

Отзыв

на выпускную квалификационную работу студента КГПУ им.
В.П. Астафьева Инны Владимировны Шкворенко

Развитие творческих способностей учащихся в дополнительном образовании на примере работы студии театра моды «Остров фантазий»

Одна из главных задач педагога – пробудить у учащегося активную позицию в восприятии красоты окружающего мира через занятия творчеством, формировать личность, ее творческие способности. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.

Это подтверждает актуальность заявленной темы квалификационного исследования Инны Владимировны Шкворенко

Практическая значимость работы заключается в том, что материал квалификационной работы может быть использован учителями в общеобразовательных учреждениях при создании различных студий творчества, на уроках технологии посвященных культуре, традициям и обрядам.

В работе выявлено, что формирование эстетического вкуса основано на ряде принципов, таких как: принцип наглядности, доступности, последовательности, учёта потребностей, преемственности, разнообразия направлений внеурочной деятельности, учёта социокультурных особенностей школы, региональных разработок для организации внеурочной деятельности, разнообразия форм организации внеурочной деятельности, оптимального использования учебного периода, учёта личных возможностей обучаемых. Показано, что эстетическое воспитание является неотъемлемой частью взаимодействия всех предметных структур как школьной, так и внеурочной деятельности и формирование эстетического воспитания – это процесс целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и пониманию прекрасного в действительности. Цель кружковой деятельности, базирующейся на перечисленных принципах, состоит в создании условий для эстетического воспитания личности учащегося, способной к самореализации через творческое воплощение своих идей в художественно-прикладной деятельности.

Инна Владимировна Шкворенко создала студию театра моды «Остров фантазий» которая существует с 1997 г. Вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий, грим-визаж для создания образов и хореографическую подготовку. Учащиеся проходят обучение в течение 3-х лет.

Учебная деятельность в студии была отмечена дипломом победителя в номинации «Постер – манифест» в 2018 г. на детском карнавале г. Красноярск, который проводился в рамках городской программы «Город детства», дипломом самого значимого и престижного конкурса «IX Региональный конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды Сибирский стиль».

В работе проведена диагностика уровня развития эстетического воспитания учащихся по О. Седашовой, которая основана на принципах диагностики творческих способностей. Диагностика позволила выявить, насколько учащиеся изменяют свое

отношение к творческой, созидательной деятельности в процессе работы по изготовлению коллекций театральных костюмов в рамках театра моды. По результатам этого исследования было выявлено, что воспитанники театра моды «Остров фантазий» вошли в область среднего и высокого уровней креативности.

При выполнении работы И. В. Шкворенко проявила умения работать с научной литературой, овладела методологией педагогического исследования. При проведении исследования показала себя самостоятельным, целеустремленным, настойчивым, творческим исследователем.

В заключении можно отметить, что работа выполнена на достаточно высоком уровне, соответствует требованиям к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль технология, а ее автор заслуживает **отличной** оценки и присвоения квалификации «учитель технологии».

Научный руководитель

д.п.н., профессор И.В. Богомаз

Отчет о проверке на заимствования №1

Автор: emnauka@mail.ru / ID: 4168960

Проверяющий: (emnauka@mail.ru / ID: 4168960)

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» <http://www.antiplagiat.ru>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 34
Начало загрузки: 14.06.2018 11:34:15
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла: Шкворенко И.В.
Развитие творческих способностей учащихся в
дополнительном образовании на примере
работы студии театра моды Остров фантазий
Размер текста: 1837 кБ
Символов в тексте: 90814
Слов в тексте: 11155
Число предложений: 740

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 14.06.2018 11:34:17
Длительность проверки: 00:00:07
Комментарии: не указано
Модули поиска:

ЗАИМСТВОВАНИЯ	ЦИТИРОВАНИЯ	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
37,28%	0%	62,72%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТУ цитаты: общепотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

№	Доля в отчете	Доля в тексте	Источник	Ссылка	Актуален на	Модуль поиска	Блоков в отчете	Блоков в тексте
[01]	20,22%	26,06%	Дизайн современного костюм...	http://coolreferat.com	раньше 2011	Модуль поиска Интернет	46	72
[02]	4,11%	10,1%	не указано	http://ref.by	раньше 2011	Модуль поиска Интернет	14	34
[03]	6,53%	6,53%	Театральный костюм и аксес...	http://studbooks.net	30 Ноя 2016	Модуль поиска Интернет	5	6

Еще источников: 17
Еще заимствований: 2,01%

**Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы
обучающегося в ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева**

Я. Шкворенко Инна Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

разрешаю КГПУ им. В.П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения основной профессиональной образовательной программы выпускную квалификационную работу бакалавра / специалиста / магистра / аспиранта

(нужное подчеркнуть)

на тему: Развитие творческих способностей учащихся в
дополнительном образовании на примере работы студии театра
(название работы) лицей "Остров фантазий"

(далее - ВКР) в сети Интернет в ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенном по адресу <http://elib.kspu.ru>, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

4.06.18г.

