АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПОРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Дом детского творчества Советского района»

Творческий проект
«Сказки Просвещенца»

Срок реализации: среднесрочный
Возраст детей от 7 лет

Разработчик: педагог дополнительного образования
Кукушкина Мария Андреевна

Нижний Новгород
2022 г.

В настоящее время проектная деятельность — одна из самых эффективных форм воспитательно-образовательной работы с детьми в дополнительном образовании.

ВИД ПРОЕКТА: творческий

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 8 недель (среднесрочный)

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: обучающиеся объединения «ИЗО - студия»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
— получение опыта совместной творческой деятельности;
— приобщение к художественной жизни города

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
— сплочение творческого коллектива;
— расширение знаний о городе, в первую очередь, о квартале Красный Просвещенец;
— знакомство с творчеством современных нижегородских художников;
— получение опыт реализации реального художественного заказа;
— освоение трафаретной техники рисунка;
— развитие фантазии

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Сегодня художник как никогда играет важную роль в человеческом обществе в целом и в городских сообществах в частности. Особенно это касается Нижнего Новгорода, где уличное искусство является визитной карточкой города, и где художественные градозащитные проекты имеют многолетнюю историю развития и успеха. Поэтому очень важно вводить начинающих художников в контекст художественной жизни родного города, знакомить с современными формами творчества, прививать ответственное отношение к месту, где мы живем, подводить к мысли, что каждый из нас может повлиять на облик города и его будущее.

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ:
Участие в городском фестивале уличного искусства «Сказки Просвещенца» и в его рамках создать силами обучающихся объединения «ИЗО – студия» две уличные росписи.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
— дети получат навык уличной росписи в трафаретной технике;
— познакомятся с историей и архитектурой квартала «Красный Просвещене»;
— получат навык совместной творческой работы;
— познакомятся с нижегородскими уличными художниками;
— ощутят свою причастность к городской художественной жизни.

Проект рассчитан предположительно на 8 недель.

1 ЭТАП — ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (6 НЕДЕЛЬ)

Цель: вызвать у детей интерес к кварталу «Красный Просвещенец», уличному искусству и совместному творчеству

Задачи:

1. Рассказать детям о квартале «Красный Просвещенец» и уличном искусстве
2. Создать и согласовать эскизы росписей
3. Подготовить рабочие трафареты

РЕАЛИЗАЦИЯ 1 ЭТАПА

1. Детям была рассказана история постройки и сохранения квартала «Красный Просвещене», особенности его устройства и архитектурного стиля
2. Подобраны локации для двух росписей (ворота гаражей на улице Невзоровых и улице Белинского)
3. Все обучащиеся ИЗО - студии создали эскизы на тему «Волшебные защитники Просвещенца» с описаниями предложенных персонажей
4. Коллективно отобраны наиболее удачные эскизы
5. Подобрана цветовая гамма для росписей, исходя из архитектурной среды, в которую они помещаются
6. Скомпилированы итоговые эскизы двух росписей
7. Внешний вид росписей согласован с жителями квартала и собственниками гаражей
8. Подготовлены трафареты на основе полученных и согласованных эскизов

О КВАРТАЛЕ КРАСНЫЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ:

Нижний Новгород начинает развиваться за границей улицы Белинского, бывшей полевой дорогой, с конца XIX века. Впервые план развития территории за ул. Белинского был предложен в 1878 году инженером-архитектором З. В. Зосимовым. Предлагалось создать 16 кварталов между существующим городом и глубоким оврагом. Участки продавались, но застройка по каким-то причинам долго не начиналась. Накануне Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года этот проект вообще был отложен из-за предстоящих расходов.

После революции город ощутил на себе тяжелейший жилищный кризис, особенно за счет его промышленного развития и притока населения из деревень. Принятые советской властью меры — национализация городской земли, передача рабочим значительного жилищного фонда за счет квартир высших служащих при предприятиях и квартир буржуазии в городах — не смогли значительно улучшить ситуацию. Проблему жилищного кризиса предполагалось решить за счёт привлечения частного капитала, то есть, через жилищные кооперативы (это в дополнение к государственному и индивидуальному строительству). Так появились строительные и арендные жилищные товарищества.

Жилой квартал «Красный просвещенец» — один из первых примеров строительной стратегии, которой будут в дальнейшем придерживаться всю советскую эпоху: массовое применение наиболее удачных проектов зданий. Для их разработки проводилось множество архитектурных конкурсов, делались экспериментальные проекты. Почти сразу после своего возникновения в декабре 1924 году комитет содействия жилкооперации объявил всесоюзный конкурс проектов рабочего посёлка на 5000 жителей, для которых должны были быть разработаны четырёх- и шестиквартирные дома.

