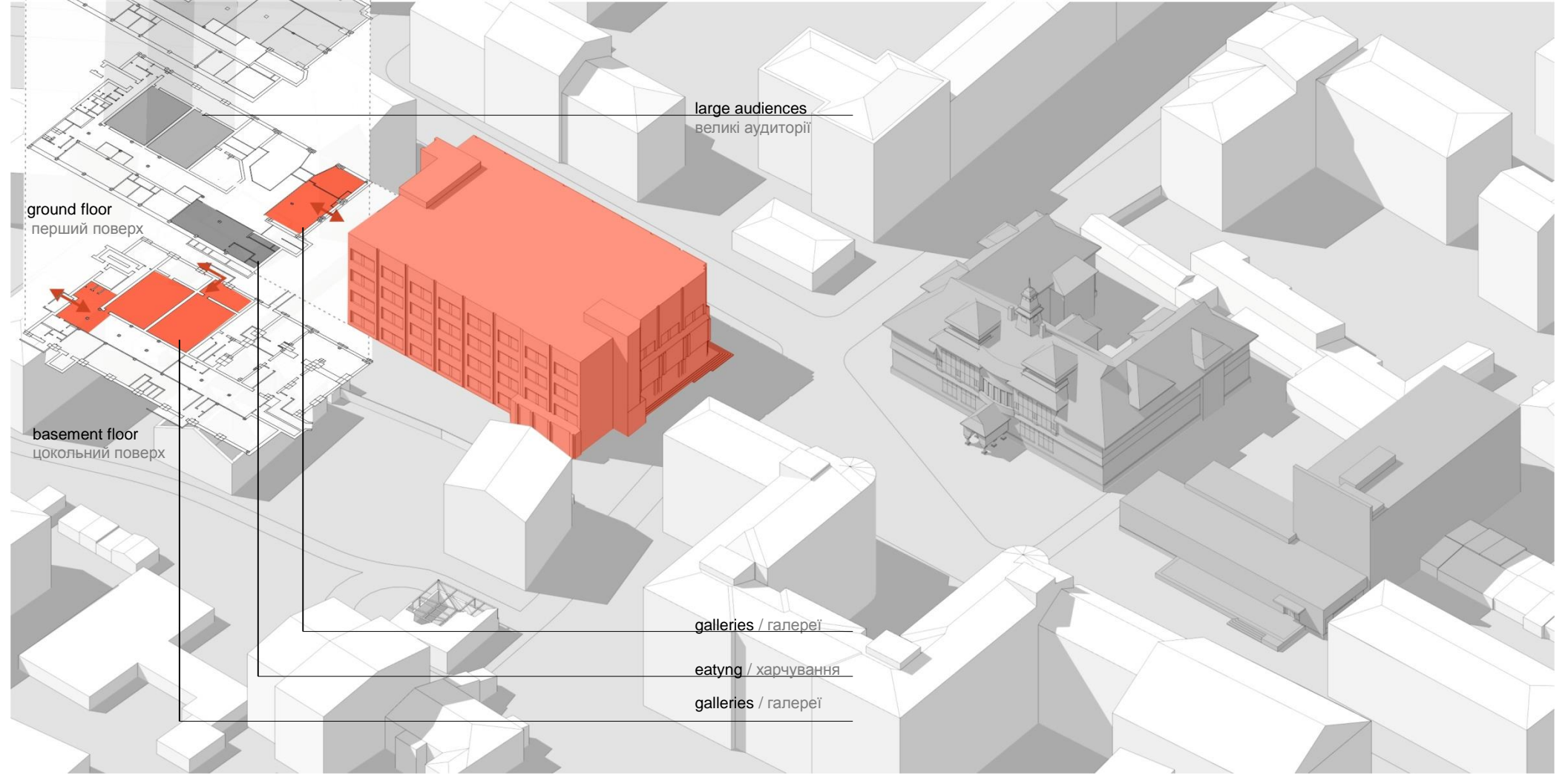
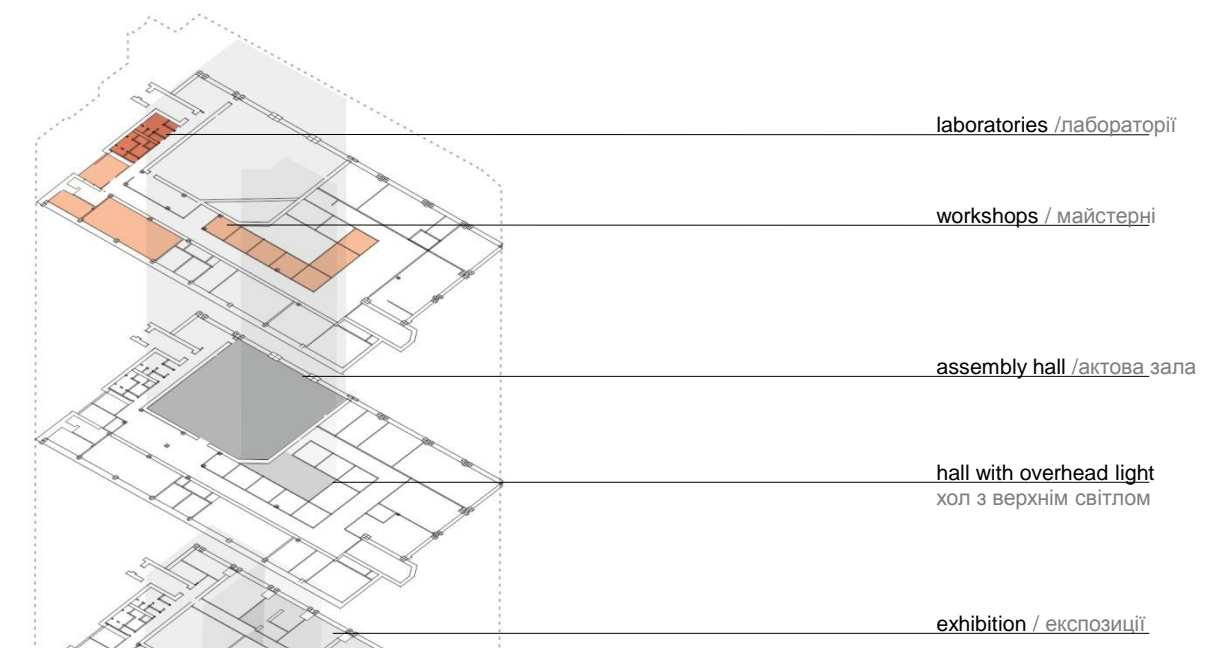
The second corpus characterizes the restraint of post-war modernism. It combines the faculties of design and environmental design, has a bomb shelter and a sports hall.