дата

ИИ

подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. АСТАФЬЕВА»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Институт математики, физики и информатики
Выпускающая кафедра технологии и предпринимательства

Шкворенко Инна Владимировна
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема «Развитие творческих способностей учащихся в дополнительном
образовании на примере работы студии театра моды «Остров фантазий»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы Технология

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
и.о. зав. кафедрой технологии
и предпринимательства,
к.т.н., доцент
С. В. Бортновский
« 15 » июня 2018

Руководитель
д.п.н., профессор кафедры
технологии и
предпринимательства
И.В. Богомаз

Дата защиты « 18 » июня 2018

Обучающийся Шкворенко И. В.
« 18 » июня 2018

Оценка отлично

Красноярск 2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Институт математики, физики и информатики

Выпускающая кафедра технологии и предпринимательства

Шкворенко Инна Владимировна
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема «Развитие творческих способностей учащихся в дополнительном образовании на примере работы студии театра моды «Остров фантазий»

Направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы Технология

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой технологии и
предпринимательства
к.т.н., доцент С. В. Бортновский
«___» июня 2018 г.

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры
технологии и предпринимательства
И.В. Богомаз
«___» июня 2018 г.

Обучающийся Шкворенко И.В.
«___» июня 2018 г.
Оценка _____

Красноярск, 2018

Содержание

Введение	3
Глава I. Теоретические аспекты формирования творческих способностей учащихся в дополнительном образовании	6
1.1. Психолого-педагогические аспекты формирования и развития творческих способностей как компонента эстетического воспитания	6
1.2. Цели и задачи дополнительного образования в общеобразовательной школе	14
1.3. Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования	16
1.4. Театральная студия, как средство формирования и развития творческих способностей у школьников	24
Глава II. Работа студии театра моды «Остров фантазий»	29
2.1. Программа студии театра моды «Остров фантазий»	29
2.2. Технология создания коллекции театральных костюмов театром моды «Остров фантазий»	35
2.3. Критерии оценки развития творческих способностей у учащихся	51
Заключение	57
Литература	59
Приложение	61

Введение

*“Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим,
его следует, прежде всего, воспитать эстетически”*

Фридрих Шиллер

"Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим"[1].

Эти слова Б.М. Неменского говорят о том, что школа решает, что будут любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, чему будут радоваться, а что презирать люди через 30 – 40 лет. Это теснейшим образом связано с мировоззрением будущего общества. Формирование же любого мировоззрения не может считаться законченным, если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во всей полноте охватить действительность. "Как невозможно себе представить человеческое общество без истории его культурного и художественного развития, точно так же невозможно представить себе культурного человека без развитых эстетических взглядов» [2].

А формировать личность, творческие способности – отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры (Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой К.Д. Ушинский), – особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. Научить видеть

прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания. Для того чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной цели, Б.М. Неменский выделил следующую ее особенность: "Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника"[1].

Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного творчества. Повод для этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое явление [3]. Искусство включает в себе большой потенциал для развития личности.

Из всего вышесказанного, можно предположить, что, приобщая учащихся к богатейшему опыту человечества, накопленному в искусствах, можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека.

Это предположение и определило тему исследования: "Развитие творческих способностей учащихся в дополнительном образовании на примере работы студии театра моды «Остров фантазий»".

Д.С. Лихачев в своей книге "Теория эстетического воспитания школьников" опирается на определение, данное К. Марксом: "Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить "по законам красоты" [22].

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики развития творческих способностей учащихся, как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности, поэтому данная тема является **актуальной**.

Объект исследования: система дополнительного образования.

Предмет исследования: процесс развития творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования.

Цель исследования: создать коллекцию театральных костюмов в рамках студии театра моды «Остров фантазий».

Задачи:

1. Изучить и проанализировать научно-методическую, психолого-педагогическую и специальную литературу по проблеме;
2. Выявить способы развития творческих способностей как компонента эстетического воспитания учащихся в системе дополнительного образования;
3. Разработать и изготовить коллекцию театральных костюмов в рамках студии театра моды «Остров фантазий»;
4. Определить критерии оценки развития творческих способностей учащихся.

Методы исследования:

1. Теоретический анализ литературы.
2. Изучение педагогического опыта.
3. Анализ и синтез полученных данных.
4. Практическая работа

Глава I. Теоретические аспекты формирования творческих способностей учащихся в дополнительном образовании

1.1 Психолого-педагогические аспекты формирования и развития творческих способностей как компонента эстетического воспитания

Многие ученые, в том числе и Д.С. Лихачев, считают, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности [22].

Рассмотрим развитие эстетического вкуса школьников как психолого-педагогическую проблему. В отличие от некоторых эстетических категорий, понятие «эстетический вкус» знакомо каждому человеку, большинство имеет о нем свои практические представления, в результате которых в различных аудиториях возникают порой серьезные споры по поводу искусства.

При поиске ответа на вопрос, в чем суть эстетического вкуса, следует исходить, прежде всего, из того, что он является качеством, свойством личности, которое выражается в сформированности определенных эстетических норм, функционирующих при восприятии разнообразного круга произведений искусства, окружающей действительности, а также в процессе собственной эстетической и художественной деятельности [7].

При разработке вопросов эстетического воспитания средствами изобразительного искусства большую помощь учителям могут оказать исследования в области психологии эстетического восприятия и творческого воображения Л.Г.Выготского, Б.М. Теплова, Б.Ф. Ломова и др. [9].

Еще одна категория эстетического воспитания – сложное социально-психологическое образование – эстетический вкус. А.И. Буров определяет его, как «относительно устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки предметов или явлений» [10]. Б.М. Неменский определяет эстетический вкус, как «невосприимчивость к художественным суррогатам» и «жажду общения с подлинным искусством». Но нам более импонирует определение данное А.К. Дремовым. «Эстетический вкус – это способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать, подлинные эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства» [11].