Проект-победитель жилого четырехквартирного дома имел самые экономичные решения. Здания предлагались с отдельными входами для каждой семьи, причем, отдельный вход — и на первый этаж, и на второй, с дополнительной лестницей.

Кооператив «Объединение» — первый жилищный кооператив в Нижнем Новгороде. Он появился практически сразу после постановления ЦИК о кооперативном строительстве. Отметим, что верно называть этот кооператив

«Объединение» — таково было изначальное имя. Позже квартал был переименован в «Красный просвещенец» и остался в истории под таким названием. Четырнадцать домов квартала в итоге были построены к концу 1928 года.

По инструкции НКВД по застройке городов и рабочих поселков под каждую квартиру было отведено не менее 550 м.кв земельного участка, что совпадало с плотностью английских городов-садов. На планах застройки 20-х годов видно, что для каждого здания было выделено два типа общественных пространств: придомовое — для жильцов дома и дворовое — для жильцов всего квартала. В отличие от современных реалий, когда застройщик сдает здание в эксплуатацию уже вместе с обустроенной прилегающей территорией, здесь озеленение и обустройство выполнялось собственниками самостоятельно. На фотографиях тех лет можно увидеть первых жильцов с лопатами и саженцами деревьев на фоне домов будущего Красного Просвещенца.

Уже в конкурсном задании на проект жилых домов, которые были построены в квартале Красный Просвещенец, предполагалось, что с течением времени эти здания должны измениться вслед за бытом своих жильцов, что собственно и произошло за прошедший век. По сохранившимся воспоминаниям мы можем шаг за шагом увидеть превращение практически деревенского образа жизни, в котором у человека есть свой огород, дровяник и прочие приусадебные постройки, в полностью городской, в котором все удобства предоставляются централизовано и их получение не требует особых усилий. С изменением быта людей менялись и дома с окружающей их территорией.

На данный момент в квартале работает общественный проект «Красный Просвещенец», в который входят жители квартала, архитекторы, городские исследователи, художники и волонтеры. Его целью является изучение феномена квартала, систематизиция принадлежащих ему документов, фотографий и воспоминаний жителей, популяризация квартала среди нижегородцев, а также поддержка в нелегком процессе подготовки проекта развития этой территории.

Летом 2021 года был разработан проект локального фестиваля уличного искусства «Сказки Просвещенца» и получен гранд на его реализацию.

ОБ УЛИЧНОМ ИСКУССТВЕ (сокращенная версия авторской лекции, прочитанной в ИЗО-студии о мировом и нижегородском стрит-арте):

Итак, какие картины могут встреться нам на улице? В первую очередь, это советское монументальное искусство. Все видели на домах мозаики, фрески, барельефы и витражи. Все эти вещи были сделаны в советское время профессиональными художниками-монументалистами. Все эти объекты были заранее спланированы на зданиях, художники, которые все это рисовали и делали, получали за это зарплату. Советское монументальное искусство всегда очень качественно, потому что до этой деятельности допускались только профессиональные художники, оно всегда с одной стороны упрощено и стилизовано, а, с другой, — детализировано.

Но чаще всего мы на улице видим граффити. Явление граффити появилось в 80-е годы в США и было тесно связано с хип-хоп культурой, брейкдансом и репом. Изначально и чаще всего граффити — это шрифтовая композиция, в которой зашифровано имя художника или команды художников, авторов этой надписи. Это твоя личная подпись в городе, раздел и разметка территории между группами художников. Граффити это очень специфичная культура и для ее понимания надо быть глубоко в нее погруженным.

Но, в первую очередь, нас интересует, собственно, стрит- арт. Стрит -арт переводится с английского, как уличное искусство. Здесь, есть путаница в русских и английских терминах. В нашей традиции абсолютно любое творчество на улице называется уличным искусством, будь то роспись на всю стену или «дурацкая» надпись маркером на заборе. Потом уже все это уличное искусство делится на виды. Стрит-арт считается одним из видов уличного искусства.

В чем отличие стрит- арта от граффити. Первое, стрит- арт это всегда настоящее художественное высказывание, художественное произведение, а не просто надпись-подпись, даже еще она хорошо сделана. Второе, художнику стрит- арта всегда важно, где он рисует, что это за место, как оно выглядит, какая у него функция, какая у него история.