Другий корпус характеризує стриманість післявоєнного модернізму. Він об'єднує факультети дизайну та дизайну середовища, має бомбосховище та спортивну залу.

3 building
3 корпус

differences of buildings

ВІДМІННОСТІ КОРПУСІВ

The newest third building is the seat of the Faculty of Audiovisual Arts and workshops of the Department of Graphics. It also includes a gallery and an experimental and creative platform - Hudpromloft. Only this building has large classrooms, the library of the academy is located here.

Найновіший третій корпус - місце факультету аудіовізуального мистецтва та майстерень кафедри графіки. Також він включає галерею та експериментально-творчий майданчик - HudpromLoft. Лише цей корпус має великі аудиторії, тут знаходиться бібліотека академії.

survey results
результати опитування

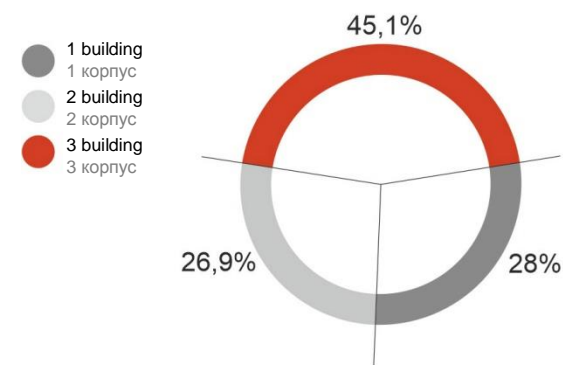
community opinion

думка спільноти

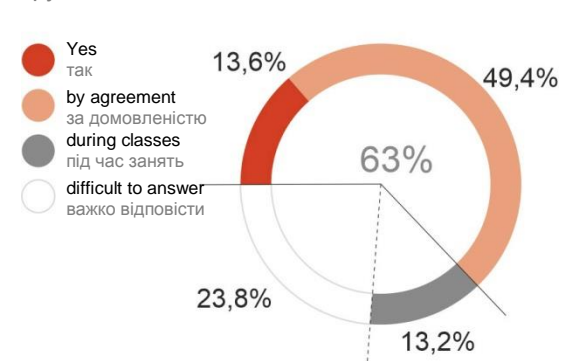
A sociological survey of students and teachers of the Academy was conducted to identify positive and negative aspects of the Academy's functioning. The main ways of the dissemination are Academy's website and social media messengers, personal chats and groups among students

Було проведено соціологічне опитування студентів та викладачів академії, з метою виявлення позитивних та негативних аспектів функціонування академії. Основні способи поширення – сайт академії і месенджери соціальних мереж, особисті чати і групи серед студентів.

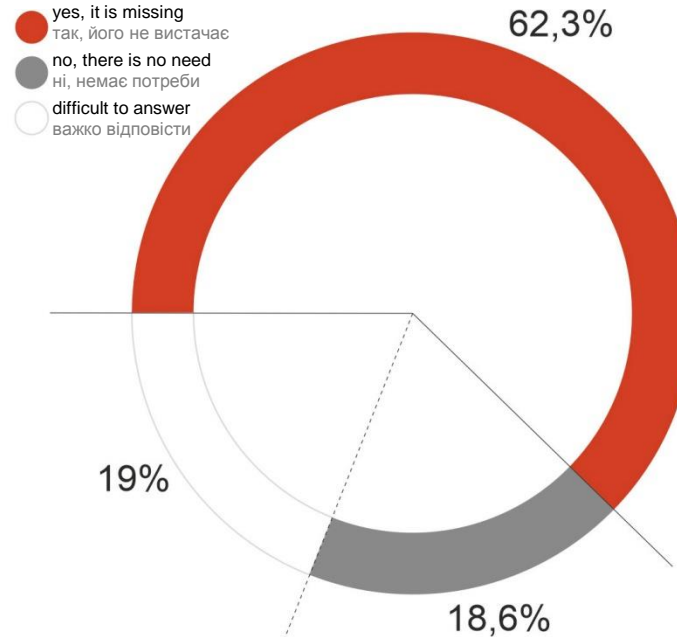
In which of the buildings of the academy did most of the classes take place?
У якому з корпусів академії проходила більшість занять?

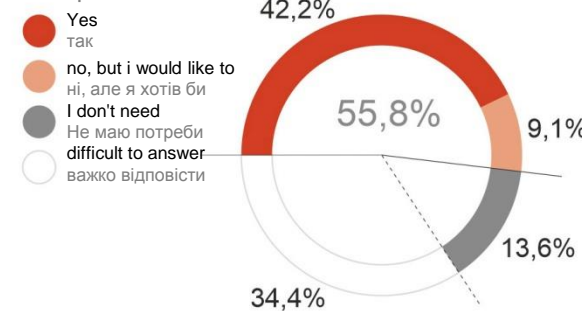
Did you have free access to the workshops at a time convenient for you?
Чи мали ви вільний доступ до майстерень у зручний вам час?