Принято считать, что вкус – это одно из самых индивидуальных проявлений отношения человека к миру. Его учат ходить и говорить, читать и писать, трудиться и заниматься общественной деятельностью. Он усваивает под влиянием общества, в котором живет, нормы его морали и идеалы его развития.

Овладение некоторыми эстетическими умениями, которые мы предлагаем и которые соответствуют основным функциям искусства, как раз призвано обезопасить нас от слепого, и поэтому чрезмерного увлечения модой.

Сходство вкусов, в том числе художественных, - одна из важнейших причин сближения людей. У подростков это часто служит причиной сближения людей, причиной образования дружеских компаний, групп общения. И высокий уровень вкуса по нормам, признаваемым внутри группы, - всегда одно из оснований гордости и положения лидера в группе.

Именно художественные и эстетические вкусы, проявляющиеся в оценке искусства, выборе его для собственного потребления и в совете другим, вкусовые качества того, как вы одеваетесь и как обставили ваш дом, играют очень важную роль в вашей оценке других людей и в их оценке нас с

вами. А если бы вкус был делом сугубо индивидуальным, он не был бы параметром измерения и отношения людей друг к другу.

Освоение учащимися каждого вида художественной деятельности (изобразительной, декоративной, дизайнерской) заключается в освоении разнообразных художественных материалов, техник и затем через систему творческих заданий – в формировании умения самостоятельно выбирать наиболее подходящий художественный материал или технику для воплощения своего замысла. Ребенок, создавая художественно-творческую работу, выбирает сюжет, решает композиционные и другие изобразительные задачи, добивается образной выразительности работы [12].

Эстетический вкус относится к таким проявлениям личности, которые затрагивают человека очень глубоко и почти интимно. Вероятно, потому, что касается всех сторон личности, связан с ее потребностями, интересами, мечтами и воспоминаниями, уровнем культуры и знаний, отношением к себе и к другим.

Обогатить художественно-эстетическое образование учащихся позволяет и курс истории изобразительного искусства. Знакомство с наследием Андрея Рублева, творчеством Боттичелли, Николая Ге, Валентина Серова и Пикассо помогает ученикам, прикоснувшимся к шедеврам человеческого гения, понять, что есть красота, и включиться в вечный поиск ее идеала. Ведь чем богаче запас жизненных впечатлений ребенка, его субъективный опыт восприятия художественного мира, тем эстетически более ценный создаваемый им образ картины мира, причем образ эмоционально окрашенный, способный вызвать глубокие переживания и чувства.

В связи с этими любые усилия по воспитанию эстетических вкусов надо вести осторожно, уважительно и тактично, особенно когда речь идет о подростках. Поэтому так важно начать воспитание полноценных, на уровне высокой общественной культуры, эстетических и художественных вкусов с

младшего возраста, когда человек еще не сложился и воздействию других не сопротивляется, а охотно его принимает.

Средства и методы развития эстетического вкуса, учащихся.

Эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его рождения. Рассмотрим те воздействия, которые оказывают на него наиболее сильное влияние.

Передовые педагоги понимают, как важно сочетать в процессе эстетического воспитания всю совокупность разнообразных средств и форм, пробуждающих и развивающих в школьнике эстетическое отношение к жизни, к литературе и искусству. В школе должно обращаться внимание не только на содержание школьных предметов, но и средства действительности, на факторы, оказывающие влияние на эстетическое развитие личности.

Одним из таких факторов является *эстетизация среды*. Проблема эстетизации среды обитания органически связана с решением одной из сложных и насущных проблем совершенного человечества – проблемы рационального использования природных богатств и охраны окружающей среды.

Следующий фактор эстетического развития личности – *эстетизация быта*. «С точки зрения быта, можно сказать, является лакмусовой бумажкой уровня развития эстетического развития личности, группы или коллектива. Материальная среда быта, ее духовность или бездуховность, - показатель соответствующих качеств создавших ее людей», отмечает Г.С. Лабковская. Если ребенка с первого класса и до окончания школы окружают вещи, отличающиеся красотой, целесообразностью, простотой, то в его жизнь подсознательно входят категории, как целесообразность, упорядоченность, чувство меры, т.е. критерии, которые позднее определяет его вкусы и потребности.

Эстетика поведения и внешнего облика – не менее значимый фактор эстетического воспитания. Как отмечает К.В. Гавриловец: «В своей работе,

учитель влияет на воспитанников всем своим внешним обликом. В его костюме, причёске проявляется эстетический вкус, отношение к моде, которое не может не влиять на вкусы юных. Модный и в то же время деловой стиль в одежде, чувство меры в косметике, выборе украшений помогают формировать у подростков правильный взгляд на соотношение внешнего и внутреннего в облике человека, вырабатывать у них «нравственно эстетический критерий достоинства человека» [8]. Об эстетике поведения, или культуре поведения много говорил В.А. Сухомлинский. В культуру поведения он включает и «культуру общения: общение между взрослыми и детьми, а также общение в детском коллективе» [7].

