

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій»
Кафедра «Аудіовізуального мистецтва»

Гавриленко Микита Вячеславович
«HudpromArt - серце академії»
Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Бакалавр»
зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Бакалаврська робота містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають
посилання на відповідне джерело.

М.В. Гавриленко

Керівник: Акерман Олександр Вадимович

Старший викладач кафедри Аудіовізуального мистецтва

Харків 2026

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАСНУВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ

HUDPROMART: МЕТА ТА ЦІННІСТЬ

ІНСТИТУЦІЇ.....04

1.1. Причини та час заснування.....04

1.2. Мета мистецького центру.....06

1.3. Цінність інституції.....07

Висновки до розділу08

РОЗДІЛ 2. ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ.....10

2.1. Грантова діяльність.....10

2.2. Реалізовані грантові проекти.....12

2.2.1 «Щастя в квадраті».....13

2.2.2 «ДеАрхівация. Живопис з метод фонду ХДАДМ».....17

2.3. Нові грантові проекти.....19

2.3.1 «Керамологія. Харківська школа кераміки».....21

2.3.2 Робоча назва «Єрмилов Керамічний?».....24

Висновки до розділу.....26

ВИСНОВКИ.....28

Список використаних джерел.....30

Додатки.....32

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку культури та мистецької освіти особливого значення набуває візуальна комунікація як інструмент популяризації культурних інституцій. Мистецькі центри дедалі частіше використовують аудіовізуальні засоби для представлення своєї діяльності, формування впізнаваного образу та залучення нової аудиторії. Одним із найбільш ефективних форматів такої комунікації можна вважати рекламний відеоролик.

Мистецький центр HudpromArt, створено на початку 2022 року як підрозділ ХДАДМ на базі Музею та методичного фонду, є важливим осередком сучасного мистецького процесу, освітніх ініціатив та культурного діалогу. Його діяльність охоплює виставкові проекти, співпрацю з митцями, студентами та міжнародними партнерами. У зв'язку з цим виникає потреба у створенні сучасного рекламного відеопродукту, здатного репрезентувати центр як відкритий, актуальний і динамічний культурний простір (іл. 1.1).

Метою дипломної роботи є створення рекламного відеоролика для Мистецького центру HudpromArt як інструменту культурної промоції та візуальної репрезентації інституції. Для досягнення цієї мети в роботі розглядається історія заснування центру, його місія та цінності, а також аналізується грантова діяльність і реалізовані проекти як важливий аспект розвитку сучасного мистецького середовища.

Практичною частиною дипломної роботи є створення рекламного відеоролика про діяльність мистецького центру HudpromArt. Основою відеороботи стало дослідження історії центру, його проектної діяльності, культурних ініціатив та сучасної ролі у мистецькому середовищі Харкова. У процесі підготовки дипломного проекту автор здійснював пошук і систематизацію інформації з різних джерел, працював із фото, відео та архівними матеріалами, а також брав участь у документуванні діяльності мистецького центру засобами аудіовізуального мистецтва.

РОЗДІЛ 1. ЗАСНУВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ HUDPROMART: МЕТА ТА ЦІННІСТЬ ІНСТИТУЦІЇ

Мистецькі центри відіграють важливу роль у розвитку культурного середовища, адже вони створюють простір для презентації художніх проєктів, комунікації між митцями та глядачами, а також сприяють збереженню та дослідженню культурної спадщини. У сучасних умовах такі інституції стають платформами для реалізації творчих ініціатив, організації виставок, проведення освітніх і наукових заходів, що сприяє популяризації мистецтва та формуванню культурного діалогу в суспільстві.

У цьому розділі розглядаються основні передумови створення мистецького центру HudpromArt, визначається мета його діяльності та аналізується цінність інституції для розвитку мистецького середовища. Особлива увага приділяється причинам заснування центру, його функціям у культурному просторі та значенню для популяризації українського мистецтва.

1.1. Причини та час заснування

Мистецький центр HudpromArt було створено у 2022 році на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Його заснування стало важливим етапом розвитку проєктної та виставкової діяльності академії, а також відповіддю на необхідність презентації мистецьких проєктів на всеукраїнському та міжнародному рівні, активізувало дослідження, художньої спадщини та популяризації творчих здобутків академічної спільноти.

Однією з головних причин створення центру стала необхідність систематизувати та репрезентувати значний творчий і науковий доробок викладачів, студентів і випускників академії. Протягом багатьох років у

стінах закладу формувалося унікальне мистецьке середовище, що об'єднувало різні напрями образотворчого мистецтва, дизайну та нових медіа. Водночас виникла потреба у певному просторі, який би дозволяв демонструвати результати цієї діяльності ширшій аудиторії, організовувати виставки, культурні події та дослідницькі проекти.

Важливою передумовою створення HudpromArt стало прагнення академії сформувати відкриту платформу для взаємодії між митцями, студентами, дослідниками та відвідувачами. Мистецький центр покликаний сприяти поширенню знань про українське мистецтво, а також висвітлювати здобутки мистецького товариства академії. Через виставкову, наукову та музейну діяльність центр створює можливості для збереження та осмислення культурної спадщини, а також для представлення сучасних художніх практик.

Центр розташований у Харкові за адресою вулиця Мистецтв 8 (іл 1.2), в історичній будівлі початку XX століття, що є пам'яткою архітектури. Керівницею Мистецького Центру HudpromArt з моменту заснування є Тетяна Касьяненко. Поєднання автентичного архітектурного середовища з сучасними виставковими та технологічними рішеннями формує унікальний культурний простір. При цьому HudpromArt поєднує функції архіву, музею та експозиційної платформи, створюючи умови для реалізації різноманітних мистецьких і дослідницьких ініціатив. Від моменту заснування центр виконує роль важливого культурного осередку, що об'єднує освітню, виставкову та дослідницьку діяльність у межах сучасного мистецького простору.

1.2. Мета мистецького центру

Метою діяльності мистецького центру HudpromArt є популяризація українського мистецтва, збереження та дослідження художньої спадщини, а також створення відкритого культурного простору для презентації сучасних мистецьких практик. Центр покликаний сприяти поширенню знань про українське мистецтво та творчі здобутки мистецького товариства Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Одним із важливих напрямів діяльності центру є організація виставкових проєктів, що дозволяють демонструвати творчість студентів, викладачів і випускників академії, а також сучасних українських митців. Завдяки цьому HudpromArt виступає платформою для представлення нових мистецьких ідей, обміну досвідом та розвитку професійного середовища. Виставкова діяльність центру сприяє налагодженню діалогу між художниками та глядачами, а також популяризації сучасного українського мистецтва серед широкої аудиторії.

Важливою метою центру є також науково-дослідна та музейна діяльність. HudpromArt працює з мистецькими колекціями, архівними матеріалами та документами, що мають культурну й історичну цінність. Така діяльність сприяє збереженню художньої спадщини та її подальшому вивченню. У межах цієї роботи центр проводить дослідження, організовує тематичні виставки, лекції та інші освітні заходи.

Крім того, HudpromArt спрямований на формування сучасного культурного середовища, у якому поєднуються традиції та новітні мистецькі практики. Центр виступає простором для реалізації творчих проєктів, культурних подій та міждисциплінарних ініціатив. Завдяки цьому він сприяє розвитку культурного життя міста та створює умови для творчої взаємодії між митцями, студентами та відвідувачами.

