

Департамент образования администрации города Перми
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский юношеский центр «Фаворит» г. Перми

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Ожившие картины»

Возраст обучающихся 8-12 лет

**Детское объединение «Основы
изобразительного искусства»**

Руководитель: Дранкова Е.А.

**Танцевальный коллектив «Ритмическая
мозаика», обучающиеся МАОУ «Адаптивная
школа-интернат «Территория возможностей»**

Руководитель: Завьялова Н.Р.

Пермь, 2026

Содержание

Введение	3
Глава I. Виды искусства	4
1.1. Изобразительное искусство - вид художественного творчества	4
1.2. Танец как сюжет изобразительного искусства	4
1.3. Танец - вид искусства	6
1.3.1. Классический танец	7
1.3.2. Народный танец «Хоровод»	8
1.3.3. Вальс	9
Глава II. Этапы реализации проекта	10
2.1. Подготовительный этап	10
2.2. Исследовательский этап	10
2.3. Практический этап	10
2.4. Презентационный этап	11
2.5. Рефлексивные этап	11
Заключение	13
Список литературы	14

Введение

Инклюзивный творческий проект «Ожившие картины» объединяет детей с ОВЗ и детей-норма в процессе совместного создания творческого продукта через слияние двух видов искусства: танцевального и изобразительного.

Участники проекта:

- Дети с ОВЗ - участники танцевального коллектива «Ритмическая мозаика».
- Нормативные дети -обучающиеся художественного детского объединения «Основы изобразительного искусства».
- Специалисты: педагог - хореограф детского объединения «Ритмическая мозаика», педагог детского объединения «Основы изобразительного искусства».
- Волонтеры: родители, старшие обучающиеся.

Актуальность: Творческий проект «Ожившие картины» – это инклюзивный проект, который предполагает включение в жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие особенности физического развития, инвалидность или ментальные нарушения.

Проблемы: дети с ОВЗ не имеют возможности активно участвовать в проектной деятельности наряду с детьми других детских объединений.

Цель: Создание инклюзивной творческой среды для развития эмпатии, художественного выражения и социальной интеграции через совместное творчество.

Задачи:

- Развитие коммуникации между детьми с разными возможностями.
- Разучивание определённых танцевальных движений, хореографии танца для детей с ОВЗ.
- Освоение художественных техник обучающимися детского коллектива «Основы изобразительного искусства».

- Создание безопасного пространства для творческого самовыражения всех участников.
- Формирование положительного опыта инклюзивного взаимодействия.

Глава I. Виды искусства

1.1. Изобразительное искусство - вид художественного творчества.

Изобразительное искусство - вид художественного творчества, целью которого является воспроизведение окружающего мира. Изобразительное передаёт эмоции, идеи и опыта через зрительный образ без использования слова или звука. Люди всегда изображают то, что их волнует, что им интересно, то, о чём они думают, к чему стремятся.

Обучающимся художественного объединения была предложена идея поучаствовать в творческом проекте «Ожившие картины», в котором нужно создать творческий продукт в виде рисунков, изображающих людей в танце. Перед обучающимися встал выбор: как изобразить танец, какими изобразительными средствами его выполнить, какие техники рисования более точно отразят характер танца.

1.2. Танец как сюжет изобразительного искусства.

Обучающиеся художественного детского объединения решили обратиться к мировому и русскому искусству для поиска вдохновения. Они изучили классические и современные произведения живописи и графики, чтобы понять:

- Как художники разных эпох и стилей передавали движение, ритм и пластику танца.
- Какие техники (акварель, пастель, графика, коллаж) и изобразительные средства (линия, цвет, композиция) наиболее выразительно раскрывают характер различных танцев - от народных хороводов до балетных па.

Картина «Танец» Анри Матисса - это динамичная и экспрессивная композиция, в которой пять обнажённых фигур, изображённых звучными пятнами чистого цвета (красного на фоне зелёного и синего), сцепив руки, движутся в вихревом хороводе, передавая первобытную радость, энергетику и ритм жизни.

Рис.1. Анри Матисс, «Танец» (1910)

В эпоху Ренессанса Эдгар Дега (1834–1917) написал своих танцовщиц. Картина «Голубые танцовщицы» - это лирическая и утончённая пастельная работа, запечатлевшая момент подготовки балерин к выходу на сцену, где в мягких переливах голубых тонов, размытых контурах и естественных позах передано усталое волнение, мимолётность движения и поэзия театрального закулисья.