Перед взрослыми возникает одна из основных задач – организовать широкие и разнообразные контакты детей с эстетическими и художественными, общественно признанными классическими и современными образцами, используя возможности, не всегда доступные учителю и, тем самым, существенно дополняющие эстетическое воспитание учащихся. Общение создается специально и, таким образом, контролируется, но следует избегать одностороннего преднамеренного навязывания ребенку своих норм и предпочтений, иначе его вкус не получит естественного индивидуализированного развития и будет носить механический характер. В принципе, при определенном учете физиологических, психологических и вкусовых особенностей конкретного возраста, отмеченное общее направление само по себе есть предварительная ориентация на формирование хорошего вкуса. Сюда должны включаться, например, систематические поездки за город, где происходит с большей эстетической полнотой любование красками рассвета и заката, наступлением сумерек, сиянием солнечного дня и возникает целостное гармоническое чувство особой тины сельского пейзажа; знакомство с историко-архитектурными, художественными и литературными музеями, архитектурными памятниками; регулярное, но выборочное, в соответствии с художественными и возрастными критериями, посещение драматических и музыкальных театров,

кинотеатров; такой подбор домашней библиотеки, либо чтение книг других библиотек, когда школьник получает возможность общения с многочисленными жанровыми и стилевыми образцами всемирной и русской литературы; непрямое проигрывание разных ситуаций в области эстетических отношений и вариантов эстетического устройства быта.

Эти и другие средства в совокупности способствуют целенаправленному накоплению эстетических и художественных впечатлений, которые являются базой, основой для осуществления внутренней личностной выработки той или иной нормативной классификации [10].

Одним из важнейших источников эстетического опыта школьников является разнообразная внеклассная и внешкольная работа. В ней удовлетворяются насущные потребности в общении, и происходит творческое развитие личности. На внеклассных мероприятиях учащиеся имеют большие возможности для самопроявления. Отечественная школа накопила большой опыт по эстетическому воспитанию школьников в процессе внеклассной и внешкольной деятельности.

Таким образом, эстетически воспитывает буквально все, вся окружающая нас действительность. В этом смысле к важным источникам эстетического опыта детей относится и искусство, так как: «Искусство является наиболее концентрированным выражением эстетического отношения человека к действительности и поэтому играет ведущую роль в эстетическом воспитании» - утверждал Б.М. Неменский [13].

Общие психолого-педагогические вопросы творческого развития учащихся и педагогов в системе образования. Проблемы творческого развития растущего молодого поколения относятся к числу тех, интерес к которым не иссякает десятилетиями. Для примера напомним слова Н.Я. Брюсовой из статьи «За искусство»: «Жизнь есть творчество. Каждый труд должен быть для ученика творческим трудом. Преподавание каждого

предмета должно в своей области раскрывать и двигать вперед творческие силы ученика. Наука должна выполнять это на своем пути, искусство на своем» [14]. В контексте этих идей уже в то далекое и непростое время деятели науки и педагоги действовали, искали и разрабатывали методы развития «умения творить и воспринимать», способы «выражать свои чувства и мысли», приемы «погружения» в творчество и т.д. В настоящее время среди авторов, изучающих проблемы творческого развития, его динамику и критерии, следует упомянуть Е.Ф. Командышко и диссертацию «Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход» на соискание ученой степени доктора педагогических наук. В данной работе само творческое развитие рассматривается «на основе формирующегося социально ценного качества личности: культурно-творческой инициативности, свойства которой определяют ориентацию на гуманность, духовность, культурно-эстетические отношения и ценности, мотивацию к активным самостоятельным действиям [15].

Достижения в художественной деятельности связаны с непосредственной подготовкой и дальнейшим участием обучающихся в фестивально-конкурсных мероприятиях разного уровня. В настоящее время возможностей для этого немало: окружные и городские, региональные и всероссийские конкурсы и фестивали, ассамблеи, выставки, биеннале и т.д. Приобщение к различным видам искусства, систематичные занятия в различных студиях и творческих клубах дополнительного художественного образования, формирование в связи с этим специальных умений и навыков исполнительского, художественного мастерства, целенаправленная и порой достаточно длительная и серьезная подготовка к выступлениям, конкурсным испытаниям – все это становится своеобразной практической базой, крепкой основой для достижения значимых результатов художественной деятельности как таковой. Можно обозначить следующие критерии для выявления данного элемента творческого развития обучающихся: освоение

искусства; сформированность специальных умений и навыков; участие в фестивально-конкурсном движении.

Сформированность специальных умений и навыков предполагает наличие у молодых людей определенного уровня развития соответствующих способностей, возможностей для воплощения каких-либо художественных образов с помощью выразительных средств различных видов искусства.

В театральном искусстве – это выразительность сценического движения и сценической речи, актерское мастерство. Отметим, что в любом из исполнительских видов искусства не обойтись без осмысленности как понимания, прочувствования художественного образа произведения, к какому бы стилю и жанру оно не относилось.

Весьма интересным представляется участие детей и молодежи в фестивалях и конкурсах в качестве одного из ключевых критериев.

Даже минимальное участие и любые адекватные творческие инициативы со стороны обучающихся (не гуманитариев) могут и должны поощряться во имя «ситуации успеха», а в целом, для достижения педагогически целесообразных результатов в художественной деятельности.