Мета діяльності мистецького центру HudpromArt полягає у підтримці та розвитку мистецьких ініціатив, зокрема студентських, популяризації

українського мистецтва в Україні і за кордоном, збереженні культурної спадщини та створенні відкритого простору для культурного діалогу й творчої співпраці.

1.3. У чому цінність інституції

Цінність мистецького центру HudpromArt полягає у його ролі як культурного та освітнього простору, що об'єднує мистецьку, наукову та виставкову діяльність. Центр сприяє популяризації українського мистецтва, збереженню художньої спадщини та розвитку сучасних творчих практик. Завдяки своїй діяльності він виступає платформою для взаємодії між митцями, студентами, дослідниками та широкою аудиторією.

Мистецький центр є підрозділом Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Це дозволяє HudpromArt представляти результати творчої та наукової діяльності академічної спільноти, демонструвати роботи студентів і викладачів, а також підтримувати розвиток молодих митців. Центр створює можливості для професійної реалізації, презентації нових проектів і налагодження діалогу між різними поколіннями художників.

Важливою є також культурна та історична цінність простору, у якому розташований центр. HudpromArt знаходиться в історичній будівлі на вулиці Мистецтв у Харкові, що надає цьому місцю особливої атмосфери та підсилює його значення як культурного осередку. Поєднання автентичного архітектурного середовища з сучасними виставковими технологіями створює унікальний простір для реалізації мистецьких і дослідницьких проектів.

Крім того, діяльність центру спрямована на створення культурного продукту та розвиток проектного мислення. HudpromArt організовує виставки, освітні заходи, дослідницькі проекти та інші культурні події, що сприяють поширенню знань про мистецтво та залученню нової аудиторії. Така діяльність підкреслює важливість мистецтва як інструменту

комунікації, осмислення суспільних процесів і формування культурної ідентичності.

Отже, цінність мистецького центру HudpromArt полягає у поєднанні освітньої, культурної та дослідницької функцій. Центр виступає важливим майданчиком для розвитку сучасного мистецтва, збереження культурної спадщини та підтримки творчої спільноти, роблячи значний внесок у культурне життя міста, регіону та країни.

Висновки до розділу

У першому розділі було розглянуто передумови створення мистецького центру HudpromArt, визначено мету його діяльності та окреслено основні аспекти роботи цієї інституції. Зазначено, що центр було засновано у 2022 році як підрозділ Харківської державної академії дизайну і мистецтв з метою створення сучасного культурного простору для презентації мистецьких проєктів, дослідження та збереження художньої спадщини та популяризації українського мистецтва.

З'ясовано, що однією з основних причин створення HudpromArt стала потреба у платформі, яка б організувала та активувала виставкову, наукову та музейну діяльність ХДАДМ, а також сприяла представленню творчих здобутків студентів, викладачів і випускників академії. Центр виконує функцію культурного осередку, що забезпечує взаємодію між митцями, дослідниками та широкою аудиторією.

У результаті аналізу встановлено, що цінність мистецького центру HudpromArt полягає у його здатності поєднувати освітню, культурну та дослідницьку діяльність, створюючи умови для розвитку сучасного мистецтва та збереження культурної спадщини, гуртувати навколо себе мистецьку спільноту для втілення масштабних проєктів. Таким чином, діяльність центру має важливе значення для формування культурного середовища та популяризації українського мистецтва в Україні і закордоном.

РОЗДІЛ 2. ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Грантова діяльність є важливим напрямом роботи мистецьких інституцій, оскільки вона відкриває додаткові можливості для реалізації культурних ініціатив, дослідницьких програм та виставкових проєктів. Завдяки грантовій підтримці творчі команди отримують фінансові та організаційні ресурси для втілення ідей, розвитку мистецьких практик і популяризації культурної спадщини.

Мистецький центр HudpromArt, як структурний підрозділ Харківської державної академії дизайну і мистецтв, є ініціатором грантового руху Харківської державної академії дизайну і мистецтв та активно працює з численними культурними фондами й організаціями. Серед важливих прикладів такої діяльності є проєкти, реалізовані за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Вони спрямовані на розвиток сучасного мистецтва, підтримку мистецької діяльності у містах наближених до бойових дій, підтримку творчої молоді, збереження та осмислення мистецької спадщини академії з використанням новітніх технологій.

2.1. Грантова діяльність

Грантова діяльність є важливим напрямом розвитку сучасних культурних та мистецьких інституцій. Завдяки грантовій підтримці реалізуються культурно-мистецькі проєкти, дослідницькі програми, виставки, освітні ініціативи та інші творчі заходи. Такі програми дозволяють залучати додаткові ресурси для розвитку мистецького середовища, підтримувати нові ідеї та сприяти популяризації культурної спадщини.

Для мистецьких інституцій гранти є важливим інструментом реалізації творчих ініціатив та розвитку культурних програм. Вони відкривають можливості для співпраці між художниками, дослідниками, культурними менеджерами та освітніми установами. Крім фінансової підтримки, грантові програми сприяють поширенню результатів творчої діяльності, розвитку нових форматів мистецьких подій та інтеграції українського мистецтва у міжнародний культурний простір.

Важливу роль у підтримці культурних ініціатив в Україні відіграє Український культурний фонд. Ця державна інституція надає фінансову підтримку проектам у сфері культури та мистецтва, спрямованим на розвиток культурної інфраструктури, збереження культурної спадщини та популяризацію українського мистецтва.

У грантовій діяльності активно бере участь і Харківська державна академія дизайну і мистецтв, на базі якої функціонує мистецький центр HudpromArt. Завдяки фінансовій підтримці фондів академія реалізує культурно-мистецькі проекти, що поєднують дослідницьку, виставкову та освітню діяльність. У межах цієї роботи відбувається створення якісного українського культурного продукту, генеруються нові мистецькі ініціативи, зокрема відбувається організація виставок, підготовка каталогів та цифрових архівів із активним залученням студентів і молодих митців до активної творчої діяльності.

Таким чином, грантова діяльність є важливим механізмом активації та розвитку мистецьких проектів. Вона сприяє реалізації нових культурних ініціатив, розширює можливості для творчої співпраці та допомагає популяризувати українське мистецтво на національному й міжнародному рівнях. У наступних підрозділах буде розглянуто конкретні приклади проектів, реалізованих за фінансової підтримки культурних фондів.

2.2. Реалізовані проекти

Важливою складовою діяльності мистецького центру HudpromArt є реалізація культурно-мистецьких проектів, спрямованих на відновлення мистецької діяльності ХДАДМ в умовах повномасштабної агресії з боку Російської федерації, збереження художньої спадщини із застосуванням новітніх технологій та розвиток проектного мислення. Завдяки участі у грантових програмах центр отримує можливість реалізовувати масштабні ініціативи, що поєднують виставкову, дослідницьку та освітню складові. Значну роль у реалізації таких проектів відіграє підтримка Українського культурного фонду, який надає фінансування для культурних ініціатив у різних регіонах України. Отримані гранти дозволяють створювати нові виставкові формати, організовувати мистецькі події та розширювати можливості для взаємодії між художниками, дослідниками та глядачами.