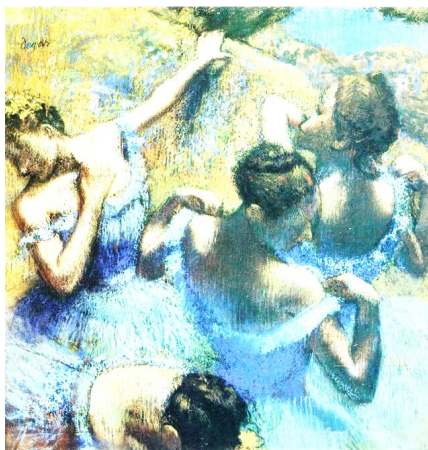

Рис.2. Эдгар Дега «Голубые танцовщицы» (1898)

Русский художник Борис Кустодиев в своей картине «Деревенский праздник» изображал хоровод как символ народного, ярмарочного веселья. Борис Кустодиев в картине «Деревенский праздник» создаёт сочную, лубочно-

яркую сцену народного гулянья, где праздничная толпа, пляшущие крестьяне и нарядные дома сливаются в единый мажорный хоровод, прославляющий изобилие и жизнерадостность русской провинции.

Рис.3. Кустодиев Б. «Деревенский праздник» (1910)

1.3. Танец - вид искусства

В ходе подготовки к проекту обучающиеся детского танцевального коллектива «Ритмическая мозаика» изучали историю танца, виды танцевального искусства, теорию и методику хореографии, основы музыкальной грамоты и ритмики, а также осваивали практические навыки в выбранном танцевальном направлении.

Танец - это не просто красивые движения, а сложный язык тела, выражение эмоций без слов, история, рассказанная в ритме, диалог с музыкой. Танец - вид искусства, где главное средство выражения - движение человеческого тела в пространстве и времени, организованное ритмом, композицией и эмоциональным посылом. В танце душевные переживания передаются средствами пластических движений и ритмически чёткой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. Хореография или хореографическое искусство — искусство сочинения и сценической постановки танца. Танцевальное искусство существует с древнейших времён. Культовые, трудовые, охотничьи и другие обряды

сопровождались не только игрой на музыкальных инструментах и пением, но и танцами.

Слово «танец» в русском языке произошло от немецкого «Tanz». Но так как оно было заимствовано из польского языка, к нему присоединили суффикс «-ец». В русский язык слово «танец» вошло только в XVII в. До тех пор употреблялось общеславянское слово «пляска». С конца XIX в. слова «танец» и «пляска» стали употребляться как синонимы. Однако понятие «пляска» было шире, чем понятие «танец». В современном же варианте все наоборот. Слово «пляска» чаще употребляется по отношению к народным танцам, нежели к балльным и иным формам танцевального искусства.

1.3.1. Классический танец

Классический танец - это фундаментальная система сценического танца, основанная на четкой академической технике, выработанной за несколько столетий. Его суть - в строгой академической форме, стремлении к идеальной геометрии, чистоте линий и отточенной технике (выворотность, устойчивость, баллон). Это высшая школа сценического танца, превращающая тело в совершенный инструмент для создания возвышенных, поэтических образов, превращение человеческого движения в чистую, самодостаточную форму, подобно музыке или архитектуре.

Обязательным принципом классического танца является выворотность - основа исходных положений и поз. Это фундаментальное основание, которое обеспечивает устойчивость, чистоту линий, свободу движения в любом направлении и визуальную эстетику танца.

Балет - вид сценического музыкально-театрального искусства, содержание которого раскрывается через танец. Как придворно-аристократическое искусство начал формироваться в Европе в XVI в. из танцевальных сценок, исполнявшихся на карнавалах и праздниках. Термин «балет» появился в ренессансной Италии и обозначал не спектакль, а танцевальный эпизод. Постепенно такие сценки превратились в самостоятельные танцевальные спектакли. Балет может быть сюжетным

(классическим, драматическим) и бессюжетным (балет-симфония, миниатюра).

Рис.3 Балет

1.3.2. Народные танцы

Народный танец - это самый распространённый вид танцевального искусства. Танцы и песни различных национальностей возникли из народных игр и развлечений, связанных с трудовыми процессами, религиозными обрядами и семейными праздниками.