Вне всяких сомнений проблема «педагогического измерения», поиска неоспоримых доказательств и аргументов, в том числе, и особого влияния искусства и художественной деятельности на творческое развитие юношей и девушек, выявления возможностей изучения и успешного формирования общих профессиональных компетенций учащейся молодежи остается открытой. Хотя общеизвестны результаты исследований последних лет, проводимые, например, в Институте мозга человека им. Н.П. Бехтерева Российской академии наук. Для педагогической же науки, в частности педагогики искусства, очевидно и неоспоримо следующее: творчество растущего человека, развитие его потенциала необходимо, возможно и успешно там, «...где школа станет первой ступенью творческого устройства жизни, а искусство – его завершающей формой» [14].

1.2. Цели и задачи дополнительного образования в общеобразовательной школе

Дополнительное образование в школе. Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. Поэтому в современном образовании делается акцент на развитие творческих способностей обучающихся, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. Одним из основополагающих принципов обновления содержания образования является его личностная ориентация, предполагающая опору на субъектный опыт обучающихся, актуальные потребности каждого ученика.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, учитывая основные направления модернизации образования, предполагает формирование ключевых компетенций. В структуре ключевых компетенций должна быть представлена и готовность к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности [4].

На сегодняшний день актуальна проблема организации занятости детей в системе дополнительного образования, поиска средств развития для их мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью, как в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения. Поэтому делается акцент на развитие творческих способностей обучающихся, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности путём привлечения их к занятиям в системе дополнительного образования.

Этого можно добиться и в общеобразовательных учреждениях, посредством вовлечения детей в систему дополнительного образования для развития их творческого потенциала и успешной социализации личности.

Ведь ребенок, пережив незабываемый, счастливый опыт собственного творчества, не может остаться прежним. Эмоциональная память об этом будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет преодолевать неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни. Терапия искусством успешно реализует творческие способности детей, и удовлетворяет возможности педагогики и психологии в мягком и экологическом подходе к развитию их личности. Современное общество ставит перед педагогом дополнительного образования задачу развития личностно значимых качеств обучающихся, а не только передачу знаний. Знания же выступают не как цель, а как способ, средство развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные компьютерные технологии (ИКТ). В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.

В сфере обучения, воспитания экологической культуры подрастающего поколения особенно с появлением новых средств коммуникаций на базе информационных технологий (*операционной системы Windows*), открылись новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового общения в так называемых интерактивных программах. Максимальная активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие у них активности, самостоятельного творческого мышления становится важнейшей задачей дополнительного образования. Основой обучения должно быть активное участие самих воспитанников в процессе приобретения информации, их самостоятельное мышление, постепенное формирование способности самостоятельно применять знания [5].

Одной из целей развития дополнительного образования (ДО) в общеобразовательных школах – создание условия для воспитания ответственного гражданина, способного мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учётом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. Немаловажно, что ДО создает условия для творческой деятельности всех незащищённых категорий детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Ведь именно творческая деятельность в системе ДО обладает высоким потенциалом. Детский досуг – это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, так как именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его дальнейшей жизни [6].

В связи с этим, педагогами дополнительного образования реализуются следующие задачи:

1. Обеспечить доступность для всех категорий детей дополнительным образованием;
2. Способствовать духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации школьников, настойчивости в преодолении трудностей;
3. Способствовать развитию интереса к различным отраслям знаний, к культуре и искусству;
4. Выявлять и развивать потенциально творческие способности детей;
5. Формировать художественно-эстетический вкус;
6. Предоставить каждому ребёнку возможности развития профессиональной ориентации [19].

1.3. Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования

История творческого педагогического опыта в педагогике. В древности считали, что тайна творчества доступна только богам. Длительное

время творческий процесс считали таинственным, принципиально непознаваемым. Об искусстве решения творческих задач задумывались ученые, среди которых следует отметить автора трактата "Искусство решать задачи» Папы Александрийского.

В развитие методологии творчества вклад внес французский математик А. Пуанкаре. Творчество, по его мнению, заключается в создании новых полезных комбинаций. А. Ф. Осборн разработал методику группового генерирования новых идей под названием "мозговая атака" (brainstorming), в которой, наряду с элементами традиционных методов творчества (замещения, переноса, объединения, разделения, инверсии и т. д.) применяются приемы, стимулирующие воображение: обсуждение проблем в свободной обстановке без критики, создание обстановки соревнования, выдвижение шуточных предложений.

Проблема развития творческих способностей в процессе обучения в истории русской педагогической мысли и в практике обучения выкристаллизовывалась постепенно под влиянием требований жизни. Социально-экономические изменения в России, начиная со второй половины XVIII в. подводили к жизненно назревшим вопросам развития просвещения, которые нашли отражение в работах И.И. Бецкой и Ф.И. Янковича. Идеи И.И. Бецкого вырастить "новую породу людей" выражали новое отношение к природе человека. «Природу ребёнка нельзя разбудить, пока учение будет горестным, нужно приохотить детей к занятиям, вызвать у них любовь к учению и положительный эмоциональный отклик». Дальнейший поиск системы образования и обучения осуществлялся Ф.И. Янковичем. Янкович выступал за использование в обучении элементов занимательности, игры, оживляющих занятия. Он впервые увидел связь интереса к учению с нравственностью.

Обстоятельно проблему развития творческих способностей рассмотрел К.Д. Ушинский. Он обосновал психологические аспекты творчества в обучении.

Практическое применение прогрессивные идеи по проблеме развития познавательного интереса и творчества в обучении нашли в опыте педагогов А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого. Педагоги рассматривали вопросы детского творчества не только как способность создавать "...нечто новое, оригинальное", но и как способность усваивать учебный материал через совершенно не традиционные приемы и способы.

