

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ДИЗАЙН ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА». ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ*

Аннотация. В статье анализируется возможность реализации в рамках элективного курса «Дизайн театрального костюма» решение проблемы приобщения старшеклассников к миру театрального искусства.

Ключевые слова: творческая активность, формирование театральной культуры, дизайн театрального костюма, эстетическое образование.

Актуальной тенденцией современно-го технологического и не только образования стала разработка элективных курсов, которые особенно востребованы на старшем этапе обучения. В настоящее время учеными-исследователями и специалистами-практиками создано достаточно большое разнообразие элективных курсов, в том числе и в рамках предметной области «Технология».

Указанные выше тенденции являются результатом реализации основных принципов Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., которая направлена на создание и реализацию системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда отработку гибкой системы профилей.

Поскольку переход на профильное обучение на старшей ступени обучения общеобразовательных учреждений Российской Федерации осуществляется с 2006-2007 учебного года, еще более длительный срок имеет введение предпрофильной подготовки в девятых классах – это период с 2005- 2006 учебного года, в настоящее время накоплен большой методический опыт разработки элективных курсов, происходит дальнейшее углубление содержания образования с помощью этих важных пе-

дагогических инструментов реализации задач Концепции модернизации российского образования.

В соответствии с этим в настоящей статье предпринята попытка отразить исследовательскую деятельность по разработке программы элективного курса «Дизайн театрального костюма», предназначенной для обучающихся в 11-х классах общеобразовательной школы.

Для более качественного решения этой сложной задачи остановимся на некоторых методических характеристиках, используемых применительно к элективным курсам. Основными из них являются следующие:

- это обязательные для изучения курсы по выбору учащихся;
- элективные курсы составляют вариативную часть содержания среднего (полного) общего образования;
- реализация элективных курсов осуществляется за счет времени, отводимого на компонент образовательного учреждения.

С точки зрения функционала элективных курсов большинство исследователей выделяют три основных направления:

- 1) углубление содержания профильного курса;
- 2) развитие содержания базового курса (в нашем случае – в предметной области «Технология») за счет смежных учебных предметов (в случае разрабатываемого в настоящем исследовании курса такими предметами выступают история, литература, математика и геометрия, мировая художественная культура, изобразительная деятельность, черчение);

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях жизнедеятельности человека. В представленном в настоящей статье курсе в качестве таких областей выступают история культуры, театральное искусство,

* © Игнатьева И.Ю.

различные виды декоративно-прикладного искусства и ремесел: вышивка, кружевоплетение, ювелирное дело, ткацкое искусство, дизайн, история и искусство создания сценического костюма.

Помимо этих, общих для основной массы исследований функций, в настоящем исследовании особенно выделяется и подчеркивается необходимость развития творческой активности старшеклассников в процессе изучения программы различных элективных курсов, в том числе и созданных в рамках образовательной области «Технология».

В настоящей статье мы хотим проанализировать возможности реализации в рамках элективного курса «Дизайн театрального костюма» не столько задач освоения учащимися основ дизайна театрального костюма как составной части декоративно-прикладного костюма, сколько через решение проблемы приобщения старшеклассников к миру театрального искусства.

Школа уже достаточно давно стала включать театр в самые разнообразные формы учебной и внеучебной деятельности. В настоящее время рядом научных исследователей выделяется специфическое направление – театрально-педагогические технологии, театральная или театропедагогика. В рамках этих исследований разработана концепция педагогического руководства самодеятельным театром школьников (Т.Ф. Завадская, Л.А. Никольский, Ю.И. Рубина, Н.Н. Шевелев); школьный театр в системе культуры и образования (О.А. Лапина, Е.К. Чухман); уроки театра на уроке в школе (А.П. Ершова); раннее специальное театральное образование (А.В. Гребенкин); включение элементов театра в организацию школьного педагогического процесса (В.М. Букатов, А.П. Ершова); театральное искусство в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров (А.Б. Никитина, М.А. Фоминова); воспитание зрительской культуры (А.Я. Михайлова, Л.М. Некрасова).

В настоящее время приобщение к театру стало актуально не только для специализированных школ с гуманитарным или эстетическим направлением (гимназии и лицеи), но и для общеобразовательных школ, которые вводят в свою программу театральные кружки, факультативы, раз-

рабатывают элективные курсы с применением элементов театрального искусства, уроки театра, открывают на своей базе театральные студии. Разработано большое количество программ, направленных на знакомство детей школьного возраста с театральным искусством и его отдельными элементами, как-то: сценическая речь, исполнительское искусство, театральные декорации, сценический костюм и т.п. В рамках технологического образования в настоящее время применение элементов театральной педагогики, театрального искусства наименее разработано.