Серед реалізованих проектів, пов'язаних із діяльністю мистецького центру HudpromArt Харківської державної академії дизайну і мистецтв, особливу увагу привертають культурно-мистецькі ініціативи, спрямовані на осмислення художньої спадщини та представлення сучасних творчих практик. Такі проекти не лише знайомлять широку аудиторію з мистецтвом, але й створюють платформу для професійного діалогу між митцями, дослідниками та студентами.

У межах грантової діяльності було реалізовано кілька значущих культурних проектів, серед яких варто виділити «Щастя в квадраті» та «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ». Ці ініціативи стали прикладами успішної співпраці між мистецькою інституцією, випускниками, викладачами та студентами. Таким чином, реалізовані проекти мистецького центру HudpromArt демонструють важливість грантової підтримки для розвитку сучасного культурного середовища. Вони сприяють актуалізації художньої спадщини, популяризації мистецтва та залученню нових аудиторій

до культурного життя. У наступних підрозділах буде детальніше розглянуто певні проекти, реалізовані за грантової підтримки.

2.2.1 «Щастя в квадраті»

Одним із важливих реалізованих в умовах війни культурно-мистецьких проектів став виставковий проект «Щастя в квадраті», здійснений за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Ініціатива була спрямована на відновлення мистецької діяльності ХДАДМ в умовах близького територіального розположення до місць бойових дій, підтримку творчої діяльності студентів, випускників і викладачів Харківської державної академії дизайну і мистецтв, а також на популяризацію сучасного українського мистецтва (іл 2.1). Куратором проекту виступив професор кафедри монументального живопису ХДАДМ Євген Котляр, а координатором - директорка мистецького центру HudpromArt Тетяна Касьяненко. Завдяки їхній організаційній та творчій роботі вдалося сформулювати концепцію виставки та забезпечити її подальшу реалізацію.

Ідея проекту виникла у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 значна частина культурного життя опинилася під обмеженнями. Освітні та мистецькі інституції змушені були шукати нові формати взаємодії з аудиторією та підтримки творчої активності митців. Саме в цих умовах з'явилася концепція виставки, яка пропонувала художникам осмислити поняття щастя як важливу цінність людського життя. Митці отримали завдання інтерпретувати цю тему у власних роботах, використовуючи різні художні засоби та техніки, але у форматі 1 метр на 1 метр (квадрат). Таким чином, 39 студентів і випускників кафедри монументального живопису надали 40 творів. Для 36 з них студенти освітньої програми «Мультимедійний дизайн» під керівництвом Михайла Опалєва, завідуючого кафедрою мультимедійного дизайну, створили ефект доповненої реальності (AR). Проект мав не лише мистецьке, а й соціально-психологічне значення, оскільки сприяв творчому переосмисленню складних обставин того часу.

Попри те, що ідея проекту була сформована ще у 2020 році, його реалізація відбулася пізніше. Через низку обставин, зокрема складну суспільну ситуацію та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, проведення виставки було відкладено. У результаті проект отримав новий зміст і символічне значення, адже його реалізація у 2023 році стала своєрідним свідченням відновлення культурного життя у Харкові. В умовах воєнного часу мистецькі ініціативи набувають особливої ваги, оскільки сприяють збереженню культурної ідентичності, підтримці творчої спільноти та розвитку культурного середовища міста.

Відкриття виставкового проекту «Щастя в квадраті» відбулося 30 жовтня 2023 року в галерейному просторі Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Експозиція об'єднала роботи студентів, випускників і викладачів кількох кафедр академії, серед яких кафедра монументального живопису, кафедра мультимедійного дизайну, кафедра аудіовізуального мистецтва та інші. Участь представників різних творчих напрямів сприяла формуванню різноманітної та багатогранної експозиції, у якій були представлені живописні твори, графічні роботи, мультимедійні проекти та інші художні форми.

Особливістю виставки стало поєднання традиційних художніх практик із сучасними цифровими технологіями. Окрім класичних живописних робіт, у проекті були використані мультимедійні елементи, відеоматеріали та технології доповненої реальності. Завдяки цьому глядачі отримали можливість взаємодіяти з творами на новому рівні, що значно розширювало межі традиційної виставкової експозиції. Подібний підхід демонструє тенденцію сучасного мистецтва до інтеграції різних медіа та використання новітніх технологічних інструментів у художній практиці.

Окрім виставкової діяльності, проект передбачав також інформаційно-комунікаційну складову. У межах реалізації проекту було підготовлено та видано каталог і буклет, які містять інформацію про концепцію виставки, учасників та представлені роботи. Ці матеріали виконують важливу

функцію документування мистецької події та сприяють її подальшому поширенню в культурному просторі. Наявність друкованих матеріалів дозволяє зберегти інформацію про проект та використовувати її в освітніх і дослідницьких цілях.

Після презентації в Харкові виставковий проект «Щастя в квадраті» набув формату пересувної експозиції. Це дозволило представити результати творчої роботи ширшій аудиторії в інших містах України. Зокрема, виставка була показана у Ніжині, Глухові, Дніпрі, Охтирці, Ужгороді, Києві. Такий формат сприяв активнішому культурному обміну між різними регіонами та презентації східного сучасного українського мистецтва в інших регіонах України. Крім того, проект «Щастя в квадраті» дозволив привернути увагу до діяльності Харківської державної академії дизайну і мистецтв та мистецького центру HudpromArt як до потужного осередку мистецької діяльності, зокрема монументального живопису.

Важливим аспектом реалізації проекту стала успішна співпраця між різними підрозділами академії. До роботи над проектом були залучені викладачі, студенти різних освітньо-професійних програм, зокрема студенти ОПП «Реклама та відеоарт» та «Продюсування та арткураторство», числені волонтери та музейні інституції, що сприяло розвитку міжкафедральної взаємодії та формуванню спільного творчого середовища. Під час відкриття виставки «Щастя в квадраті» наживо зусиллями студентів та викладачів кафедри аудіовізуального мистецтва було відзнято та змонтовано відеоролик, який і досі передає атмосферу події. Подібна співпраця є важливою складовою сучасного мистецького процесу, адже вона сприяє обміну досвідом, ідеями та творчими підходами, чому завдячує успіх проекту в цілому.

Таким чином, виставковий проект «Щастя в квадраті» став важливим прикладом вдалої реалізації культурно-мистецької ініціативи за підтримки грантового фінансування. Його реалізація сприяла розвитку виставкової діяльності, активізації творчої спільноти та презентації сучасного

українського мистецтва в умовах повномасштабного вторгнення. Проект продемонстрував можливості поєднання традиційних художніх практик із новітніми мультимедійними технологіями, а також став прикладом ефективної взаємодії між освітньою закладом, мистецьким центром, грантовим фондом та музейними інституціями.

2.2.2 «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ»

Ще одним важливим культурно-мистецьким проектом, реалізованим за фінансової підтримки Українського культурного фонду, став проект «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ». Його реалізацію здійснила команда ХДАДМ за сприяння Східного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України. Проект був спрямований на збереження, дослідження та презентацію художньої спадщини академії, зокрема живописних творів, що зберігаються у методичному фонді закладу.

