

Университет Правительства Москвы

IX Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся
образовательных организаций города Москвы и Московской области
«Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2024/2025 учебном году

Проект

На тему: «Мир мегаполиса: Детский арт-объект в городской среде.»

Выполнена: учащимися 6 класса

Частной школы «Ступени»

Дзюба Эллиной Викторовной

подпись Дзюба

Кажилоти Дианой Зарабовной

подпись Кажилоти

Худяковой Аделиной Дмитриевной

подпись Худякова

Научные руководители работы:

Богачева О.И. , Ту А.Х.

Директор Частной школы «Ступени»

Гребенюк Владислав Владимирович,

подпись Гребенюк

Москва 2024-2025

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Рождение идеи арт-объекта	4
Глава 2. Практическая работа	10
Глава 3. Манифест	13
Заключение	15
Библиография	17

Введение

Название нашего проекта "Мир мегаполиса: Детский арт-объект в городской среде" – раскрывает нашу цель и гражданскую позицию.

Цель проекта. Формирование у школьников активной позиции для понимания важных для города вопросов устойчивого развития. Непосредственное участие детей в формировании позитивного культурного и художественного имиджа городской среды. А так же доказать, что не только взрослые, но и дети могут творить искусство в городском пространстве.

Задачи проекта:

- Вдохновить одноклассников на создание арт-объекта.
- Придумать основной образ арт-объекта.
- Написать план по созданию арт-объекта
- Создать арт-объект для городского пространства
- Написать манифест нашей группы молодых художников.
- Презентовать арт-объект

Актуальность проекта: в современном городе арт-объекты становятся зоной культурного пространства. Такие пространства возникают во многих публичных местах: школах, вузах, торговых центрах, в государственных учреждениях, в жилых домах. В этом пространстве формируется эстетический облик города, создаются условия для культурно-нравственного роста горожан. Это не просто проект — это шанс сделать мегаполис более дружелюбным и вдохновляющим.

Новизна проекта: в проекте «Арт-объект в мегаполисе» предпринята попытка создания уникального объекта, наполненного элементами символизирующие бесконечные проявления нашего мира, позволяющего детям и взрослым по-новому взглянуть на окружающий мир и расширить свои представления о нем.

Практическая значимость: некоторые из участников проекта подумывают в будущем о профессии дизайнера. Проект поможет проверить

устойчивость своих интересов применительно к будущей профессиональной деятельности, разовьет необходимые творческие способности, презентативные и коммуникативные навыки школьников, научить их воплощать свои идеи в жизнь в форме конкретного арт-объекта.

Проблемный вопрос

- Могут ли дети творить современное искусство для общественного городского пространства, или это могут делать только взрослые художники?
- Как обогатить культурное пространство города с помощью детского искусства?

Продукт проекта

- Арт-объект для городского пространства
- Манифест нашей группы молодых художников

Глава 1. Рождение идеи арт-объекта

Мы долго думали над образом арт-объекта, который был интересен в каком-нибудь открытом общественном пространстве города (школа, торговый центр, университет, мэрия и т.п.).

Объект должен показать единство многообразия разных миров, фантазий каждого человека. Какая же форма могла бы объединить все это многообразие. Нам надо было найти соответствие словесному образу – форме арт-объекта.

Почему выбрана для объекта форма шара?

Мы провели мозговой штурм на поиск идеи арт-объекта. В результате мы поняли, что именно форма шара поможет нам осуществить идею арт объекта.

Шар — это идеальная форма для многих объектов в природе, например, для капель воды, пузырьков воздуха и планет.

Образ шара прослеживается в истории человечества с древних времен. Он присутствует в мифах, религии, искусстве и науке.

Шар — это символ Вселенной, бесконечности и единства.

Шар — это символ совершенства, гармонии и целостности.

Шар – символ мира, судьбы, гармонии, совершенства, вечности¹.

Наш арт-объект в форме шара, это как большая планета, в которой объединились все возникшие идеи, где мы хотели бы отобразить нашу жизнь, наш мир. Шар, это и само общество, в котором идет жизнь, в которой все связано. А наши жизнь и мир очень многогранны и безграничны, как и наша фантазия.

Одним словом, форма шар может объединить все наши возникшие идеи.

Мы решили создать **шар из нескольких секторов**. В них каждый ученик создаст свой удивительный мир.