Во второй половине 20 века были разработаны первые учебные программы формирования творческих способностей. В это время были выявлены психологические составляющие творческой деятельности, основные показатели творческих способностей. Ими являются беглость и гибкость мысли, оригинальность, систематичность и последовательность, смелость.

Сегодня проблема развития творческих способностей учащихся всё шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим учителям успешно формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни. История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней, через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе "костюм".

Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии около 17 тысяч лет назад. В Африке иголками служили толстые жилки пальмовых листьев, к которым привязывались нитки, сделанные также из растений.

Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же, в III веке до нашей эры, придумали наперсток. Племена, населявшие Мавританию (в древности область на северо-западе Африки, западная часть территории современного Алжира и восточная часть территории современного Марокко донесли эти изобретения на Запад.

Массовое производство иголок началось только в XIV веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году.

Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются XVI веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.

Византия передала России свое искусство, но период нашего ученичества был так краток, а расцвет изобразительных искусств так зрел, что мы уже с XIV века должны признать наличие самобытной художественной воли за русскими древними мастерами. Мы не можем считать русское древнее искусство за подражательное, но, помня его византийскую родину, признаем его за искусство преемственное. Одним из прекраснейших даров этой преемственности является искусство русского художественного шитья. Многочисленные и совершеннейшие памятники этого искусства, которыми исключительно богата Россия, дают возможность с достаточной ясностью определить путь, которым оно следовало у нас в своем развитии.

Творческая деятельность учащихся подросткового возраста. Подростковый этап творческой деятельности учащихся можно в целом характеризовать как аналитический. Многие важные функциональные показатели деятельности (работа глаз, способность к восприятию цвета, пространства и других аспектов видимого мира) приобретают вполне взрослые параметры. Становятся доступными и вызывают активный интерес технические аспекты художественного процесса. По существу, к концу подросткового возраста (к 7-8 классу) многие виды искусства могут быть выделены на уровень относительно углубленной проработки. Можно констатировать, что у подростков к 12-14 годам завершается созревание

психофизиологической базы для реализации в какой-либо творческой деятельности.

В этом возрасте на первый план выходит планомерное и систематическое изучение средств художественного языка с целью обеспечить способность школьников к художественному выражению явлений действительности; работа над замыслом и решение выразительной задачи становятся тем стержнем, вокруг которого организуется постижение подростком способов изображения. Поэтому освоение творческой грамоты является важным вспомогательным моментом в процессе продвижения подростка к созданию полноценного художественного продукта применительно к поставленной им задаче самовыражения. В то же время усвоение компонентов изобразительной грамоты становится в прямую зависимость от того, в какой мере владения ими обеспечивает возможность выражения.

Многие подростки хотят знать больше об искусстве и пробуют как-то реализовать себя в нем, что-то «уметь». Причем «уметь» приближается по своему характеру к художественному мастерству, специфическим «взрослым» приемам художественной работы, требующим сложного профессионального оснащения. В этом смысле, практическая деятельность и создание правдоподобного, предметно-убедительного изделия, обогащенного деталями – характерная эстетическая потребность подростка. При этом возникает понимание, что в процессе создания художественной поделки между ее функцией, материалом и внешней формой стоит некая закономерность.

Большие перспективы для подростков разворачиваются в прикладной художественной деятельности, причем не только по линии изготовления ремесленных поделок, но и художественно-конструктивных решений. Воспитание художественно-конструктивного мышления ставит в качестве обязательной задачу взаимосвязи занятий изобразительным искусством и уроков технологии [7].

Таким образом, отрочество при всей сложности психологических взаимодействий с другими людьми имеет глубинную привлекательность своей направленностью на созидание. Именно в отрочестве подросток нацелен на поиск новых, продуктивных форм общения – со сверстниками, со своими кумирами, с теми, кого любит и уважает. Стремление к созиданию проявляется и в сфере осваиваемых идей и знаний.

Дизайн костюма на кружковых занятиях. В системе художественно-эстетического развития учащихся важную роль играет интеграция уроков с внеклассными и внешкольными мероприятиями. Это путешествие по родному краю и городам России, сплавы, походы, экскурсии, родительские праздники, пленэры, участие в конкурсах экологических плакатов, фестивалях юных модельеров, районных и городских выставках. Все это позволяет обогатить палитру впечатлений, задать вечные вопросы о смысле жизни, человеческого назначения, о поиске гармонии, а затем на учебных занятиях в мучительных размышлениях попытаться найти ответы на эти волнующие вопросы.

Отметим, что занятия творческой деятельностью (или любым видом искусства) влияют на духовное становление человека, на формирование его культуры, выявление художественной одаренности и могут служить механизмом развития культурного потенциала общества. Школа и учитель являются той отправной точкой, которая открывает учащимся индивидуальный путь развития.

В полном объеме потребность в творческой деятельности учащихся реализуется во второй половине дня в кружках. Одним из видов творческой деятельности является декоративно-прикладное искусство в виде дизайн костюма.

Говоря о дизайне костюма, прежде всего, имеется в виду «время» и «мода». Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в широком смысле этого слова понимается господство в определенное время в определенной

среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, - и довольно частая смена этих вкусов. Чаще именно сменяемость формы одежды и называют модой.