Главной образовательной целью в работе с детьми исследователи в области театральной педагогики выделяют формирование театральной культуры как интегративной личностной характеристики. В большинстве случаев в рамках школьного образования реализуется только базовый компонент театральной культуры – формирование представлений о театральном искусстве, которое заключается, прежде всего, в знакомстве школьников с театром как видом искусства, в изучении истории отечественного и зарубежного театра, в освоении элементов актерского мастерства и постановке спектаклей, в которых играют школьники.

Поскольку предметом рассмотрения в настоящей статье выступает старшая ступень обучения, то возможности освоения театральной культуры для этой возрастной категории существенно выше: дети могут осваивать такие её компоненты, как:

- компетентность в области театрального искусства, которая означает эффективное применение полученных знаний, умений в практической деятельности;
- ценностно-смысловой компонент театральной культуры школьника представляет собой совокупность, систему личностно-значимых и личностно-ценных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций по отношению к театральному искусству. Это направленность на личностное присвоение тех художественных смыслов, которые заложены в театральной постановке;
- рефлексия как осмысление целей, процесса и результатов своей деятельности по присвоению театральной культуры, а также осознание тех внутренних измене-

ний, которые в нем происходят благодаря освоению театрального искусства.

На наш взгляд, в рамках технологического образования наиболее эффективно можно реализовать именно эти направления, поскольку здесь происходит проникновение «внутрь» театральной жизни, за кулисы постановки, учащиеся получают возможность оценивать атрибутику театрального спектакля как комплексное средство выражения сущности того художественного произведения, которое легло в основу театральной постановки. Кроме того, проникновение театрального искусства в содержание школьного образования (урок театра, факультатив по театральной культуре или любительский театральный коллектив) создает широкие возможности для размышлений об искусстве и жизни, это творческий процесс знакомства с искусством и постижения законов театра, усвоения определенных знаний о нем.

Театральное образование и воспитание в школе включает три основных направления:

- воспитание основ зрительской культуры;
- развитие навыков театрально-исполнительской деятельности;
- накопление учащимися знаний об искусстве театра.

При этом организация театрально-творческой деятельности школьников на каждой ступени обучения реализует указанные направления работы в той степени, которая соответствует возрастным интересам и возможностям детей. Наиболее широкие возможности для применения театрального искусства в соответствии с возрастной спецификой имеются на старшей ступени школьного обучения.

Применительно к задачам настоящего исследования – разработке элективного курса «Дизайн театрального костюма» каждое из направлений может решать следующие задачи:

- формирование представления о компонентах художественного образа в театральном искусстве, их реализации через дизайн театрального костюма;
- формирование представления о системе характерологических черт человека (героя, персонажа) и возможностей их отражения через театральный костюм;

- формирование представления об искусстве мизансцены как языке театрального спектакля и специфике её построения посредством театрального костюма;

- освоение средств выразительности театрального искусства в части дизайна театрального костюма;

- навыки коллективной работы при подготовке театрального спектакля (или сцен и фрагментов);

- освоение терминов и понятий театрального искусства, искусства изготовления и декорирования театрального костюма;

- знания о разных театральных профессиях (в том числе о профессии художника-технолога по театральному костюму);

- формирование представления о разных видах и жанрах театра и специфике их отражения в театральном костюме.

Выше указывалось, что возможности полноценной реализации этих задач возникают исключительно в старшем школьном возрасте – в период жизненного самоопределения человека, интенсивного формирования личности. В это время происходит интенсивное формирование мировоззрения, системы научных, нравственных и эстетических взглядов, с позиций которых старшеклассник воспринимает явления окружающего мира и определяет свое место в обществе.

В связи с расширяющимся жизненным, практическим и художественным опытом у старшего школьника возрастают возможности для полноценного художественного восприятия театрального искусства. Старшеклассник вполне способен разобратся в художественной канве спектакля: за конкретной жизненной ситуацией, за действиями и поступками героев увидеть развивающуюся мысль режиссера, воспринять его нравственно-эстетическую позицию, его взгляд на мир. Старшеклассник уже достаточно отчетливо представляет себе роль каждого из создателей спектакля и в процессе анализа способен дифференцировать компоненты сложного сценического образа, то есть отделять при восприятии спектакля пьесу от ее трактовки театром, драматургический образ – от образа, создаваемого актером, оценить значение костюма в создании образа персонажа и т.д.