В каждом секторе будут стрелки часов, разных по стилю, форме и смыслов, чтобы показать текучесть и разнообразность временного пространства миров.

Сначала каждый из нас описал образ своего сектора шара.

Город будущего

Смысл моего сектора – Город будущего. В городе будущего много новых технологий и при этом сохранилась экосистема. Здесь высотные дома, чтобы сохранить открытую землю в городском пространстве. Мои дома покрыты отражающими зеркальными полосами, чтобы дома отражали небо и деревья – так создается ощущение растворенности в природе. (Кулдашев Иван).

Рисунок 1. Город будущего.

Всевидящее око

Смысл моего мира – загадочность всевидящего ока. Смыслы ока в разные эпохи – глаз мудрости,

¹ <https://telegra.ph/Kto-takoj-SHar-SHar-Mnogogrannoe-ponyatiye-ot-23?ysclid=m7gcb0cwpmp48381524>

интуиция, божественная защита; символ общности; защита от злых духов и др.

Часто глаза называют зеркалом души. Глаза могут отражать окружающий мир, и одновременно вглядываться внутрь его. Именно поэтому я решила вклеить зеркальные поверхности. Чтобы зритель мог вглядываться в себя.

Худякова Аделина

Метро – подземный мир

Метро для меня – это познавание разных мест, история разных происшествий в метро, скорости, расстояние, время, новые линии и станции, интервал,

Я поместил дракона в подземный

Рисунок 3. Метро – подземный мир.

мир. Дракона часто рассматривали как стражу или привратника подземного мира. Мне хотелось показать, как современные технологии поменяли подземный мир на яркий, стильный, дружелюбный мир человеку.

Алиев Амир

Компьютерный мир

Компьютеры в современной жизни стали неотъемлемой частью нашего современного мира. Они символ нашего стремления к беспрерывному прогрессу и расширению возможностей. Мы больше не ограничены только нашими физическими

возможностями – компьютеры предоставляют безграничный потенциал

возможностей. Поэтому мне хотелось образно показать сам процесс компьютерного мышления. Я создал макет самого компьютера и саму разветвлённую сеть красного цвета. Этот цвет силы и энергии.

Гусев Леонид

Романтика

Смысл моего сектора – любовь. На моем секторе видна часовая стрелка в виде розы. Роза – символ любви. А голубой переливающий фон придает романтики. Смысл мира- любовь и романтика.

Также символы любви – цветы (особенно розы), яблоки, голубь, арфа, любовный узел (орнамент), кленовый лист, ракушка, лебеди, знак безграничности настоящей любви.

Рисунок 5. Романтика.

Возможно что-то из этого я внесу в свой мир, наполнив его наиболее глубоким смыслом².

Я изобразила сердечки. Сердце ассоциируется с нежностью и глубокими тёплыми чувствами.

Стрелка часов превратилась в красную розу. Роза считается символом любви, глубокий красный цвет лепестков символизирует глубину эмоций.

Кажилоти Диана

Вода

Вода источник и гробница всего сущего во вселенной. Символ непроявленного, первичной материи. Любая вода является символом Великой Матери и ассоциируется с рождением, источником жизни. Она также сравнивается с

Рисунок 6. Вода.

² <https://romanticcollection.ru/podarki/idei/simvolы-lyubvi-i-vernosti?ysclid=m7gckeyjbx437414083>

непрерывным изменением материального мира.

Вода – самое распространенное вещество в мире: она занимает три четверти поверхности нашей планеты, да и сами мы – водные существа, так как примерно на 70 % состоим из воды. Вода – это сама жизнь. В ней заключена невиданная магическая энергия, благодаря которой вода отражает самые важные свойства Вселенной.

В христианстве вода олицетворяет восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение.

Вода символ жизни, стихии, символ воображения, чаша духов, бесконечный поток мудрости и бытия, символ судьбы, иллюзий³.

Я решил графическими линиями создать иллюзию изменения пространства в котором будет плыть корабль и плот. Потому что для меня вода – это удивительные путешествия по миру по воде. Таящие открытия и опасность.