Методичний фонд Харківської державної академії дизайну і мистецтв формувався протягом десятиліть і містить значну кількість навчальних та творчих робіт студентів різних поколінь. До фонду потрапляли найкращі студентські твори, відібрані під час семестрових переглядів, які зберігаються як зразки високого рівня професійної підготовки та як навчальний матеріал для наступних поколінь митців. Загалом колекція налічує понад тисячу живописних робіт, що відображають розвиток художньої освіти та традицій Харківської школи живопису другої половини ХХ століття.

Основною ідеєю проекту «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ» стало переосмислення ролі методичного фонду від як активного культурного ресурсу. Якщо раніше ці твори виконували переважно функцію навчальних матеріалів і зберігалися в архіві академії, то в межах проекту вони отримали нове життя завдяки сучасним технологіям. Метою ініціативи стало перетворення методичного фонду з простору зберігання на відкритий культурний простір, у якому художня спадщина інтегрується у сучасний інформаційний та культурний контекст.

У межах проекту було відібрано тридцять живописних творів, які пройшли етапи дослідження, реставрації та цифрового відтворення. Значна частина робіт належить до жанру портрета, що є одним із фундаментальних у художній освіті. Саме через портретний живопис формується художнє

мислення студентів, розвивається здатність передавати індивідуальність людини, психологічний стан та атмосферу певної епохи. Обрані твори поєднують академічну традицію, індивідуальне авторське бачення та характерні риси харківської живописної школи.

Важливим етапом реалізації проекту стала реставрація окремих творів, що перебували у складному технічному стані (іл 3.1). Роботи проводилися на кафедрі реставрації та експертизи творів мистецтва ХДАДМ, де фахівці здійснювали комплекс досліджень, консерваційних заходів і відновлювальних процедур. Це дозволило повернути творам естетичну цілісність, забезпечити їх подальше збереження та можливість демонстрації у виставкових і освітніх проектах. Одним із ключових результатів проекту стало створення цифрового каталогу та віртуальної виставки, що зробило колекцію доступною для широкої аудиторії. Завдяки цифровим технологіям твори, які тривалий час зберігалися у фондах академії та були малодоступними для публіки, стали відкритими для дослідників, студентів і поціновувачів мистецтва. Віртуальна експозиція дозволяє переглядати роботи онлайн, що значно розширює аудиторію проекту та сприяє популяризації мистецької спадщини Харківської школи живопису.

Крім того, реалізація проекту має важливе наукове та освітнє значення. Публікація та дослідження живописних робіт сприяє їх атрибуції, вивченню авторства та історичного контексту створення. У багатьох випадках ці твори мають мінімальну інформацію про авторів або час створення, тому їх оприлюднення стимулює подальші наукові дослідження та відкриває нові можливості для мистецтвознавчих розвідок.

Таким чином, проект «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ» став важливим кроком у збереженні та популяризації художньої спадщини академії. Завдяки грантовій підтримці вдалося не лише зберегти цінні твори живопису, а й інтегрувати їх у сучасний культурний та інформаційний простір. Проект демонструє, що архівні матеріали можуть стати важливим

джерелом культурної пам'яті, а їх цифрова репрезентація відкриває нові можливості для дослідження, освіти та розвитку українського мистецтва.

Автор дипломної роботи також брав участь у створенні аудіовізуальних матеріалів, присвячених проекту «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ». У межах роботи здійснювалась відеозйомка реставраційного процесу (іл 3.2) та коментарів учасників проекту, зокрема Наталії Антоненкової (іл 3.3). На основі відзнятого матеріалу було змонтовано відеоролик про підсумки проекту, що став частиною медіасупроводу діяльності мистецького центру HudpromArt.

2.3. Нові грантові проекти

Грантова діяльність мистецького центру HudpromArt та ХДАДМ не обмежується вже реалізованими ініціативами. Важливим напрямом розвитку центру є створення нових культурно-мистецьких проектів, спрямованих на дослідження та популяризацію українського мистецтва, збереження культурної спадщини та використання сучасних мультимедійних форматів у культурній діяльності. Розробка нових грантових ініціатив дозволяє розширювати можливості мистецького центру, залучати нову аудиторію та формувати актуальний культурний продукт.

Одним із перспективних напрямів є проекти, пов'язані з дослідженням творчості харківських митців та мистецьких явищ, які мають важливе значення для розвитку української культури. Особлива увага приділяється темам, пов'язаним із культурною спадщиною Харкова, розвитком модернізму, декоративного мистецтва та діяльністю представників харківської художньої школи. Подібні ініціативи поєднують мистецтвознавчі дослідження, виставкову діяльність, цифрові технології та аудіовізуальні формати.

Важливою рисою нових грантових проектів є міждисциплінарний підхід. У процесі їх реалізації планується поєднання документального кіно, дизайну, друкованих видань, цифрових архівів та виставкових форматів. Це дозволяє не лише зберігати та досліджувати мистецьку спадщину, але й зробити її доступною для сучасної аудиторії через актуальні форми культурної комунікації. Особливу роль у цьому процесі відіграють мультимедійні засоби, які допомагають поєднувати традиційне мистецтво з сучасними способами презентації інформації.

Крім того, нові грантові ініціативи спрямовані на підтримку молодих митців, дослідників та студентів мистецьких спеціальностей. Участь у подібних проектах створює можливості для професійного розвитку, здобуття практичного досвіду та залучення до реальних культурних процесів. Такі проекти також сприяють розвитку співпраці між мистецькими інституціями, культурними організаціями та творчими командами.

Важливим аспектом нових грантових проектів є їхня спрямованість на збереження культурної пам'яті та актуалізацію мистецької спадщини Харкова. В умовах сучасних суспільних викликів подібні ініціативи набувають особливого значення, адже вони сприяють збереженню історико-культурного середовища, популяризації українського мистецтва та формуванню культурної ідентичності.

Таким чином, нові грантові проекти мистецького центру HudpromArt є важливим напрямом подальшого розвитку інституції. Вони демонструють прагнення поєднувати дослідницьку, освітню та мистецьку діяльність, використовувати сучасні культурні формати та створювати нові можливості для популяризації українського мистецтва і культурної спадщини.

2.3.1 «Керамологія. Харківська школа кераміки»

Одним із перспективних грантових проєктів, розроблених за участі мистецького центру HudpromArt та ХДАДМ є проєкт «Керамологія. Харківська школа кераміки». Ініціатива спрямована на дослідження та презентацію та подальше дослідження харківської художньої кераміки, а також на збереження творчої спадщини митців, які працювали у сфері декоративно-прикладного мистецтва. Проєкт був поданий на конкурс Українського культурного фонду та успішно пройшов один із етапів грантового відбору, що підтверджує актуальність теми та її культурну значущість.

Центральною постаттю у розвитку Харківської керамічної школи є знаний харківський художник-кераміст Володимир Шаповалов, творчість якого займає важливе місце у розвитку харківської мистецької школи. Його багаторічна діяльність пов'язана зі сферою художньої кераміки та декоративно-прикладного мистецтва. У своїх керамічних творах митець поєднував традиції кераміки з авторськими художніми рішеннями та сучасними підходами до формотворення. Творчість Володимира Шаповалова є важливою складовою культурного середовища Харкова другої половини XX - початку XXI століття, однак значна частина його робіт залишається маловідомою широкій аудиторії.

