

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: «Миры мегаполиса: Детский арт-объект в городской среде.»

Выполнена: учащимися 6 класса

Частной школы «Ступени»

Дзюба Эллиной Викторовной

подпись _____

Кажилоти Дианой Зурабовной

подпись _____

Худяковой Аделиной Дмитриевной

подпись _____

Научные руководители работы:

Богачева О.И. , Ту А.Х.

Директор Частной школы «Ступени»

Гребенюк Владислав Владимирович,

подпись _____

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 "Миры 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:

- Воодушевить 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 несколько секторов**. В них каждый ученик создаст свой удивительный мир.

В каждом секторе будут стрелки часов, разных по стилю, форме и смыслам, 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

Рисунок 1. Город будущего.

дома отражали небо и деревья – так создается ощущение растворенности в природе. (Кулдашев Иван).

Всевидящее око

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

Рисунок 2. Всевидящее око.

¹ <https://telegra.ph/Kto-takoj-SHar-SHar-Mnogogrannoe-ponyatie-ot-23?ysclid=m7gcb0cwpm48381524>

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 познание разных мест, история разных происшествий в метро, скорости, расстояние, время, новые линии и станции, интервал,

Я поместил дракона в подземный мир. Дракона часто рассматривали как стража или привратника подземного мира. Мне хотелось показать, как современные технологии поменяли подземный мир на яркий, стильный, дружелюбный мир человеку.

Рисунок 3. Метро – подземный мир.

Алиев Амир

Компьютерный мир

Компьютеры в современной жизни стали неотъемлемой частью нашего современного мира. Они символ нашего стремления к непрерывному прогрессу и расширению возможностей. Мы больше не ограничены только нашими физическими возможностями – компьютеры предоставляют безграничный потенциал

Рисунок 4. Компьютерный мир.

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.

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 5. Романтика.

Рисунок 6. Вода.

² <https://romanticcollection.ru/podarki/idei/simvoly-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 плодovitость⁴.

Кадуцэй (*лат.* caduceus) или **кериксион** (*др.-греч.* κηρόκεϊον) — **жезл**, обвитый двумя обращёнными друг на друга змеями, часто с крыльями на вершинке 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 обвились вокруг палки. 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 окультурного 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 идее, 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 развёртки 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 пенка «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 гушью с ПВА.*
- 2. Для основы маленьких глаз были взяты капсулы из-под киндер-сюрпризов, которые раскрашены были акрилом. Поверх были приклеены 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, салатное, 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 переставляться 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/розы. 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 клеем. 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 – проволоочный 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 позиции**⁶.

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 **уникален** 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 выставлялся в общественных пространствах (школах, библиотеках, детских творческих центрах, торговых центрах).

Рисунок 9. В библиотеке.

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

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%B4%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/simvoly-lyubvi-i-vernosti?ysclid=m7gckeyjbx437414083> (дата обращения: 14.11.2024).