Кушнаренко Даниил

Змеи

В своём секторе я отобразила образ и символ змеи. Границу моего сектора обвивает «бесконечная» и пожирающая сама себя змея, а посередине двуглавая змея с крыльями, которая играет роль часовой стрелки моего сектора, и передает главный образ. А вот что за образ, вы сейчас и узнаете

Рисунок 7. Змеи.

Змея – один из самых древних и загадочных символов, который на протяжении веков использовался в различных культурах. Этот символ таит в себе множество значений, которые могут варьироваться в зависимости от контекста и культуры.

³ <https://dzen.ru/a/YntwNnYWbQ1XLxph?ysclid=m6dfsn7ins58373230>

В целом, змея ассоциируется с:

- **Мудростью и знанием.** Змея часто связывается с миром духов и тайными знаниями, считаясь хранительницей древних секретов и мудрости предков.
- **Гибкостью и адаптивностью.** Способность змеи менять форму и приспосабливаться к различным условиям делает её символом гибкости и умения преодолевать трудности.
- **Исцелением и обновлением.** Способность змеи сбрасывать кожу ассоциируется с процессом обновления и возрождения.
- **Силой и энергией.** Как хищник, змея обладает силой и энергией.
- **Бессмертием и вечностью.** Цикличность смены кожи змеи связывается с циклом жизни и смерти, а также с идеей бессмертия.

В разных культурах символ змеи имеет свои нюансы:

- В Древнем Египте — символ бессмертия и исцеления.
- В Индии — символ мудрости и космической энергии.
- В Китае — символ удачи, мудрости и процветания.
- В Греции — атрибут бога медицины Асклепия.

Также в ювелирных украшениях змея может символизировать женственность, хранительницу домашнего очага, здоровье и плодовитость⁴.

Кадуцей (лат. *caduceus*) или **керикион** (др.-греч. *κηρύκειον*) — жезл, обвитый двумя обращёнными друг на друга змеями, часто с крыльями на навершии жезла. Его появление в Античности связывали с мифом об Аполлоне и Гермесе. Согласно мифу, Аполлон в знак примирения с братом подарил тому свой волшебный посох. Когда Гермес, решив проверить его свойства, поставил жезл между двумя борющимися змеями, те сразу прекратили борьбу и обвили палку. Гермесу эта картина так понравилась, что он их обездвижил.

⁴ <https://www.stuffland.ru/blog/interesnoe/znachenie-simvola-zmei-v-ukrasheniyakh/?ysclid=m7g65zg5ev246080901>

В Древнем Риме кадуцей стал неотъемлемым атрибутом послов. Кроме символа примирения он впоследствии стал эмблемой коммерции и медицины. Также известен в качестве оккультного знака, символа ключа тайного знания, скрещённые змеи при этом символизируют дуализм мироздания. Все эти значения кадуцея тем или иным образом связаны с мифологическим образом Гермеса⁵.

Я совместила два этих сильных символа – змеи и жезла с крыльями чтобы передать такое важное понятие в современном мире как примирение.

Эллина

Глава 2. Практическая работа

Нам казалось, что лучше всего выбрать прозрачный материал, например оргстекло. Оно прозрачно и будет показывать взаимопроникновение наших миров. Но после консультации с мастером – мы узнали, что это решение – дорогостоящее. Поэтому мы взяли недорогой материал – фанеру. Формы, которые мы нашли в бумажном макете – мы увеличили на больших листах бумаги и вычертили выкройку элементов шара. Затем по выкройке нанесли контур на фанеру.

Рисунок 8. Сборка шара.

Выпиливать фанеру нам помог мастер, с которым у нас шли переговоры. После сборки шара – каждый раскрасил свой сектор сообразно своей идеи, создал разные детали и элементы, которые должны были поселиться в своем секторе.

Технология изготовления секторов шара

Город будущего (автор Кулдашев Иван)

⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кадуцей>

Для создания проекта мне понадобились – картон, краски, зеркальная плёнка, вата, горячий клей, клей ПВА (поливинилацетат), и основа.

Из инструментов: доска, нож, линейка, клей пистолет для горячего клея.

Вначале я начертил на картоне развертки зданий, вырезал их канцелярским ножом и склеил их при помощи горячего клея.

Затем я раскрасил свой сектор из фанеры голубым цветом неба и из ваты сделал облака.