Основною метою проєкту є збереження та актуалізація творчої спадщини – керамічних виробів що були створені студентами різних років навчання під керівництвом Володимира Шаповалова. А також формування більшої уваги до декоративно-прикладного мистецтва як важливої частини української культури. У межах проєкту планується збір та систематизація матеріалів, пов'язаних із творчістю Володимира Шаповалова, фотофіксація робіт (іл 4.1), підготовка мистецтвознавчих матеріалів для каталогу і створення відеоролика про діяльність Володимира Шаповалова сучасного культурного продукту, орієнтованого на широку аудиторію.

Одним із ключових напрямів проекту є створення документального фільму, присвяченого творчості Володимира Шаповалова та феномену харківської школи кераміки. Основою фільму стануть нові аудіовізуальні матеріали, створені спеціально для цього проекту. Передбачається проведення сучасної відеозйомки творів художника, запис інтерв'ю, фіксація мистецького середовища та створення нового візуального матеріалу, який дозволить актуалізувати тему для сучасного глядача. Попри використання творів, створених у різні роки, сам фільм матиме сучасну форму подачі та базуватиметься саме на новому матеріалі.

Документальний формат є особливо важливим для подібних культурних ініціатив, оскільки дозволяє поєднати мистецтвознавче дослідження з емоційною та візуальною складовою. За допомогою аудіовізуальних засобів можливо не лише зафіксувати інформацію про художника та його творчість, а й створити цілісний образ мистецького середовища, у якому формувалася харківська школа кераміки. Використання сучасних засобів відеовиробництва сприятиме популяризації теми серед ширшої аудиторії та адаптації культурного матеріалу до сучасного інформаційного простору.

У межах переддипломової практики автором було здійснено виїзди до майстерні художника-кераміста Володимира Шаповалова, при академії (іл 4.2). Де проводилась фото-відеозйомка його творчих робіт і робочого процесу. Було записано інтерв'ю з митцем щодо особливостей його творчості, процесу створення керамічних робіт (іл 4.3) та розвитку харківської школи кераміки.

Крім документального фільму, планується створення та видання каталогу відзнятих студентських робіт керамічних виробів різних років створення, присвяченої творчості Володимира Шаповалова. Книга виконуватиме не лише інформаційну, а й архівно-дослідницьку функцію, оскільки сприятиме збереженню та систематизації матеріалів про творчість митця.

Важливим аспектом проекту є дослідження харківської школи кераміки як окремого мистецького явища. Харків протягом тривалого часу був одним із центрів розвитку декоративно-прикладного мистецтва в Україні. У місті формувалося професійне середовище, розвивалися освітні традиції та створювалися авторські художні практики. Проте значна частина цієї мистецької спадщини залишається недостатньо висвітленою в сучасному культурному просторі. Саме тому реалізація подібного проекту має важливе значення для збереження культурної пам'яті та популяризації українського декоративно-прикладного мистецтва.

Окремої уваги заслуговує міждисциплінарний характер проекту. Поєднання документального кіно, мистецтвознавчого дослідження та цифрової фотофіксації створює комплексний підхід до презентації культурної спадщини. Такий формат дозволяє поєднати традиційне мистецтво із сучасними медіа та зробити тему більш доступною для різних категорій аудиторії.

Крім культурної та дослідницької складової, проект має також освітнє значення. Подібний досвід сприяє формуванню професійних навичок та інтеграції навчального процесу у реальні культурні практики.

Таким чином, проект «Харківська школа кераміки» є перспективною культурно-мистецькою ініціативою, спрямованою на збереження та популяризацію творчої спадщини харківських художників-керамістів. Поєднання документального фільму, друкованого видання та дослідницької діяльності дозволяє комплексно представити тему та створити сучасний культурний продукт, орієнтований як на мистецьке середовище, так і на широку аудиторію. Реалізація такого проекту сприятиме популяризації українського декоративно-прикладного мистецтва, розвитку культурної пам'яті та посиленню ролі мистецьких інституцій у збереженні культурної спадщини України.

2.3.2 Робоча назва «Єрмилов Керамічний?»

Одним із перспективних культурно-мистецьких проєктів, які перебувають на етапі концептуальної розробки, є проєкт із робочою назвою «Єрмилов Керамічний?». Ініціатива створюється за участі мистецького центру HudpromArt, кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв, кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв і планується до подання до грантової програми «Тисячovesна» (іл 5.1). Основною метою проєкту є збереження у цифровому форматі майолікового панно на фасаді головного корпусу ХДАДМ (іл 5.2), автором якого вважається Василь Єрмилов, яскравий представник українського авангарду 20-х років XX століття, поглиблене реставраційне дослідження стану панно, популяризація та актуалізація монументально-декоративного мистецтва Харкова, а також привернення уваги до культурної спадщини українського модерну.

В основі проєкту знаходиться декоративне панно, а саме - майоліка, розташоване на фасаді першого корпусу ХДАДМ між другим та третім поверхами будівлі. Панно є частиною архітектурного оздоблення фасаду академії та важливим елементом візуального середовища міста. Його художнє вирішення пов'язане з естетикою модерну та монументально-декоративного мистецтва початку XX століття. Композиція вирізняється геометризованими формами, декоративною ритмікою та характерною для модерністичного мистецтва увагою до взаємодії архітектури й пластичного образу.

Авторство панно традиційно пов'язують із творчістю Василя Єрмилова, одного з найвідоміших представників українського авангарду та конструктивізму. Василь Єрмилов був важливою постаттю харківського мистецького середовища першої половини XX століття та справив значний вплив на розвиток українського дизайну, монументального мистецтва та авангардної культури загалом. Проєкт не ставить за мету остаточне

встановлення авторства, а навпаки залишає місце для мистецтвознавчого дискурсу і зосереджується насамперед на художній, культурній та історичній цінності самого об'єкта та його зв'язку з харківським модерністським середовищем.

Особливого значення панно набуває через те, що воно є одним із небагатьох збережених елементів монументального мистецтва, пов'язаних із традицією харківського авангарду та модернізму. Відомо, що раніше існували картони з ескізами композиції, однак вони були втрачені. У результаті саме панно, розташоване на фасаді академії, сьогодні виступає головним матеріальним свідченням існування цієї роботи. Це підсилює його цінність як культурного артефакту та важливого елементу історичної пам'яті міста.

Проект спрямований не лише на дослідження окремого мистецького об'єкта, але й на ширше осмислення ролі монументально-декоративного мистецтва у формуванні міського середовища. Упродовж XX століття подібні художні об'єкти були важливою складовою архітектурного простору українських міст. Вони поєднували художню та суспільну функції, формуючи візуальну ідентичність міського середовища. Проте значна частина таких робіт сьогодні перебуває під загрозою руйнування, втрати або залишається поза увагою суспільства. У цьому контексті проект «Єрмилов Керамічний?» набуває особливого значення як спроба актуалізувати тему збереження модерністської культурної спадщини.