Рассмотрим нескольких художников стрит - арта, и начнем с самого известного, с Бенкси.

Бэнкси — это совершенный феномен. Он один из главных долгожителей уличного искусства, он рисует на улице с начала 90-х годов и по сей день. Этот человек около 30 лет занимается уличным искусством, и он до сих пор остается абсолютно анонимным. Мы не знаем ни сколько ему лет, ни как его

по-настоящему зовут, ни как он выглядит. Несмотря на то, что многие уличные художники берут себе псевдонимы, полную анонимность сохранить почти невозможно, но Бэнкси до сих пор абсолютно неуловим.

В основном, он делает трафаретные рисунки на остросоциальные темы. Именно в технике трафарета мы и будет выполнять наши росписи в Красном Просвещенце. То есть он находит в городе подходящее место, специально для него у себя в мастерской рисует эскиз. Потом по эскизу вырезает трафарет. Если предполагается использование нескольких цветов, то для каждого цвета он вырезает свой трафарет. И уже со всем этим он возвращается на выбранное место и очень быстро переносит свой рисунок. Как же его до сих пор не поймали, спросите вы? Бэнкси говорит, что люди обычно не видят дальше собственного носа и почти не замечают того, что вокруг них происходит. Если рисовать ночью или, например, переодевшись в оранжевый жилет дорожного рабочего, никто никогда тебя ни в чем не заподозрит. И, как понимаете, его тактика очень даже работает.

Обратимся к российским уличным художникам. И первым будет — петербургский художник Покрас Лампас. Изначально Покрас занимался дизайном и каллиграфией. Потом начал экспериментировать со шрифтами, выходить рисовать на улицу.Он стремительно развивался, и итогом этого развития стало создание нового художественного стиля, которое Покрас назвали каллигрофутуризмом. Суть в том, что он как бы объединяет все человеческие письменности в одну: и латинскую, и кириллическую, и арабскую, и иероглифическую во что-то типа универсального языка. Он пишет вот такие надписи, в них зашифровывает разные тексты. В нем есть что-то от русских авангардистов, опять-таки желание делать то, чего никто не видел и не делал, и вложить в это свои особые утопические идеи. В Нижний, что нам важно, он приезжал несколько раз, и тоже раскрасил здесь несколько стенок в рамках фестиваля уличного искусства Место, самая значимая из его нижегородских работ — мурал на улице Короленко. Во время ее презентации Покрас делал световое шоу, когда на улице стало темно, на стену с росписью стали проецироваться языки пламени. Было очень реалистично. Он это сделал потому что работа располагается на деревянном доме конца 19 века. В Нижнем сохранилась уникальная деревянная архитектура, она является большим богатством города, и большой его болью из-за сложности сохранения подобных зданий. И бывает, что нечестные люди просто поджигают такие дома, чтобы потом выкупить под ними землю и построить на их месте что-то свое. Так вот работа Покраса, на самом деле, называется «Огонь, выйди вон», это текст

зашифрован в каллиграфии и является оберегом от пожаров. И очень хочется верить, что этот оберег будет работать. На мой взгляд, это отличный пример работы с художника с городским контекстом и его участия в градозащитной деятельности.

Пару слов про фестивали уличного искусства. Стрит-арт, также как и граффити, это, в общем-то, незаконная деятельность, вандализм, являющийся административным правонарушением. Но это незаконно не всегда. Например, во многих городах устраивают для уличного искусства специальные фестивали. У них есть организаторы, и эти организаторы приглашают художников и для них согласуют места работ. Что касается Нижнего, у нас проводилось в свое время очень много подобных фестивалей. Самым известным и до сих пор действующим является фестиваль Место. Фестиваль «Сказки Просвещенца» проводится впервые, и именно от его успеха зависит судьба будущих подобных фестивалей.

Переходим к нижегородскому уличному искусству. Нижний Новгород является одним из главных центром уличного искусства в России. За титул «Столица стрит-арта» с нами только Екатеринбург может соперничать. Причин, почему в Нижнем так развилось уличное искусство довольно много, но ни одна из них не может полностью объяснить этот феномен. Нижний крупный центральный город, в нем много художников, при этом он совершенно не столичный, местами запущенный, что дает место для развития уличного искусства. Нижний очень разнообразен по своей географии, архитектуре, истории, и со всем этим контекстом очень интересно работать, вступать в диалог..