Потом я раскрасил в синий цвет дома и наклеил зеркальные полосы плёнки. Зеркальные полосы стали отражать голубой фон сектора с облаками. Создалась иллюзия растворения домов в небе. Так дома потеряли свою визуальную тяжеловесность.

Озеро сделал также из зеркальной плёнки. Так сектор стал отображаться еще и внизу. Зеркальная пленка «раздвинула» создаваемое пространство.

В Озоне я заказал маленькие деревья, столбы, машины и людей, Наклеил это всё: дома, деревья, людей, столбы, машины. И положил снег/вату, под которым я провёл провода для освещения города.

Всевидящее око (автор Худякова Аделина)

1. Роспись стенок сектора гуашью с ПВА.
2. Для основы маленьких глаз были взяты капсулы из-под киндер-сюрпризов, которые раскрашены были акрилом. Поверх были приклейены разные пуговицы/зрачки.
3. Для создания большого глаза – вырезана форма из пенопласта и укреплена папье-маше. Сверху нарисован глаз акриловыми красками.
4. Стрелка часов была выполнена из проволоки и бусин в форме глаза/всевидящего ока.
5. Также некоторые узоры фона заиграли зеркальными поверхностями. Чтобы зрители могли всматриваться в себя.

Метро – подземный мир (автор Алиев Амир)

Изготовление поезда: Начертил развёртку, вырезал детали и склеил при помощи горячего клея. А потом раскрасил акриловой краской детали: крыша - жёлтый и красный, кабина поезда красная, верхняя часть голубой, нижняя часть зелёный и изумрудный. Это все цвета веток метро.

Изготовление Дракона: Из проволоки создал каркас, по каркасу набрал бумагой форму, которую укрепил папье-маше. Затем раскрасил дракона в цвета московских веток метро – фиолетовое, розовое, синее, зеленое, салатовое, коричневое, желтый и красный.

Компьютерный мир (автор Гусев Леонид)

Для создания проекта мне понадобились – картон, краски, проволока, маркеры. Из инструментов: доска, нож, линейка, клей пистолет для горячего клея.

В основном детали моего проекта состоят из картонных прямоугольников, которые я склеивал в разные формы – компоненты компьютера.

Некоторые детали раскрашивались акриловыми красками, на некоторые я наклеивал фото из интернета.

Я создал мир компьютера из взаимозаменяемых деталей. Все комплектующие могут выниматься и переставливаться и поэтому менять свой вид.

Романтика (автор Кажилоти Диана)

Вначале я раскрасила фон своего сектора в нежные голубые цвета акрилом. Затем нарисовала две руки – мужскую и женскую тянущуюся к яблоку. Форма яблока была вырезана из пенопласта, укреплена папье-маше и раскрашена под яблоко.

Из проволоки я создала основу для стрелки часов/розу. Сам бутон был создан из бисера, а листья розы из металлического тонкого листа методом чеканки.

Вода (автор Кушнаренко Даниил)

Фон сектора раскрашен синим морским цветом. Но поверх него были прочерчены белые и черные линии, которые создают иллюзию уходящее вглубь пространство.

Из картона были выкроены детали корабля и склеены горячим kleem. Парус создан в виде солярного знака из переплетенных цветных шерстяных ниток. Из палочек создан плот, на котором находится маленький сундучок из картона. Также из морских ракушек на фоне был склеен остров в море.

Змеи (автор Эллина)

- 1. Я нарисовала эскиз своего сектора, продумав дизайн и как изобразить символ и его значение.*
- 2. Фон раскрасила загадочными оттенками, по контуру сектора закольцовано изобразила змею.*
- 3. Решила технологию изготовления двуглавой змеи – проволочный прочный каркас, покрытый папье-маше. Нанесла акрилом роспись и приклеила бисер на поверхность змеи, передав таким образом мерцающую чешую.*
- 4. Стрелку часов я превратила в жезл (круглая палочка, обмотанная плотно проволокой) с крыльями из переплетенной проволоки.*

В результате мы создали арт-объект, объединяющий все наши идеи и фантазии.

Глава 3. Манифест

Манифест художника – это **публичное** заявление

- о взглядах (духовных ценностях),
- о мотивах и намерениях художественной группы или одного конкретного художника, которые служат «фундаментом» для изменений в искусстве.
- обозначение необходимости изменений в определенной сфере искусства.