Важливою складовою ініціативи є створення сучасного аудіовізуального матеріалу, присвяченого панно, історії його виникнення та художньому контексту. Планується зйомка у високій роздільній здатності кожного елементу мозаїки для створення цифрової копії високої якості. Використання аудіовізуального формату дозволяє поєднати дослідницький підхід із сучасними засобами культурної комунікації та зробити тему більш доступною для широкої аудиторії.

Особливу увагу в проекті планується приділити взаємодії між історичною мистецькою спадщиною та сучасним культурним процесом. Майоліка на фасаді академії є частиною візуального середовища Харкова, яке впливає на формування сучасної мистецької та дизайнерської культури міста. Її естетика співзвучна творчим пошукам окремих сучасних харківських митців і дизайнерів, зокрема каллиграфа Олексія Чекаля, чия діяльність також пов'язана з переосмисленням спадщини модернізму, графічної культури та міського середовища. У цьому контексті проект демонструє, що мистецька спадщина харківського модернізму продовжує залишатися актуальною та впливати на сучасні творчі практики.

Висновки до розділу

Грантова діяльність мистецького центру HudpromArt є важливим напрямом розвитку Харківської державної академії держави і мистецтв та створює можливості для реалізації культурно-мистецьких, дослідницьких і освітніх проектів. Завдяки участі у грантових програмах центр не лише реалізує власні ініціативи й сприяє популяризації українського мистецтва, збереженню культурної спадщини та розвитку сучасних форматів культурної комунікації.

У межах розділу було розглянуто реалізовані грантові проекти «Щастя в квадраті» та «ДеАрхівация. Живопис з методичного фонду ХДАДМ», які продемонстрували можливості поєднання виставкової діяльності, дослідницької роботи, цифрових технологій та освітніх практик. Реалізація цих проектів дозволила актуалізувати мистецьку спадщину Харківської державної академії дизайну і мистецтв та зробити її більш доступною для широкої аудиторії.

Окрему увагу було приділено новим грантовим ініціативам, що перебувають на етапі розробки. Проект «Харківська школа кераміки» спрямований на дослідження та популяризацію творчої спадщини

харківських художників-керамістів, зокрема Володимира Шаповалова, через створення документального фільму та друкованого видання. Натомість проект із робочою назвою «Єрмилов Керамічний?» зосереджується на темі харківського модернізму, монументального мистецтва та культурної пам'яті міста. Обидві ініціативи демонструють прагнення мистецького центру працювати з актуальними культурними темами та використовувати сучасні аудіовізуальні формати для популяризації мистецтва.

Таким чином, грантова діяльність HudpromArt сприяє розвитку культурного середовища Харкова, підтримці мистецьких досліджень та створенню нових можливостей для творчої реалізації. Проекти центру демонструють важливість поєднання мистецтва, освіти, дослідницької діяльності та сучасних медіа у процесі збереження й популяризації культурної спадщини України.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження було розглянуто діяльність мистецького центру HudpromArt як сучасної культурної інституції, що функціонує на базі ХДАДМ та поєднує мистецьку, освітню, дослідницьку й культурно-комунікаційну діяльність. Було визначено основні причини створення центру, його мету та значення для розвитку сучасного культурного середовища Харкова.

У першому розділі дослідження проаналізовано передумови заснування HudpromArt та основні напрями його діяльності. Встановлено, що створення мистецького центру стало відповіддю на потребу у формуванні відкритого культурного простору для реалізації виставкових, освітніх та міждисциплінарних проектів. Особливу увагу було приділено значенню інституції у процесі популяризації сучасного українського мистецтва, підтримки молодих митців та збереження мистецької спадщини Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

У другому розділі було досліджено грантову діяльність мистецького центру та її роль у реалізації культурно-мистецьких ініціатив. Аналіз реалізованих проектів «Щастя в квадраті» та «ДеАрхівация. Живопис з методичного фонду ХДАДМ» продемонстрував, що грантова підтримка створює можливості для дослідження, збереження та популяризації мистецької спадщини, а також для створення сучасного культурного продукту із використанням цифрових та аудіовізуальних технологій.

Також було розглянуто перспективні грантові ініціативи, що перебувають на етапі розробки. Проект »Керамологія. Харківська школа кераміки» спрямований на дослідження творчості харківських художників-керамістів та створення документального фільму й друкованого видання, присвячених цій темі. Проект під робочою назвою «Єрмилов Керамічний?» зосереджується на темі харківського модернізму, монументального мистецтва та культурної пам'яті міста. Обидва проекти демонструють

прагнення HudpromArt працювати з актуальними темами культурної спадщини та використовувати сучасні медійні формати для їх популяризації.

У результаті дослідження було встановлено, що мистецький центр HudpromArt виконує важливу роль у розвитку культурного середовища Харкова, підтримці мистецьких ініціатив та формуванні сучасної культурної комунікації. Діяльність центру демонструє ефективність поєднання мистецтва, освіти, дослідницької роботи та аудіовізуальних медіа у процесі популяризації української культури.

Практичним результатом дипломної роботи стало створення рекламного відеоролика про діяльність мистецького центру HudpromArt. У процесі роботи автором проводилась фото та відео документація діяльності центру, зйомка мистецьких проєктів, інтерв'ю та предметна зйомка творчих робіт. Значна частина відеоматеріалів була створена автором самостійно під час дипломної практики та подальшої роботи над проєктом. Відеоролик поєднує документальні матеріали, сучасні аудіовізуальні засоби та елементи культурної комунікації з метою популяризації діяльності HudpromArt і його мистецьких ініціатив.

Таким чином, проведене дослідження підтверджує важливість діяльності мистецького центру HudpromArt як сучасної культурної інституції, що сприяє розвитку мистецтва, збереженню культурної спадщини та формуванню нових можливостей для культурної взаємодії й творчої реалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Мистецький центр HudpromArt». Режим доступу:
<https://www.ksada.org/mysteczkyj-czentr-hudpromart/>
2. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. «Грантова діяльність ХДАДМ». Режим доступу:
<https://www.ksada.org/akademiya/grantova-diyalnist-hdadm/>
3. «Відкриття виставки «Щастя в квадраті»». Режим доступу:
https://youtu.be/xHO7LA_N9IM
4. «Проект «Щастя в квадраті»». Режим доступу:
https://youtu.be/Q2wO_2NzLcU
5. «Ролик про проект «Щастя в квадраті»». Режим доступу:
<https://m.youtube.com/watch?v=daEUqUaNdwk>
6. «Ролик про виставку «Щастя в квадраті»». Режим доступу:
<https://youtu.be/3N5wabnO2R8>
7. «Каталог проекту «Щастя в квадраті». Режим доступу:
https://www.ksada.org/wp-content/uploads/2025/02/kataloh_proyektu_shchastya_v_kvadrati-1.pdf
8. «Буклет проекту «Щастя в квадраті»». Режим доступу:
https://www.ksada.org/wp-content/uploads/2025/02/buklet_proyektu_shchastya_v_kvadrati.pdf
9. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ». Режим доступу:
<https://www.ksada.org/akademiya/grantova-diyalnist-hdadm-dearhivacziya-zhyvopys-z-metodfondu-hdadm/>
10. «ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ». Режим доступу:
<https://youtu.be/CwmDovec4P0>
11. «Віртуальна виставка «ДеАрхівація»». Режим доступу:
<https://www.youtube.com/watch?v=MQZX0VN76HY>
12. ««ДеАрхівація. Живопис з метод фонду ХДАДМ» з Наталією Антоненковою, керівницею реставраційних заходів». Режим доступу:
https://youtu.be/f58_uXKTJ2U
13. «Володимир Шаповалов». Режим доступу:
https://youtu.be/61AI_v4eSJ8
14. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. «Відкриття Персональної Виставки Володимира Шаповалова». Режим доступу:
<https://old.ksada.org/nov-21-09-21.html>
15. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. «Виставка творів