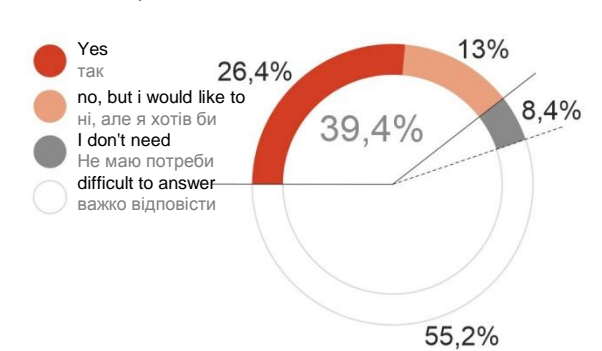
Would you like to have a space in the academy available not only for students/lecturers?
Чи хотіли б ви мати в академії простір доступний не тільки для студентів/викладачів?

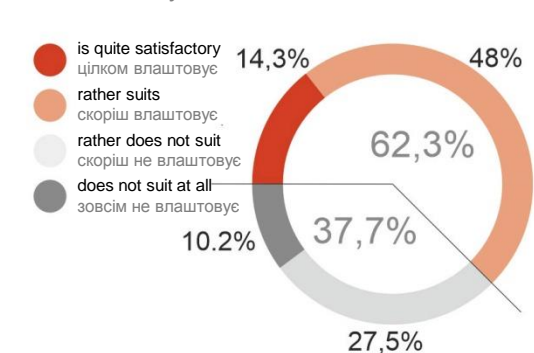
Do you have free access to the library/study materials?
Чи маєте ви вільний доступ до бібліотеки/навчальних матеріалів?

Did you have a space where you could leave personal belongings?
Чи мали ви простір де можна залишити особисті речі?

Are you satisfied with the cafeteria at the academy?
Чи влаштовує вас їдальня в академії?

advantages and challenges of educational buildings

преваги та виклики навчальних корпусів

Advantages:

Planning, placement, accessibility, bright classrooms, gym on the first floor.

Challenges:

The need to improve the condition of the bathrooms, to improve the condition of the classrooms on the first floor.

Преваги:

Планування, розміщення, доступність, світлі аудиторії, спортзал на першому поверсі.

Виклики:

Необхідність покращення стану санвузлів, покращення стану аудиторій на першому поверсі.

3 building

3 корпус

Advantages:

The first building has an authentic spirit of art, painting, sculpture, its mood and smell, the most creative workshops, it is more inspiring and "additive" for artists.

Challenges:

Lack of hot water, the need to improve the state of the bathrooms, admission of students to workshops outside the schedule, problems with heat supply.

Преваги:

У першому корпусі є автентика дух мистецтва, картини, скульптури, свій настрій і запах, найбільше творчих майстерень, він є більш надихаючим та "прибавливим" для митців.

Виклики:

Відсутність гарячої води, необхідність в покращенні стану санвузлів, допуск студентів до майстерень поза розкладом, проблеми з тепlopостачанням. Покращення стану майстерень, а особливо тих, що на останньому поверсі.

1 building

1 корпус

Advantages:

Modernist, more modern use of interesting materials in the interior, the presence of classrooms that are suitable for classical couples and workshops, the presence of a library and a dining room.

Challenges:

The need to improve the condition of bathrooms, complex coordination by floors.

Преваги:

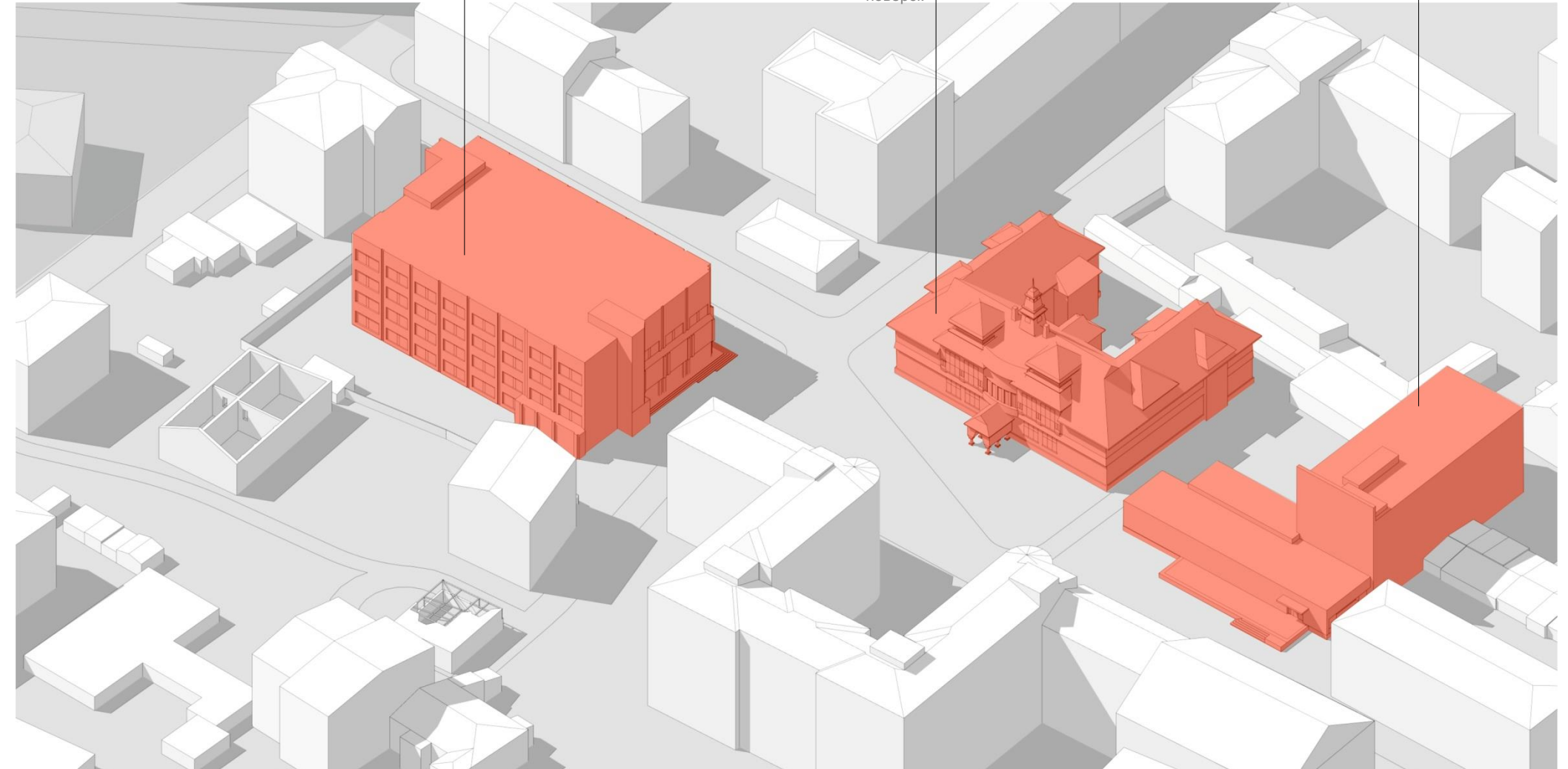
Модерністичний, більш сучасний використання цікавих матеріалів в інтер'єрі, наявність аудиторій, які підходять для класичних пар і майстерень, наявність бібліотеки та їдальні.