Из-за непостоянства моды (основной ее признак), ее часто называют легкомысленной и многие ее не считают объектом для серьезного отношения и изучения. Позиция эта абсолютно неправомерна, так как мода, именно благодаря своему непостоянству, помогает человеку, в частности, спастись от однообразия, т.к. стремление людей к внутренним и внешним переменам является и отражением изменчивости самой природы.

История моды неразрывно связана с историей развития одежды. Однако между *модой* и одеждой (*костюмом*) нельзя ставить знак равенства. Возникновение моды как явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом 14-началом 15 столетия, а одежда в смысле национального или регионального костюма, существовала с незапамятных времен. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а некак это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т.е. общество охватывает ажиотаж подражания.

Каждая мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента

«умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой [8].

Проектирование и производство одежды высокого качества отличается от «ширпотреба» подлинной красотой и разнообразием. Для художника декоративно-прикладного искусства важно сочетать мастерство исполнения в органичном единстве с эстетическим вкусом. А вот фундамент «эстетического» не лежит на поверхности явлений, предметов, деталей, он тесно взаимосвязан со становлением и развитием творческого потенциала. Для развития творческого потенциала имеется богатейший арсенал средств, среди которых важнейшим является искусство. Искусство развивает понимание ценностей, способствует гармонизации мыслей, эмоций и знаний с их внешними проявлениями, пробуждает любовь к природе, вырабатывает способность творить по законам красоты. И только тогда, в результате постоянного развития и поиска, приходит вдохновение, которое необходимо для создания принципиально нового эскизного проекта.

Эстетический вкус личности проявляется не только в том, как человек одет, каковы его манеры, как он говорит. Но и в том, как он осуществляет свою деятельность, насколько полезен и интересен он обществу, в какой бы сфере, ни протекала его деятельность. Всё это необходимо учитывать при создании одежды. Задача эскизного проекта, не в том, чтобы дать готовый рецепт модной одежды, а напротив, помочь человеку самостоятельно найти решение образа, отражающего многогранность целостности данной личности.

Для развития эстетического вкуса, нужно быть способным замечать, чувствовать, воспринимать красоту, любоваться ею. В результате этих способностей и вырабатывается умение выделять красивые предметы, вещи, понимать их достоинства.

Руководителям кружков и студий, связанных с созданием и изготовлением одежды, выпала трудная, ответственная и вместе с тем почётная миссия – направлять своё профессиональное мастерство на

проектирование и производство костюма, доставляющего радость людям, создающего благоприятные условия в труде, учебе, на отдыхе.

Создание костюма учащимися, разработка эскизного проекта – это постоянный поиск разнообразия форм и конструкций одежды. Богатейшей кладовой (и в плане форм, и в плане конструкций) для создания современного костюма является исторический костюм, складывавшийся и утверждавшийся веками. В связи с этим изучение эстетики форм и конструкций костюма в историческом аспекте под определённым углом зрения, позволяет вечные ценности воплотить в современной одежде. Особое внимание уделено конструкции. Одна из первых заповедей при творческом поиске решения костюма на основе исторического – это понимание и знание конструкции форм той или иной эпохи.

Таким образом, деятельность дизайнеров области костюма имеет много специфического, не свойственного другим сферам творчества. Искусство костюма характеризуется конкретностью. Поскольку костюм и человек – неразрывное целое, костюм должен быть жизнеспособным. Т.е. удобным, практичным, красивым, элегантным. Эти качества закладываются создателем уже в его первоначальный замысел, ещё до создания эскизного проекта. Вместе с тем костюм недолговечен по сравнению с произведениями живописи, скульптуры, архитектуры и т. п., которые живут веками, волнуют зрителя постоянно [1].

1.4. Театральная студия, как средство формирования и развития творческих способностей, и развития эстетического вкуса у школьников

Как невозможно себе представить человеческое общество без истории, его культурного и художественного развития, точно так же невозможно представить себе креативного человека без развитых эстетических взглядов.

В подростковом возрасте возникает потребность в самовыражении. Подростки имеют широчайшие возможности для развития творческих способностей, однако эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо эффективнее использовать их при формировании личности подростка.

Одной из наиболее ярких форм проявления и развития творческих способностей и креативности подростка является столь мало распространенное в настоящее время направление детского творчества, как детский театр моды. Детский театр моды – добровольное творческое объединение детей, стремящихся совершенствовать свои знания в области моды и стиля, развивать креативность и свой творческий потенциал, приобретать умения и навыки сценического движения, демонстрации одежды различных стилей, участвовать в постановке и выступлениях театра.

Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм. Часто дети испытывают комплексы по поводу своей внешности, негативного отношения сверстников из-за их манеры одеваться (это может быть и следствием невысокого материального достатка) или из-за неярко выраженных личностных интересов, отсутствия возможности самовыразиться в чем-то необычном, удивительном. Театр моды как своеобразный синтез музыки, сценического движения, драматургии, костюма, прически и макияжа помогает детям в самоутверждении, завоевании авторитета в своей среде, выборе профессии.

Последнее время наблюдается активизация интереса к национальному, историческому, духовному и эстетическому наследию. Детский театр моды – одна из образовательных форм объединения детей в системе дополнительного образования, которая предусматривает взаимодействие декоративно-прикладной, художественной и театральной деятельности воспитанников, действующих в триаде «придумал – воплотил – представил».