Володимира Шаповалова». Режим доступу: <https://old.ksada.org/nov-16-09-2019.html>

16. «Володимир Шаповалов - харківський художник-кераміст». Режим доступу: <https://varta.kharkov.ua/news/art/1198078>

17. «Творчість Володимира Шаповалова». Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=SbooRUHQxfM>

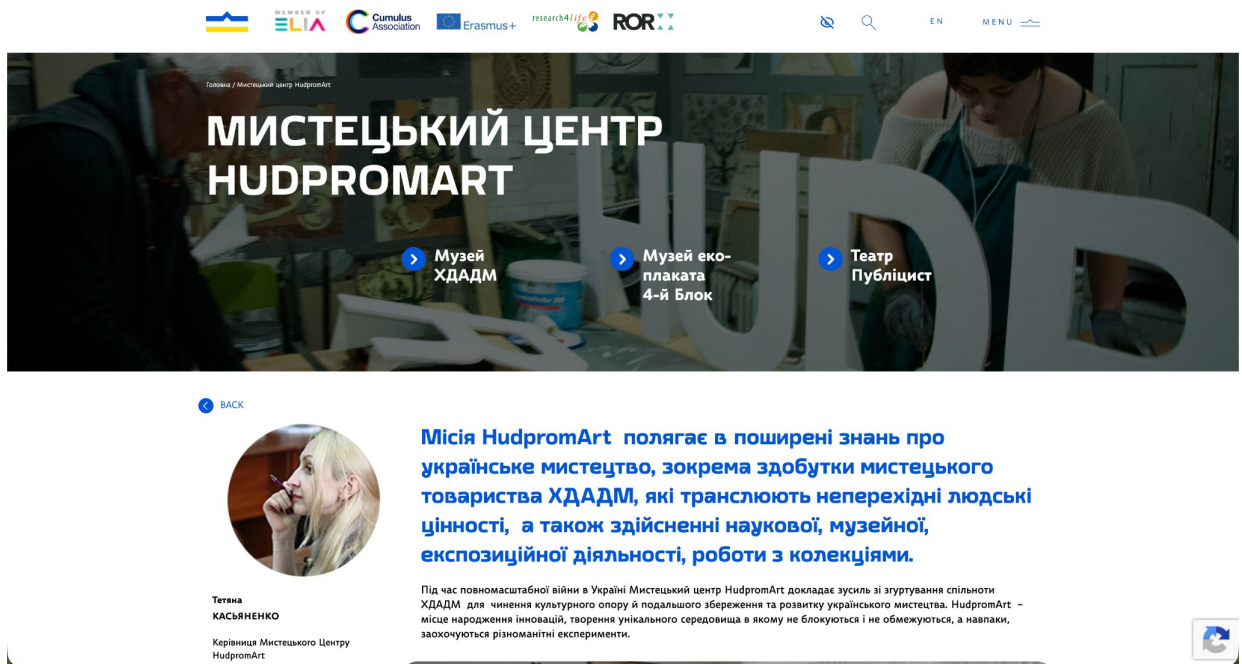
18. «Володимир Шаповалов». Режим доступу: <https://kharkov.vbelous.net/artists/shapoval.htm>

19. Павлова Т. «Восиль Єрмілов жде Весну», видавництво Родовід

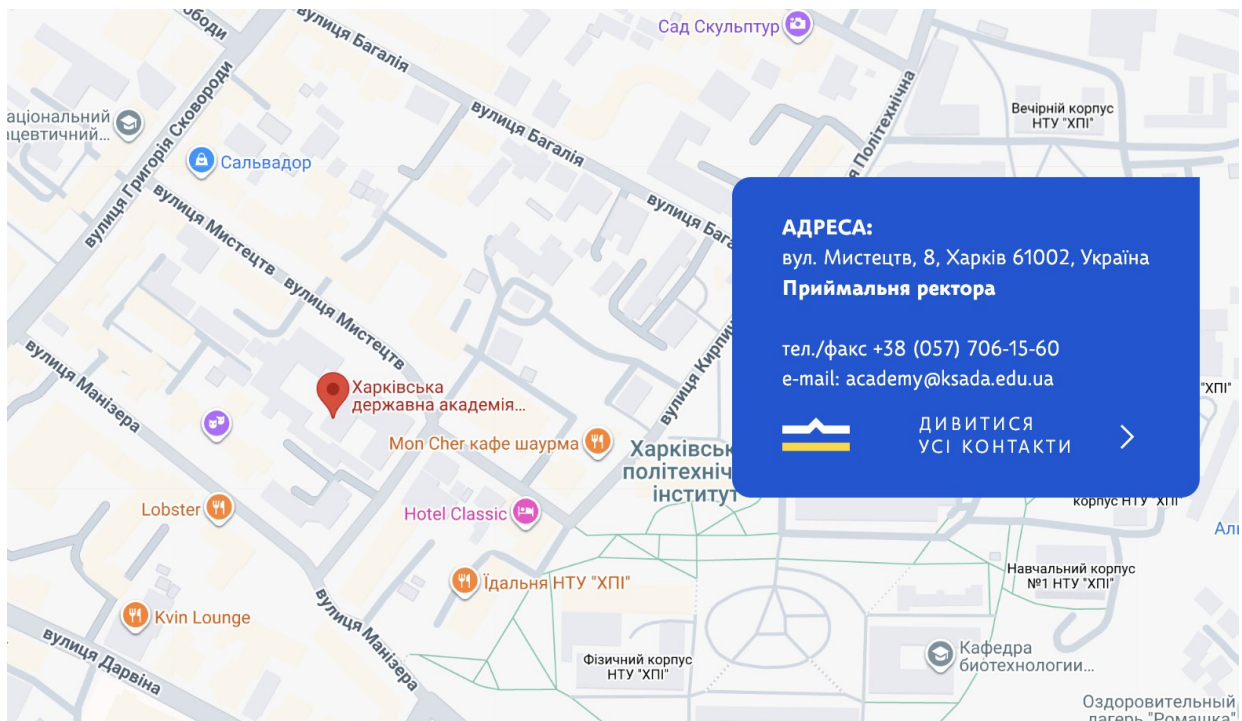
20. Кац С. «Композиція кадру в кіно і на телебаченні», видавництво ArtHuss.

21. Кулешов Л. «Основи кінорежисури», видавництво Бібліотека кінобюлетеня.

ДОДАТКИ

1. Іл 1.1. Головна сторінка Мистецького Центру HudpromArt на сайті Харківської Вержавної Академії Дизайна і Мистецтв.

2. Іл 1.2. Місцезнаходження на мапі, скріншот з сайту.