Виклики:

Необхідність покращення стану санвузлів, складна координація поверхами покращення стану аудиторій.

2 building

2 корпус

community opinion

думка спільноти

A sociological survey of students and teachers of the Academy was conducted to identify positive and negative aspects of the Academy's functioning. The main ways of the dissemination are Academy's website and social media messengers, personal chats and groups among students

Було проведено соціологічне опитування студентів та викладачів академії, з метою виявлення позитивних та негативних аспектів функціонування академії. Основні способи поширення – сайт академії і месенджери соціальних мереж, особисті чати і групи серед студентів.

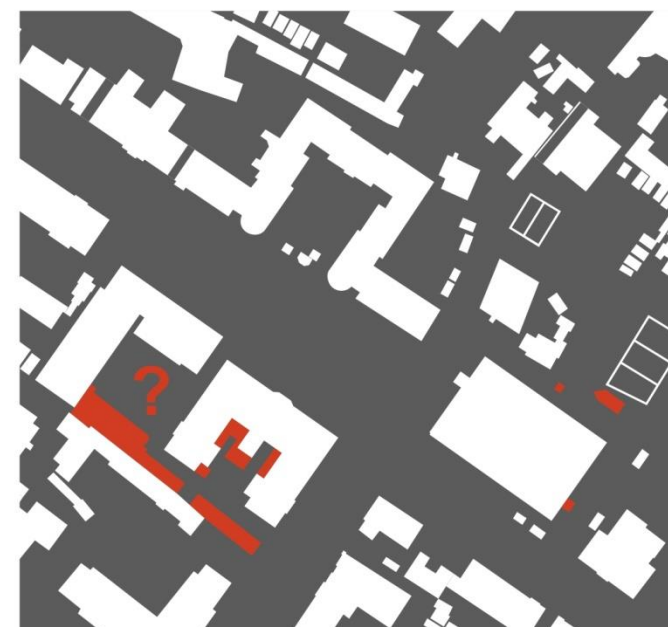
post-war Ukraine needs transformation

післявоєнна Україна потребує трансформації

The Academy should become a center of art therapy both for those seeking education and for all those who need psychological recovery through art. This is a requirement of the post-war period, taking into account the physical and moral condition of the community. Therefore, inclusion comes to the fore in the "OnART" project.

Академія має стати осередком арт-терапії як для студентів, так і для всіх, хто потребуватиме психологічного відновлення через мистецтво. Це вимога післявоєнного часу зважаючи на фізичний та моральний стан спільноти. Тому в проєкті «OnART» на перший план виходить включення.

forms and voids
форми і порожнечі

?
the challenge of outbuildings and outdated workshops
виклик прибудов та морально застарілих майстерень

layers of inclusion /accessibility

шари інклюзії / доступність

When talking about the inclusion of the academy, or the erasure of barriers, we see four layers:

The first is accessibility - the physical colorlessness of the Academy's premises along with the surrounding space and information accessibility

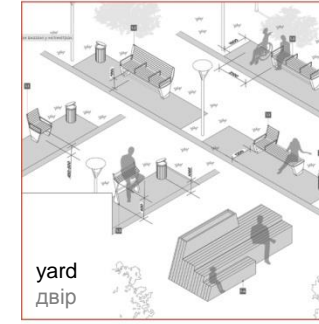
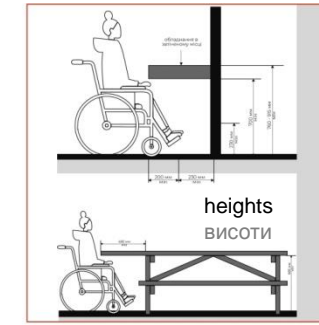
Говорячи про відкритість академії, або ж стирання бар'єрів, ми бачимо чотири шари:

По перше це доступність - фізична безбарвність приміщень Академії разом із навколишнім простором та доступністю інформації

adaptation of external space for barrier-free access

адаптація зовнішнього простору для безбар'єрного доступу

source: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/big_city_lab_album_war_chapt_1-4-1.pdf

layers of inclusion /accessibility

шари інклюзії / доступність

When talking about the inclusion of the academy, or the erasure of barriers, we see four layers:

The first is accessibility - the physical colorlessness of the Academy's premises along with the surrounding space and information accessibility

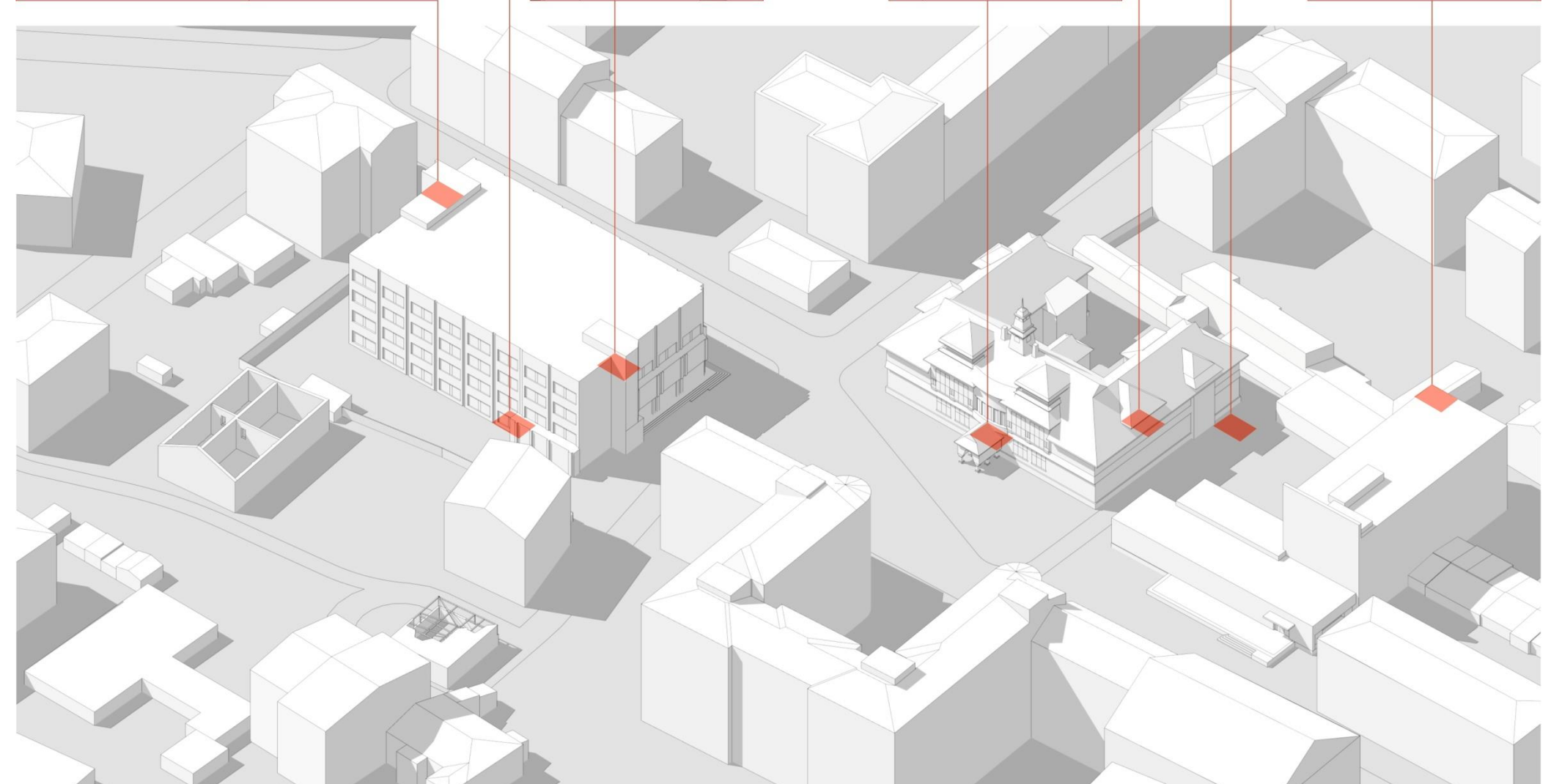
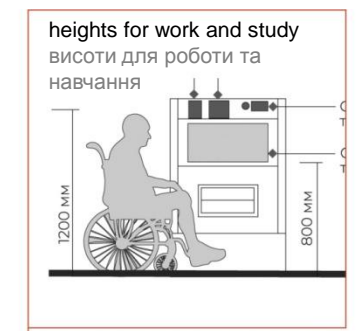
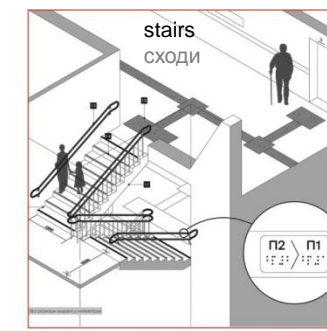
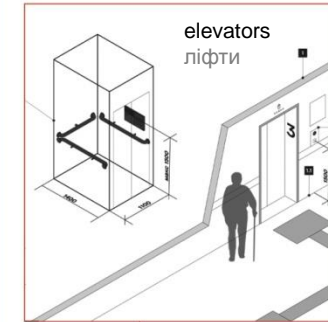
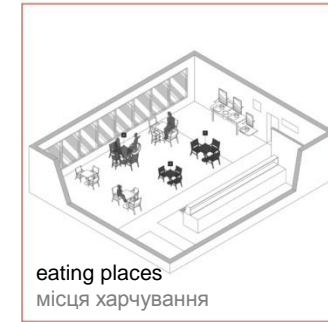
Говорячи про відкритість академії, або ж стирання бар'єрів, ми бачимо чотири шари:

По перше це доступність - фізична безбарвність приміщень Академії разом із навколишнім простором та доступністю інформації,

adaptation of internal space for barrier-free access

адаптація внутрішнього простору для безбар'єрного доступу

source: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/big_city_lab_album_war_chapt_1-4-1.pdf

layers of inclusion /openness

шари інклюзії / відкритість

Secondly, it is an openness to the local community - the involvement of the locals in various forms of activity of the Academy. Development and transformation of public spaces existing.