В старшем возрасте расширяется

возможность оценки спектакля в более широком контексте – историческом, стилистическом, эстетическом, в связи с художественными направлениями эпохи и т.п.

У старшеклассника снижается или исчезает вовсе внутренний барьер для полноценного эстетического восприятия театрального искусства, который присущ школьникам более младшего возраста и характеризуется отверганием спектаклей, по своей тематике или форме далеких от интересов данного возраста. Старшеклассника может заинтересовать необычное сценическое решение пьесы, по своей проблематике весьма далекой от привычного круга его интересов.

Все вышеперечисленное является общей характеристикой возможностей старшего возраста в области художественного восприятия. Однако эти возможности могут и не реализоваться, если не будут созданы определенные условия для художественного развития учащихся. Поэтому в старшем возрасте одной из важнейших педагогических задач остается задача расширения и обогащения непосредственного художественного опыта учащихся, привития навыков его осмысления и анализа.

Старший школьный возраст является важным периодом становления и оформления формирующегося эстетического сознания. Именно в этом возрасте возможно сознательное и самостоятельное художественное восприятие, в силу того, что у старшеклассников происходит выработка самостоятельных суждений, оценок, отношений и представлений об окружающем мире, в структуру которого и включено театральное искусство.

В силу ограниченного уровня художественных знаний и отсутствия еще устойчивой эстетической позиции школьниками могут быстро усваиваться готовые модные схемы, широко бытующие вкусы, общепринятые идеалы, установившиеся каноны в восприятии театрального искусства. С одной стороны, такого рода возрастную пластичность можно (и нужно) использовать в воспитательных целях, с другой – конформизм, не ликвидированный на определенном этапе, может утвердиться в устойчивое свойство эстетической позиции личности.

Эстетическое образование в старших

классах может быть построено по двум направлениям: расширение и углубление знаний по театру, полученных в предыдущих классах, и приведение этих знаний в определенную историко-искусствоведческую и мировоззренческую систему.

Элективные курсы, факультативы по театральному искусству (при всем разнообразии содержания и методов занятий) имеют одну общую цель: расширить запас художественных знаний учащихся, приобщить их к различным видам искусства, повысить, в конечном счете, уровень их художественного развития.

Важным педагогическим преимуществом элективных, факультативных форм получения знаний является также творческая свобода преподавателя в выборе наиболее эффективных методов и форм работы с учащимися. Кроме того, такие занятия позволяют педагогу в большей степени учитывать индивидуальность учащихся: его интересы, склонности, возможности и способности, уровень его творческих проявлений.

При этом восприятие школьниками искусства и активное творческое проявление себя в нем – процессы взаимосвязанные. В старших классах вполне возможна работа вокруг постановки спектакля силами всего класса. И важным элементом такой работы может стать педагогическая деятельность по обучению школьников дизайну театрального костюма.

Выделенные выше возможности театрального искусства и элективных курсов, основанных на его содержании, позволяют обосновать актуальность разработки и методического обоснования элективного курса «Дизайн театрального костюма».

Для настоящего исследования важно, что создание театрального костюма является одним из базовых элементов подготовки спектакля. Часто именно театральный костюм, его соответствие эпохе, образность и эстетика решают судьбу спектакля. В истории театрального искусства находят отражение многочисленные примеры, когда эскизы театральных костюмов создавались известными художниками: яркий тому пример – «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже, которые прославили русское сценическое искусство. Но мало кто слышал о роли художников общества «Мир

искусства» и в частности таких его ярких представителей, как А. Бенуа и Л. Бакст, которые первые в мире совершили попытку, и удачную, изменить к лучшему театральные постановки. Над оформлением «Русских сезонов» работала целая плеяда талантливейших художников из общества «Мир искусства». Искусствоведы считают, что основной причиной успеха постановок С. Дягилева являлось совершенно новое оформление спектаклей как единого стиливого порыва, подчинённого отображению художественной правды эпохи. Представители «Мира искусств» впервые стали изображать эскиз костюма и актёра в нём, в движении, определяя, таким образом, характер поведения, стиль образа и даже направление работы для балетмейстера.

Материалом для эскизов костюмов у художников этого общества (Л. Бакст) могла служить, например, греческая вазопись, благодаря которой они отличались простотой и торжественностью. Своеобразие покроя одежды, орнаментов, париков, грима, резкость и угловатость движений, острота силуэтов, барельефная постановка фигур создавали в рисунках Л. Бакста яркое ощущение архаики.