Народный танец в России - это яркое, многоликое искусство, где каждый регион, от казачьего круга на Кубани до хоровода в Архангельской области, через характерные движения, костюмы и ритмы рассказывает свою уникальную историю о труде, праздниках, обычаях и самой душе народа. Разновидностью народного танца является хоровод.

Хоровод, или цепной танец - это древний русский обрядовый, игровой и бытовой круговой танец-шествие под песню, символизирующий единство людей, цикличность природы и жизни, а также выполнявший роль важного социального ритуала для знакомства и совместного досуга. В отличие от линейных танцев, танцоры круга находятся в физическом контакте друг с другом; связь осуществляется рука об руку, палец о палец или руки на плечах, где они следуют за лидером по танцполу.

Рис.4. Хоровод

1.3.3. Вальс

Вальс - это изящный парный бальный танец европейского происхождения, характеризующийся плавным кружащимся движением в такт трёхдольного ($\frac{3}{4}$) музыкального размера.

Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х годах XVIII века, в последующие годы распространившись во многие страны. Вальсу свойственны мелодическая напевность, плавность движения, искренность и непосредственность в передаче чувств, а также простота выразительных средств, что сделало его по сравнению с другими танцевальными жанрами особенно популярным среди слушателей. В настоящее время вальс имеет множество форм: медленный вальс, венский вальс, фигурный вальс, вальс-бостон, классический вальс, танго-вальс, American smooth вальс.

Рис.5 Вальс

Глава 2. Этапы реализации проекта.

Реализация проекта «Ожившие картины» включает в себя пять этапов: подготовительный, исследовательский, практический, презентационный, рефлексивный. В ходе каждого этапа проведена определённая работа.

2.1. Подготовительный этап (2 недели).

1. Концептуальное обоснование (актуальность, цель, задачи проекта).
2. Формирование команды (педагоги, специалисты, волонтёры).
3. Подбор участников проекта (дети с ОВЗ, нормотипичные дети).
4. Разработка плана проекта.
5. Материально-техническая подготовка (доступная среда, материалы).

2.2. Исследовательский этап (4 недели).

В ходе исследовательского этапа обучающиеся детского коллектива «Основы изобразительного искусства» собирали информацию о танцевальном искусстве, используя интернет источники, наглядные материалы, книги, рассматривали картины знаменитых художников, изображающие танцы Анри Матисса и Эдгар Дега, Бориса Кустодиева, просматривали видео танцевальных композиций, посетили балет в театре оперы и балета, художественную галерею.

Дети с ОВЗ из коллектива «Ритмическая мозаика» активно участвовали в исследовании картин художников, фокусируясь на их телесном и эмоциональном восприятии. Обучающиеся смотрели фрагменты балетов и современных постановок, посетили театр, инклюзивные спектакли, посетили виртуальную галерею. Обучающиеся искали идеи для реализации проекты.

2.3. Практический этап (8 недель).

Практический этап включает совместные и параллельные занятия обучающихся по созданию концепции «оживления» картины:

В ходе практических занятий обучающиеся параллельно готовились к проекту над созданием творческого продукта:

- обучающиеся-художники детского объединения «Основы изобразительного искусства» повторяли основы создания композиции,

рисовали человека в движении, в танце, пропорции человека, придумывали танцевальные сюжеты, составляли многофигурную композицию людей в танце «Хоровод», знакомились с историей, особенностями и разновидностями танцев.

- обучающиеся – танцоры детского коллектива «Ритмическая мозаика» вместе с руководителем выбрали репертуар танцев (хоровод, вальс, классический), разучивали танцевальные движения, работали над выразительностью, эмоциональной подачей, репетировали постановку танцев под музыку, разрабатывали хореографию, адаптированную под свои возможности, выбирали костюмы и реквизиты.

Деятельностный этап включает интеграционную работу:

1. Совместные репетиции в создаваемых декорациях.
2. Корректировка хореографии и художественных решений.
3. Создание костюмов (совместно с художниками).
4. Промежуточные показы и обратная связь.

2.4. Презентационный этап (2 недели).

Презентационный этап включает в себя подготовку к показу перед выступлением и показ данного проекта на научно-практических конференциях, мероприятиях.

2.5. Рефлексивный этап (1 неделя).