По друге це відкритість до локальної спільноти – залучення містян до різних форм діяльності академії. Розвиток та трансформації публічних просторів що існують.

transformation of public spaces of the academy
трансформація публічних просторів академії

recycling
Повторне використання матеріалів

rotating exhibition of student works
змінна виставка студентських робіт

Master classes for locals and willing
майстер класи для містян та охочих

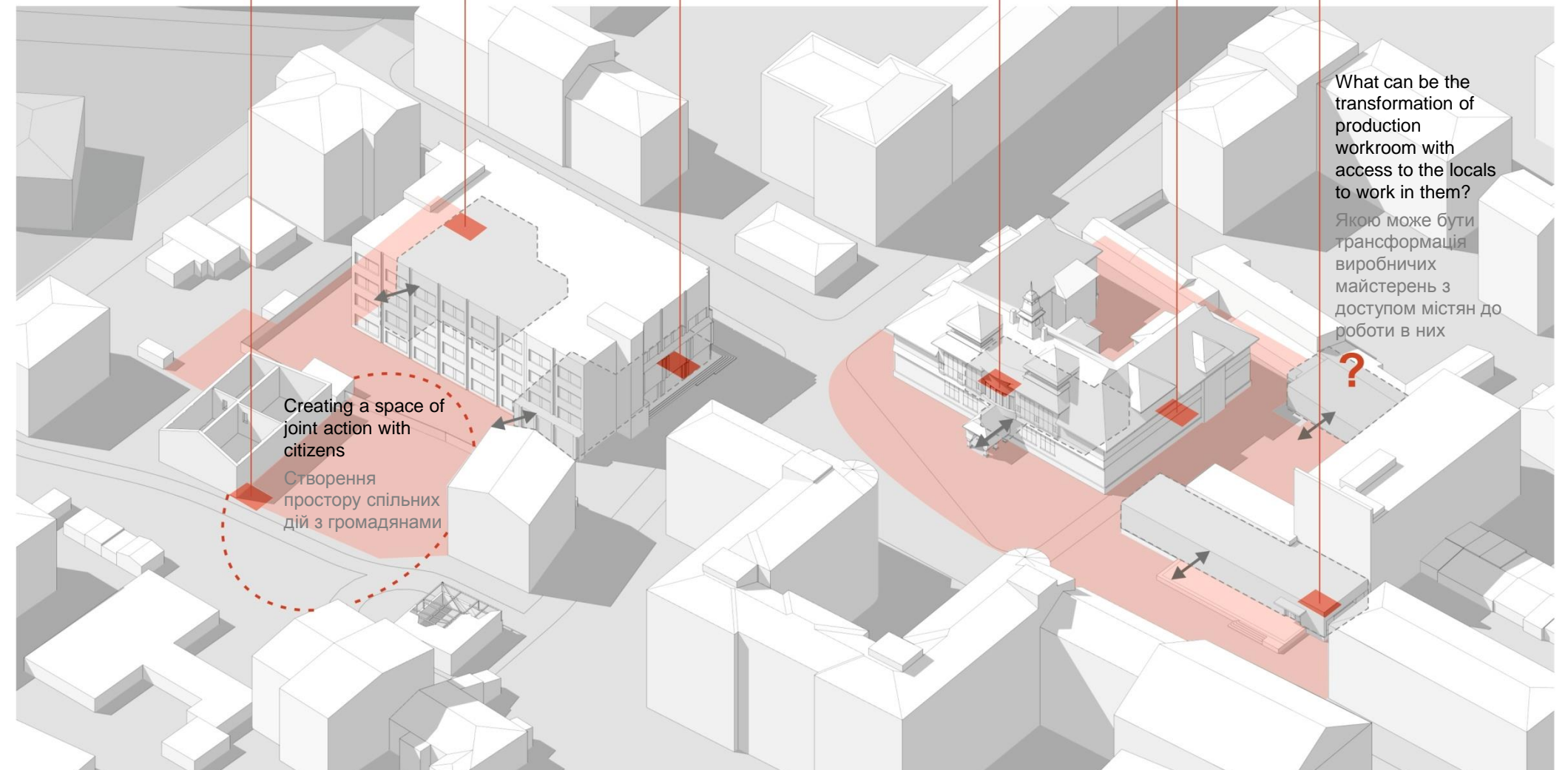
Creating new public exhibition spaces
створення нових публічних виставкових просторів

Involvement of locals in the lives of the Academy
залучення містян до життя академії

Studios classes for citizens in the evening
студії для містян в вечірній час

What can be the transformation of production workroom with access to the locals to work in them?
Якою може бути трансформація виробничих майстерень з доступом містян до роботи в них

increase the ecological component of space
збільшення екологічної складової простору

To what extent is it possible, in the particular case, the return of nature to the city?

Якою мірою можливо, у конкретному випадку, повернення природи до міста?

layers of inclusion /nature

шари інклюзії / природне середовище

The third is openness to the natural environment - an increase in the ecological component of space. Reduction of urban impact on the environment.

По третє це відкритість до природного середовища – збільшення екологічної складової простору. Зменшення міського впливу на довколишнє середовище.