Манифест – это своеобразная форма привлечения внимания людей к определенной теме (вопросу), выражение собственной позиции⁶.

МАНИФЕСТ

группы художников детей из школы Ступени

Наши взгляды (духовные ценности)

- Нам важно жить и любить, уважать других людей в обществе.
- Нам важно и приятно быть полезными обществу.
- Нам также важно иметь религиозные традиции.
- У всех детей, как и у всех людей, есть свой дар, свои способности! Каждый ребенок – самостоятельный, человек. К нему и его творчеству надо относиться всерьез, и уважать каждый рисунок, сотворенный ребенком.
- Детский взгляд всегда **unikalen** и своеобразен. Если взрослый идет по пути привычных действий, то ребенок мыслит нестандартно, находит свои решения, хотя бы просто потому, что ему еще не известны стандартные пути. У него мало жизненного опыта.
- Нам важно **признание собственной художественной значимости взрослым** сообществом художников.
- Нам важно быть частью художественной жизни города.

Мотивы и намерения нашей художественной группы для изменений в искусстве.

- Мы хотим доказать людям, что дети тоже могут творить искусство не хуже взрослых!
- Дети могут мыслить своеобразно и интереснее взрослых.
- Дети могут замечать неприметные предметы и явления. И на основе этих впечатлений создавать настоящие неподдельные, искренние произведения искусства.

⁶ <https://artmot.ru/artist-s-manifesto>

- Дети даже из самых простых материалов могут создать очень интересные образы, благодаря их фантазии.
- Дети могут преобразовывать городскую среду
- Художники тоже были детьми и тоже в раннем возрасте начали творить. Так и мы сейчас, сегодня уже творим!
- Мы, дети, можем тоже создать свой художественный объект для общественного пространства. Это может повысить позитивно-эмоциональное состояние горожан, посещающих это пространство.

Детство – это территория искусства!

Дети, начинайте творить!

Заключение

В результате работы над проектом мы – **дети** непосредственно стали **участниками** формирования позитивного культурного и художественного имиджа городской среды. Этим мы ответили на **проблемный вопрос** и доказали, что дети могут творить искусство в городском пространстве.

Мы воодушевили некоторых ребят одноклассников стать нашими соратниками и создали арт-объект, который в нашей школе стал заметным и сделал общественное пространство уникальным, стал фишкой места.

Мы надеемся, что наш арт-объект будет выставляться в общественных пространствах (школах, библиотеках, детских творческих центрах, торговых центрах).

Мы написали обращение к сообществу художников, дизайнеров, а так же обратились к горожанам (детям и взрослым) в виде манифеста, где публично

Рисунок 9. В библиотеке.

сформулировали наши духовные ценности, мотивы и намерения нашей художественной группы для изменений в искусстве.

Это не просто проект — это наш шанс сделать мегаполис более дружелюбным и вдохновляющим!

Вывод очевиден — креативные художники (дети и взрослые) в городе необходимы, чтобы город имел неповторимые уголки, вызывающие эмоции. Так город приобретает свой колорит, свое лицо.

Библиография

1. Анна Кирьянова. Символика: вода // Ось мироздания. URL: <https://dzen.ru/a/YntwNnYWbQ1XLxph?ysclid=m6dfsn7ins58373230> (дата обращения: 18.10.2024).
2. Значение символа змеи в украшениях // URL: <https://www.stuffland.ru/blog/interesnoe/znachenie-simvola-zmei-v-ukrasheniyakh/?ysclid=m7g65zg5ev246080901> (дата обращения: 06.10.2024).
3. Кадуцей // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B9> (дата обращения: 11.10.2024).
4. Кто такой Шар. Шар: Многогранное понятие от мифологии до геометрии// URL: <https://telegra.ph/Kto-takoj-SHar-SHar-Mnogogrannoe-ponyatie-ot-mifologii-do-geometrii-11-23?ysclid=m7gcb0cwpm48381524> (дата обращения: 23.09.2024).
5. Манифест художника // URL: <https://artmot.ru/artist-s-manifesto/> (дата обращения: 28.11.2024)
6. Символы любви и верности URL: <https://romanticcollection.ru/podarki/idei/simvolы-lyubvi-i-vernosti?ysclid=m7gckeyjbx437414083> (дата обращения: 14.11.2024).