Художник Синий карандаш. Он начал писать он где-то в 2013 году, когда нашел удивительный материал — восковой маркер, способный писать на абсолютно любых поверхностях, тогда же он и придумал себе псевдоним. Синий карандаш оставляет такие комментарии городу, описывает реальность, которую он видит в данный момент. Всегда нужно смотреть по сторонам, возможно, стены хотят вам что-то сказать. Синий Карандаш также будет участвовать в «Сказках Просвещенца».

Никита Номерз. Отличный художник и невероятный человек. На улице рисует с 2005 года, является создателем и организатором фестиваля уличного искусства Место, о котором я уже упоминала, снял про нижегородское уличное искусство фильм и издал целую книгу. У Никиты, как у художника очень узнаваемый стиль. Чаще всего это такие белые образы с черным

контуром. Они смотрят на нас со стен, они оберегают наш город и играют с ним.

Иван Серый. Космически разносторонний художник, он и рисует, занимается аэрографией и делает керамику. Но для широкой публики он известен, как автор удивительных городских миниатюр, прозрачных кирпичиков, которые он вставляет в стены, и в которых можно увидеть целый маленький мир, например, чью-то комнату. Такой вид творчества называется «микро стрит-арт», и в рамках фестиваля «Сказки Просвещенца» пройдет целая конференция, посвященная этому феномену.

По ссылке можно ознакомиться с иллюстративным материалом к данной лекции: https://disk.yandex.ru/d/brHOrrlCP_18vw

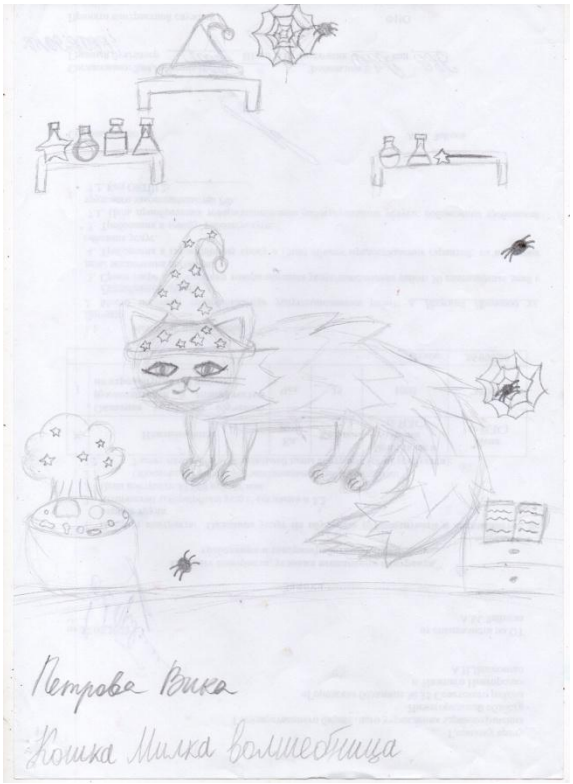

Рисунок 1, 2. Примеры первоначальных детских эскизов.

Рисунок 3, 4. Итоговые эскизы, выполненные с учетом размеров будущих росписей и архитектурной среды объектов.

Рисунок 5, 6, 7. Процесс создания трафаретов.

II ЭТАП — ОСНОВНОЙ (2 НЕДЕЛИ)

Цель: получить опыт реализации коллективного проекта и применить на практике полученные на занятиях знания

Задачи:

1. Выполнить две росписи по заранее подготовленным эскизам
2. Освоить технику работы аэрозольной краской

РЕАЛИЗАЦИЯ II ЭТАПА

1. Сформированы две рабочие группы по 6 и 8 человек соответственно
2. Организованы выходные занятия на объекты
3. Выполнены две художественные росписи в соответствии с утвержденными эскизами
4. Все участники проекта попробовали себя в рисовании баллончиками по трафарету
5. Размещение информации о работе на сайте и в социальных сетях квартала Красный Просвещенец
6. Проведение руководителем объединения благотворительных экскурсий по объектам фестиваля с целью рассказа широкой общественности о квартале и детских работах в нем

Рисунок 8, 9, 10. Процесс создания росписей.

Рисунок 11, 12. Готовые росписи.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:

1. Дети расширили свои знания о городе и практиках искусства
2. Получили опыт коллективной творческой работы
3. Получили опыт реализации своих идей вне учебного заведения
4. Освоили новую для себя технику рисунка

Данный проект принес нам много радости, положительных эмоций, сплотил коллектив и дал повод учащимся гордиться собой и своей работой. Последующий опрос учащихся показал, что данный проект дал большую мотивацию для активного участия в других фестивалях и конкурсах.