3 building
3 корпус

street landscaping
вуличне озеленення

collection and purification of rainwater
збір та очищення дощової води

1 building
1 корпус

street landscaping
вуличне озеленення

roof landscaping
озеленення даху

2 building
2 корпус

thermal modernization of buildings
термомодернізація будівель

3 building
3 корпус

thermal insulation of facades,
roofs, and foundations

термоізоляція фасадів , даху, та
фундаментів

1 building
1 корпус

architectural monument,
research should be conducted to
determine thermo-modernization
strategy

пам'ятка архітектури, для
визначення стратегії
термомодернізації
слід провести дослідження

2 building
2 корпус

thermal insulation of facades,
roofs, and foundations

термоізоляція фасадів , даху, та
фундаментів

What should be the thermo-modernization of each of the houses erected in different ways?

Якою має бути термомодернізація кожного з будинків зведених в різний спосіб?

ecosystem of creativity

екосистема творчості

The transformation of the academy consists in an active departure from the post-Soviet paradigm, through the creation of a single ecosystem of three educational buildings and a student dormitory, combined into one architectural ensemble with the use of modern energy efficiency technologies.

Трансформація академії полягає в активному відході від пострадянської парадигми, через створення єдиної екосистеми трьох навчальних корпусів та студентського гуртожитку, об'єднаних в один архітектурний ансамбль із застосуванням сучасних технологій енергоефективності.

alternative energy sources
альтернативні джерела енергії

What can the configuration of alternative energy sources look like in a specific case?

Як може виглядати конфігурація альтернативних джерел енергії в конкретному випадку?

ecosystem of creativity

екосистема творчості

The transformation of the academy consists in an active departure from the post-Soviet paradigm, through the creation of a single ecosystem of three educational buildings and a student dormitory, combined into one architectural ensemble with the use of modern energy efficiency technologies.

Трансформація академії полягає в активному відході від пострадянської парадигми, через створення єдиної екосистеми трьох навчальних корпусів та студентського гуртожитку, об'єднаних в один архітектурний ансамбль із застосуванням сучасних технологій енергоефективності.

3 building
3 корпус

air source heat pumps
повітряні теплові насоси

1 building
1 корпус

solar collectors
сонячні колектори

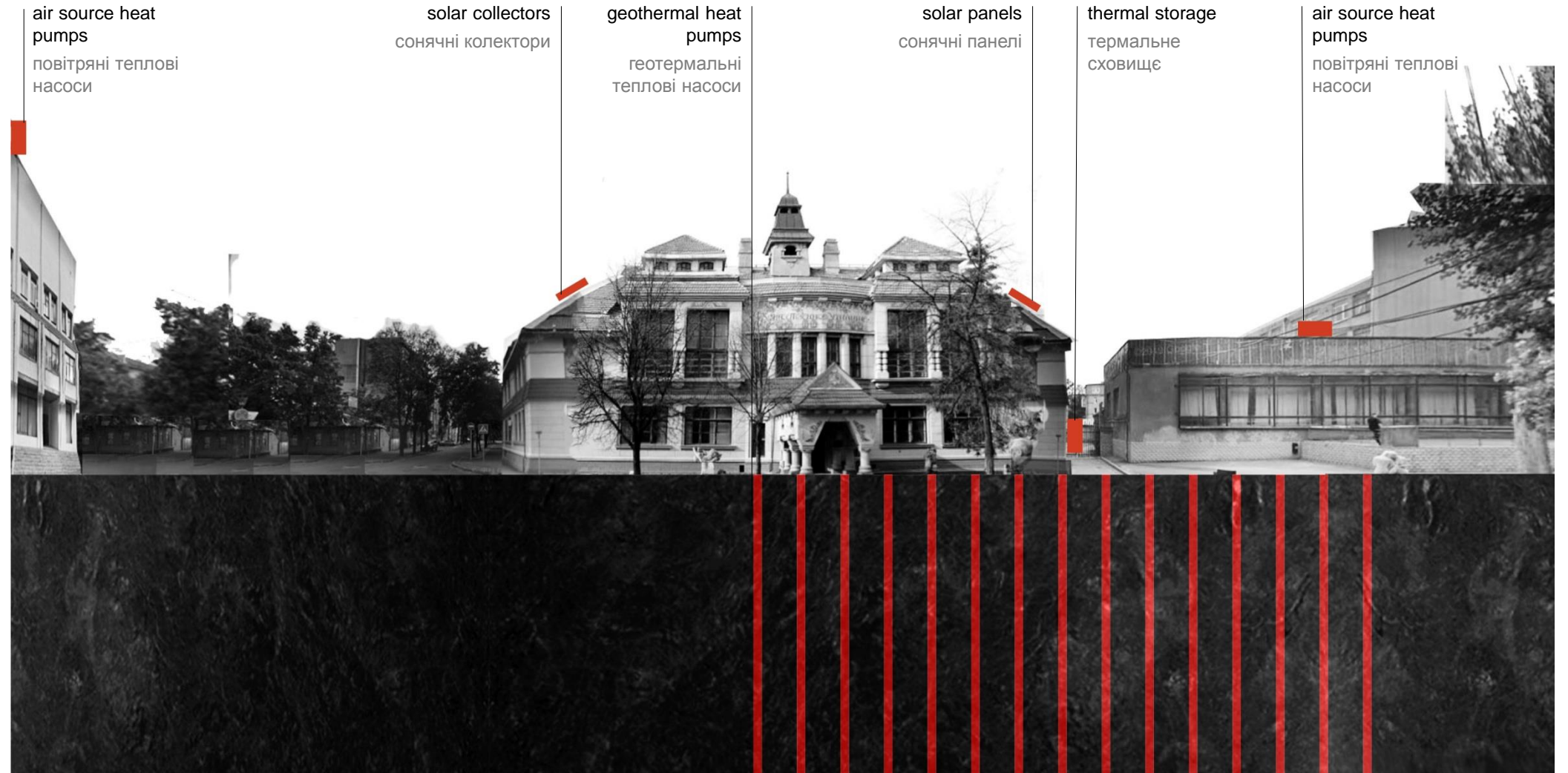
geothermal heat pumps
геотермальні теплові насоси

solar panels
сонячні панелі

2 building
2 корпус

thermal storage
термальне сховище

air source heat pumps
повітряні теплові насоси

a network of collaborative spaces
мережа просторів спільноті

Is it possible to create a network of public spaces of the academic community?