- Обратная связь от участников проекта (анкетирование в адаптированной форм, круглые столы и обсуждения, творческие дневники и портфолио).
- Анализ результатов (динамика социальных и коммуникативных навыков, художественные достижения участников, эффективность педагогических методик).
- Трансляция опыта (создание методического пособия, проведение мастер-классов для педагогов, публикации в профильных изданиях).

3. Результаты проекта:

1. Творческий продукт, в котором обучающихся одного детского коллектива оживляли рисунки, обучающиеся другого объединения в танцевальных композициях.
2. Расширили представления о трёх видах танца: классический, хоровод, вальс и техниках «гуашевой живописи».
3. Получили социальный опыт совместной работы, где дети научились взаимодействовать друг с другом, понимать общие цели и задачи, реализовывать свои творческие способности.

4. Перспективы развития:

1. Создание постоянной инклюзивной творческой лаборатории.
2. Разработка новых тематических циклов («Ожившая скульптура», «Музыка в цвете»).
3. Участие в инклюзивных фестивалях и конкурсах.
4. Расширение возрастных категорий и нозологий.
5. Создание сетевого сообщества инклюзивных творческих проектов.

Заключение

В рамках творческого проекта «Ожившие картины» обучающиеся двух детских объединений получили уникальный опыт совместной работы, который вывел творческое развитие и социальное взаимодействие на качественно новый уровень.

Проект успешно доказал свою эффективность как инклюзивная образовательно-творческая модель. Дети с ОВЗ из коллектива «Ритмическая мозаика», исследуя картины через движение, открыли новые возможности выразительности.

Нормотипичные юные художники, в свою очередь, научились видеть за линиями и красками живую динамику и эмоцию, а главное - на практике освоили принципы эмпатии и инклюзивного сотрудничества.

Итоговое представление стало не просто показом результата, а живым доказательством того, что искусство является универсальной средой, стирающей границы. Танец «оживил» статичное изображение, а изобразительное творчество дало танцу материальную среду для существования.

Таким образом, проект выполнил свою главную миссию: он создал пространство для творчества между видами искусства, между разными способами восприятия мира и между самими детьми. Этот опыт совместного созидания, основанный на уважении к индивидуальности и поиске общих точек соприкосновения в творчестве, стал бесценным вкладом в личностное развитие всех участников и заложил прочный фундамент для их дальнейшего взаимодействия в жизни и искусстве.

Литература и интернет – источники.

1. Методическая и научно-педагогическая литература:

1. Ставцева, Т.А. Инклюзивный танец. Искусство быть вместе: методическое пособие. – М.: Благотворительный фонд «Астрей», 2018. *(Прямое руководство по адаптации хореографии)*.
2. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие. В 4-х томах. – М.: Генезис, 1998. *(Игры на командообразование)*.
3. Шпикалова, Т.Я., Ершова, Л.В. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. *(Базовые художественные техники для детей)*.

II. Литература по истории и теории искусства:

1. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. Вып. III: Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М.: Искусство, 1993. *(Контекст эпох для изучаемых картин)*.
2. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 2003. *(По русским художникам — Кустодиеву, Серебряковой и др.)*.
3. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1-2. – М.: Аванта+, 2000. *(Доступный материал для детей и педагогов)*.

III. Интернет-источники и цифровые ресурсы:

1. Виртуальные музеи и галереи:

- 1.1. Государственная Третьяковская галерея (виртуальные туры): <https://www.tretyakovgallery.ru>
- 1.2. Государственный Русский музей (виртуальные туры): <http://virtual.rusmuseumvrn.ru>
- 1.3. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com> *(Коллекции музеев мира, проекты в высоком разрешении)*.
- 1.4. Проект «Виртуальный музей «Мастера мировой живописи»: <http://www.museum-online.ru>

2.Образовательные и методические порталы:

2.1.«Танец без границ» – ресурс об инклюзивной хореографии: <https://inclusivedance.com>

3. Практические видеоресурсы:

3.1. YouTube-каналы ведущих музеев (The Museum of Modern Art, The National Gallery и др.).

3.2. Официальные каналы театров (Большой театр, Мариинский театр) – записи балетов, закулисные репортажи.

3.3. Каналы с уроками адаптивной физкультуры и танца для детей с ОВЗ.

IV. Нормативные документы (база для проектирования):

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального и основного общего образования.
2. Концепция развития инклюзивного образования в РФ.
3. Конвенция о правах инвалидов (статья 24 – Образование, статья 30 – Участие в культурной жизни).