Таким образом, роль театрального костюма в создании театрального действия очень велика. Именно поэтому освоение учащимися старших классов технологии изготовления и дизайна театрального костюма должно получить свое достойное место в содержании технологической подготовки на старшей ступени обучения.

Выбор именно этой образовательной ступени обусловлен не только тем, что только на этом этапе школьникам максимально раскрываются богатства театрального искусства, но и в том, что сложность технологии изготовления и дизайна театрального костюма позволяет использовать её возможности в обучении учащихся только в этом возрасте.

Рассмотрим специфические особенности технологии создания и дизайна театрального костюма.

Центральная особенность в технологическом алгоритме создания театрального костюма – это его функциональное назначение. Предназначение театрального костюма – облачать артиста в процессе создания характерного образа персонажа. В таком

костюме артист работает, и поэтому одним из его основных качеств должно быть соответствие требованиям к функциям рабочей одежды:

- соответствие гигиеническим требованиям;

- соответствие эксплуатационным требованиям (удобство, практичность, функциональность, защитные свойства, безопасность для работы, износостойкость и изменение защитных свойств и безопасности во время эксплуатации, удобство ухода и хранения спецодежды, настроение работников);

- соответствие эргономическим требованиям (обеспечение максимального комфорта и свободы движений);

- соответствие экономическим требованиям (стоимость нарицательная/потребительская, стоимость хранения/чистки, связь вложения денег с количеством и качеством труда).

Уже изготовление костюма, соответствующего этим утилитарным задачам, достаточно сложно. Но театральный костюм отличается тем, что должен отражать конкретную историческую эпоху, искусства этой эпохи, исторические и социальные условия, соответствовать конкретным событиям театральной постановки.

В соответствии с этим становится понятно, что специфика изготовления театрального костюма очень сложна: это исключительно рукотворное, творческое произведение, технологию изготовления которого театральные художники по костюмам и в наше время передают из поколения в поколение, из рук в руки. В настоящее время учебной литературы для изучения технологических аспектов создания театрального костюма практически нет.

Вследствие этого для решения задач настоящего исследования встала необходимость разработки технологии создания театрального костюма, которая включает в себя ряд этапов:

- 1) зарисовка модели, создание эскиза. Костюм несет в себе определенный художественный образ, так как помогает человеку выражать эстетический идеал эпохи. Этот идеал развивается и изменяется вместе с жизнью общества и не только отражает изменения, происходящие в развитии экономики, но тесно связаны с политикой,

религией, этикой. В театре созданием эскизов занимаются профессиональные театральные художники. По окончании разработки модели, эскиза они раскрывают особенности своего замысла работникам швейного цеха, художественной мастерской театра, рассказывают, как та или иная модель должна выглядеть, какие основные работы, какие второстепенные, где располагается вышивка. Мастера вносят коррективы и приступают к работе по созданию костюма. В ходе освоения элективного курса этот этап может выглядеть по-разному: учащимся может предоставляться возможность как самостоятельно разрабатывать эскизы театральных костюмов, так и творчески модифицировать эскизы, которые были созданы профессиональными художниками, или создавать эскизы, ориентируясь на записи театральных постановок;

2) подбор необходимых материалов для изготовления костюма: тканей, мехов, кружева, создание вышивок, аппликаций. Это очень важная часть работы. И здесь в театральном костюме есть своя специфика. Рассмотрим это на примере применения меховой отделки в процессе создания театрального костюма. Для театральной постановки, в отличие, например, от кинопостановки важен эффект, поэтому здесь не обязательно соблюдать такие условия, как использование натурального меха в изготовлении костюма, иллюстрирующего, например, первобытную эпоху. Если используемый заменитель меха умело акцентируется световыми эффектами, то создается нужный эффект меховой отделки или мехового изделия. Для театра часто бывает важнее условность, символизм.