»

30.X.—
30.XI.23

ВУЛ. МИСТЕЦТВ, 11
ВИСТАВКОВА ЗАЛА
Х Д А Д М
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ
30 ЖОВТНЯ О 12.30

**ВИСТАВКА
ЖИВОПИСУ**

КУРАТОРСКИЙ ПРОЄКТ ЄВГЕНА КОТЛЯРА

*До 40-річчя кафедри
монументального живопису
Харківської державної академії
дизайну і мистецтв*

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

ХАРКІВСЬКА
ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ
І МИСТЕЦТВ

Анімація творів проєкту
«Щастя в квадраті»

QR code linking to the animation

© Євген Котляр. 2023

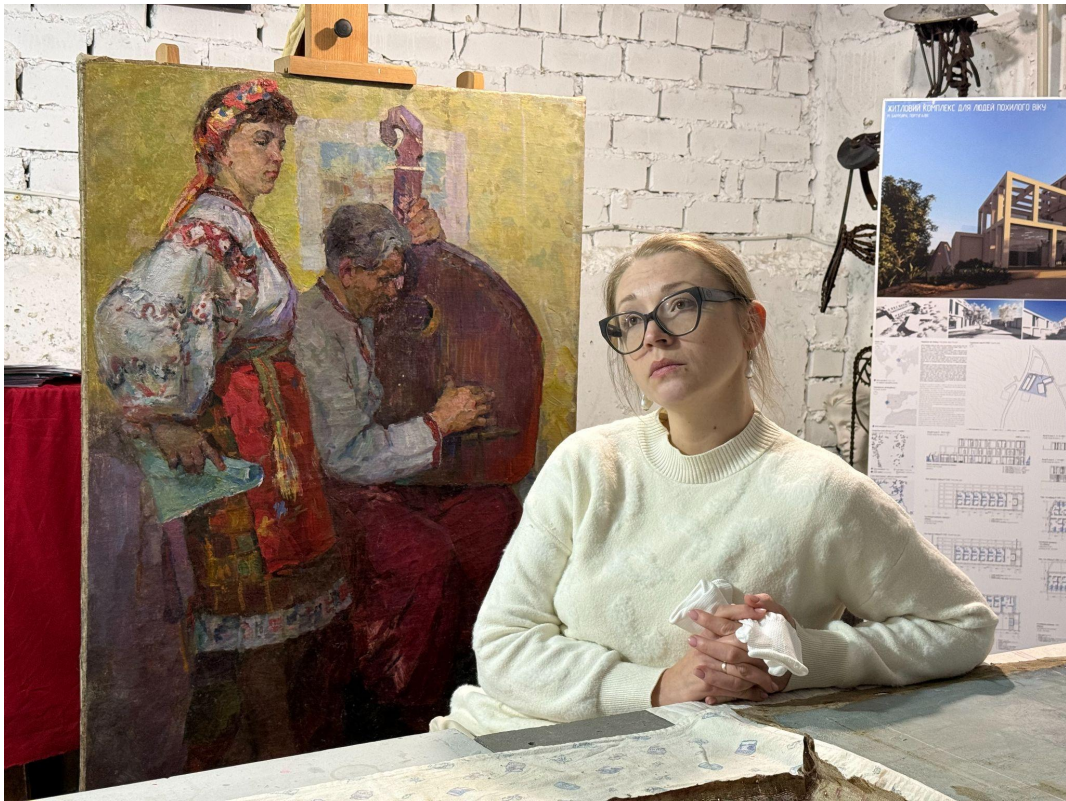
3. Іл 2.1. Афіша проєкту «Щастя в квадраті».

4. Іл 3.1. Фіксація пошкоджень що зазнали роботи з метод фонду ХДАДМ, в рамках зйомки відеоролику для звітності проекту «ДеАрхівація».

5. Іл 3.2. Процес реставрації студентам кафедри реставрації.

6. *Іл 3.3. Кадр відеозйомка коменатря учасників проекту, зокрема Наталії Антоненкової.*

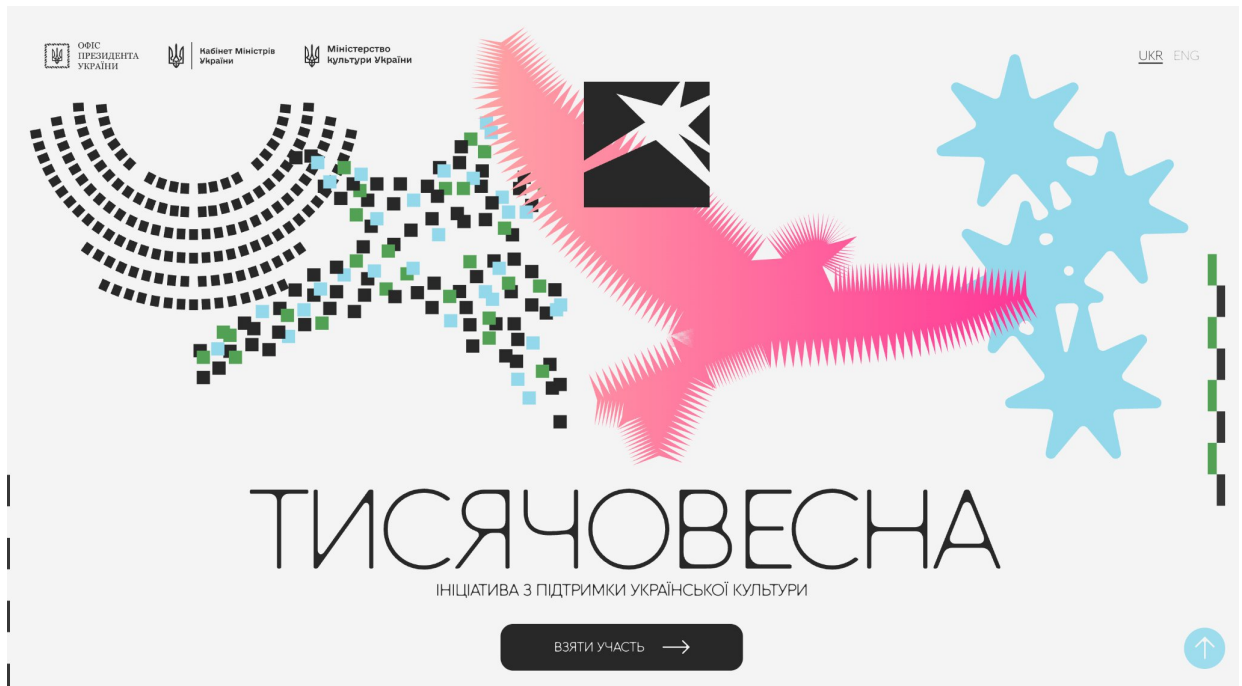
7. *Іл 4.1. Фотодокументація однієї з робіт Володимира Шаповалова.*

8. Іл 4.2. Пам'ятне фото автора дипломної роботи Микити Гавриленка з керамістом Володимиром Шаповаловим у його майстерні.

9. Іл 4.3. Кадр процесу творчої роботи Володимира Шаповалова.

10.Іл 5.1. Головна сторінка ініціативи «Тисячovesна».

11.Іл 5.2. Кадр майоліки на фасаді першого корпусу ХДАДМ.