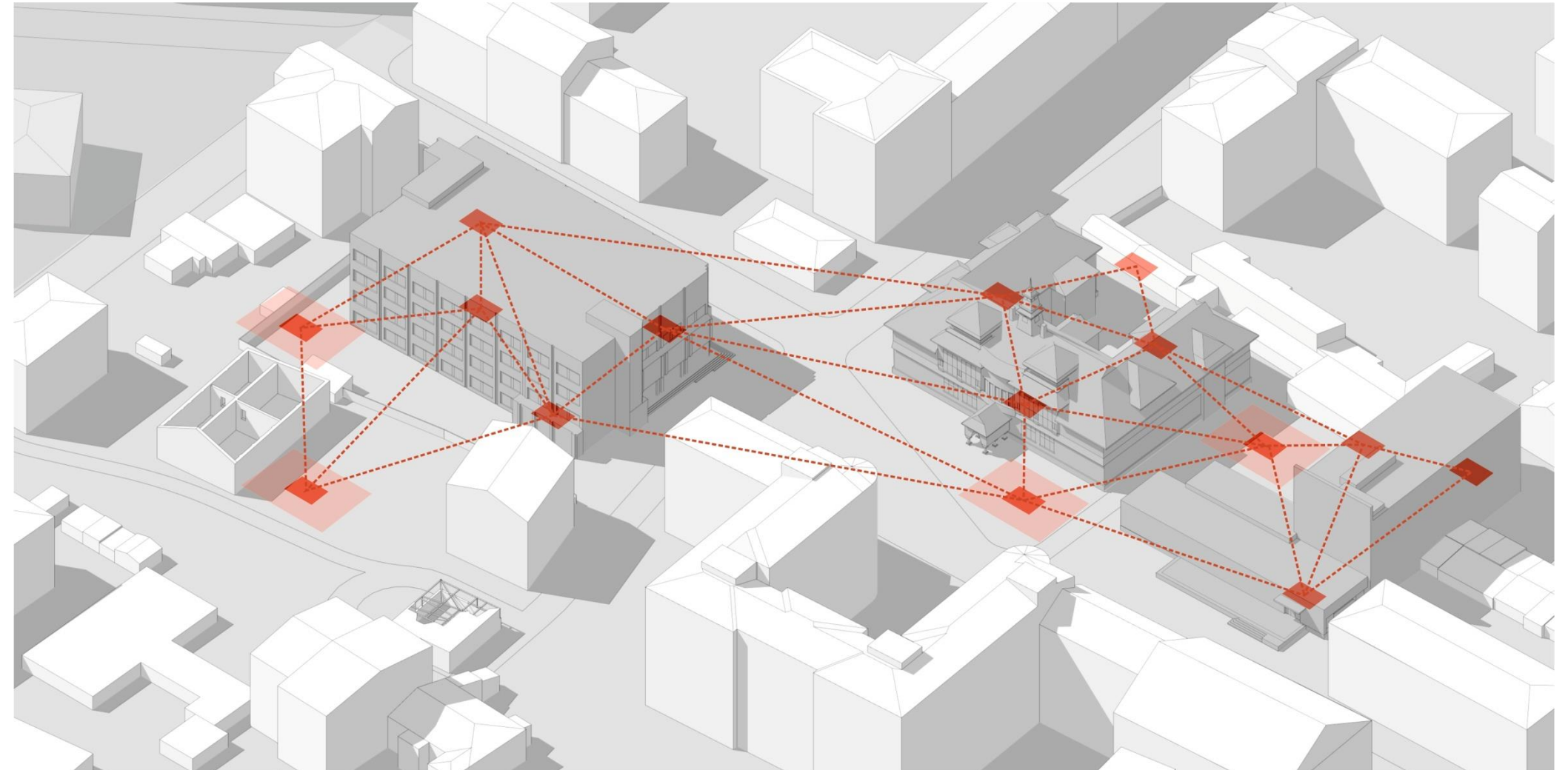
Чи є можливим створення мережі громадських просторів академічної спільноти?

layers of inclusion /joint actions

шари інклюзії / простори спільноті

The fourth layer of the openness of the academy, or the erasure of barriers, we see the openness of the academic community to the search for new forms of cooperation - a space for experiments in creating a friendly educational and creative artistic environment..

Четвертим шаром відкритості академії, або ж стирання бар'єрів, ми бачимо відкритість академічної спільноти до пошуку нових форм спільноті – простір експериментів у створенні дружнього освітньо-творчого мистецького середовища.

S P A C E
ON ART
IN KHARKIV

/our wishes

наші бажання

In order to cooperate with Swedish architects, we are interested in the final implementation and advocacy for the further implementation of the project of transforming Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts into the open educational and artistic space "OnART".

Для співробітництва із шведськими архітекторами є максимальна зацікавленість у кінцевому впровадженні та адвокації з метою подальшої реалізації проєкту трансформації Харківської державної академії дизайну і мистецтв на відкритий освітньо-мистецький простір «OnART».