Учащиеся на этом этапе уже должны знать историю костюмов, специфику разных эпох, материалы, ткани. Здесь важны знания о том, как ведет себя та или иная ткань, представление о таких технических деталях, как например – какую надо делать подкладку, какие дополнительные детали понадобятся для поддержания формы одежды. Важно не просто нарисовать эскиз, а понять, какова технология её реализации. Особо следует отметить, что в театральном костюме имеет значение не только внешняя отделка, но и технология изготовления, например, подклада, поскольку именно он будет отвечать за форму и элегантность

костюма; соблюдение других требований к театральному костюму как к рабочему, которые мы приводили выше;

3) создание костюма. Здесь также важно учитывать требования к театральному костюму как к рабочей одежде. Кроме того, театральный костюм должен соответствовать стилю эпохи, характеру героя, общей мизансцене. Поэтому на этом этапе не теряют актуальность знания по истории костюма, анализ театральных костюмов в конкретных театральных постановках. Этот этап состоит из ряда примерок, в процессе которых учитываются не только пожелания того, для кого этот костюм предназначен, но и оценивается соответствие задачам художественной постановки, решения проблемы реализации художественного образа. Таким образом, сценические костюмы делаются по особой технологии, по фигуре, с подгонками, с примерками. Результат при этом должен быть идеальным, необходимо строго выдерживать форму талии, ширину рукава. На этом этапе многое зависит от времени, в котором происходит действие спектакля. Например, у костюмов «пушкинского времени» есть свои нюансы, современные постановки также предъявляют свои требования к технологии изготовления костюма. На этом этапе важно, чтобы учащиеся познакомились с театральным костюмом наглядно – например, в процессе экскурсии в театральные цеха. По окончании этого этапа учащиеся должны составить технологическую опись этапов изготовления театрального костюма;

4) дизайн или декорирование, отделка костюма. Многие костюмы требуют ручной отделки. Это достаточно сложная работа, но практический опыт показывает, что школьникам очень нравится выполнять такую работу. Здесь предоставляется широкий простор для их фантазии, возможности проявить свои творческие способности. Здесь школьники получают возможность проявить умение работать с цветами, фактурой, линией и формой, а также знания по истории костюма, умение разбираться в тканях, технологии пошива, знания и умения применять множество приемов по окраске и художественной росписи тканей, приемы аппликаций и вышивки.

В соответствии с указанными этапами технологического процесса создания теат-

рального костюма можно выделить следующие элементы содержания элективного курса «Дизайн театрального костюма»:

Театральный костюм как элемент оформления спектакля.

Исторический силуэт, способы достижения силуэта современным кроем.

Виды тканей и их использование в изготовлении театральных костюмов.

Швейные работы при изготовлении сценического костюма.

Основные технологические принципы изготовления головных уборов, обуви и аксессуаров.

Составление технологической описи.

Итак, в настоящей статье решалась следующая задача: раскрыть возможности реализации в рамках элективного курса «Дизайн театрального костюма» проблемы приобщения старшекласников к миру театрального искусства. Было показано, что содержание данного курса соответствует данной задаче и позволяет решать её достаточно эффективно. Таким образом, созда-

ние данного элективного курса позволяет педагогу посредством реализации курса, разработанного в рамках образовательной области «Технология», формировать театральную культуру старших школьников, раскрыть новые грани личности старшекласника.

I. Ignat'eva

FORMATION OF CREATIVE ABILITIES THROUGH FAMILIARIZING WITH THEATRICAL CULTURE OF THE SENIOR PUPILS WITHIN THE LIMITS ELEKTIVNYY COURSE «DESIGN OF THE THEATRICAL SUIT».

Abstract. In article the opportunity of realization within the limits of elektivnyy course «Design of the theatrical suit» the decision of the problem of familiarizing of senior pupils to the world of a theatrical art is analyzed.

Key words: creative activity, formation of theatrical culture, design of a theatrical suit, aesthetic formation.

УДК 37.013.42

Рудакова Е.Н.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ*

Аннотация. В статье рассматривается практический опыт социально-педагогической работы по профилактике асоциального поведения среди подростков в городском муниципальном округе, в том числе на основе инновационной технологии профилактики – созданию «зоны безопасности» вокруг образовательного учреждения. Описывается комплекс мероприятий, направленный на повышение самооценки несовершеннолетних, уменьшение конформности, выработку положительных черт характера, навыков межличностного общения, системы ценностных отношений, определение активной жизненной позиции, формирование здорового образа жизни.

Ключевые слова: асоциальное поведение, подросток, социально-педагогическая

профилактика, «зона безопасности», мероприятия, образовательные учреждения.

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью социальной и политической нестабильности. Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне, неспособность части населения, а особенно подростков, активно справляться с жизненными трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают асоциальным явлениям прочные позиции в обществе.

Проблемы социальной педагогики, идея социальной обусловленности воспитания и развития ребенка нашли отражение в работах А.С. Макаренко, А.В. Мудрика, А.Я. Наина, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина и др. Проблема социального становления личности отра-

* © Рудакова Е.Н.