По своей специфике образовательный процесс театра моды имеет развивающий характер, т.е. направлен прежде всего на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих творческих и специальных способностей. Принципиальным является то, что театр моды не заставляет учиться, а создает условия для изучения комплекса дисциплин, взаимодополняющих друг друга. В ходе занятий у воспитанников развивается познавательная активность, стремление узнать больше полезной информации, они более критично подходят к выбору заданий. Все это способствует расширению социальной направленности деятельности.

Основной задачей педагогов театра моды является не преподавание материала, а пробуждение интереса, раскрытие и реализация возможностей творческой деятельности каждого ребенка. Театр моды дает возможность раскрыть себя в полной мере. Мода для любого из них становится частью внутреннего мира. Мода – это поиск своего стиля, манеры поведения, своего вкуса, внутренней культуры. Ребенок учится искать свой имидж, педагоги помогают личности ребенка выразить себя, защитить свою индивидуальность.

Современный человек живет в постоянно меняющемся мире, в котором с огромной скоростью происходят изменения, затрагивающие все сферы жизни: растет и ширится объем информации, уходят в прошлое и рождаются новые технологии, меняется социальная ситуация. Вслед за этим повышаются требования к таким качествам личности, как открытость новому опыту, умение находить решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к действительности. Формирование творческих способностей становится приоритетной задачей современного образования.

Обучение в театре моды представляет собой основу для реализации потребности детей в самовыражении и возможность раскрытия их креативных способностей.

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает

непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.

Детский театр моды объединяет детей и взрослых в особую систему отношений, характеризующуюся целенаправленностью деятельности, разновозрастным составом участников, разнообразием и свободой выбора деятельности, неформальными отношениями сотрудничества и сотворчества между взрослыми и детьми, а также возможностью ребенка не зависеть от стереотипного мнения привычного окружения и выступать в новой социальной роли.

Одно из главных направлений в работе Театра моды - это развитие интереса к внутреннему миру человека. Ребёнок осознаёт свои внутренние переживания в контексте изучения и освоения художественной культуры одежды, культуры современных форм самовыражения через создание внешнего внутреннего индивидуального облика.

Условия детского Театра моды позволяют уделять должное внимание художественно-эстетическому воспитанию, умению красиво одеваться, создавать свой стиль, свой имидж. Участие ребенка в работе театра предполагает развитие и реализацию его творческого потенциала в различных областях (сценическое мастерство, хореографическое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Эффективные методы, приёмы, формы, направленные на понимание и освоение различных визуальных средств (визаж, грим, мимическая пластика, язык телодвижения, сценическая культура и основы актёрского мастерства) позволяют сформировать у учащихся умения и навыки моделирования собственного образа «Я».

Использование творческих мастерских на занятиях по стилистике, тренинги по актёрскому мастерству и сценодвижению для воплощения образа костюма и приобщения к культуре дизайна, позволяют ребёнку развиваться разносторонне.

Главной целью театра моды является выявление и развитие творческого потенциала ребёнка. В процессе преподавания курса решаются следующие задачи:

1. Создание определённого запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям;

2. Формирование на основе полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими;

3. Воспитать, развить такие качества, потребности и способности личности, которые превращают индивида в активного создателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовать его.

В наши дни, когда окружает многообразие различных стилей одежды, когда мода меняется очень быстро, очень трудно бывает создать индивидуальный неповторимый образ. Создать тему, в которой гармонично сочетаются элементы костюма и аксессуаров, причёски и макияжа.

Работа театра моды как средство социализации личности воспитанников, очень актуальна в воспитании художественно-эстетического воспитания девочек, будущих матерей, хранительниц семейного очага, будущих деловых леди.

Одна искра, случайно или нет промелькнувшая вольте, может разжечь сильнейший огонь. Вся трудность только в том, чтобы эту искру поймать, удержать, непогасить истарательно раздуть изнее пламя. Кому-то это дано отрождения, но большинству людей приходится все время учиться развитию креативности в себе [20].

Глава II Работа студии театра моды «Остров фантазий»

2.1. Программа студии театра моды «Остров фантазий»

Театр моды как современный жанр сценического искусства – это синтез моды, музыки, эстрады и театра. Все подчинено единому сценическому замыслу, идее, сюжету, композиции и режиссуре. Выход на сцену – верхняя ступень мастерства, требующая самосовершенствования, это конечный результат серьезной подготовки.

Для поддержания продуктивной деятельности театр моды ежегодно формирует три учебные группы:

1. Младшую (11 – 12 лет);
2. Среднюю (13 – 14 лет);
3. Старшую (15 – 16 лет).

Эти группы занимаются в соответствии с программой 1-го, 2-го и 3-го годов обучения.

Форма занятий предполагает индивидуальную работу в группах для более успешного освоения программы и подготовки сценических блоков моделей. Каждая отдельная группа занимается два раза в неделю: по одному занятию «швейная мастерская» и «хореография». Занятия проводятся во второй половине дня, после основных уроков.

На 1-ой ступени мастерства, обучающиеся овладевают всеми необходимыми знаниями и навыками для полноценной всесторонней самореализации, познают и оценивают свои возможности, очерчивают грани своего характера, закаляют качества личности, узнают друг друга в общении и совместной деятельности.

На 2-ой ступени мастерства обучающиеся, продолжая приобретать знания, совершенствуют способности в деятельности театра моды, учатся отдавать творческие накопления на радость другим людям.

Рождается коллектив единомышленников, создающий спектакль как результат всей работы.

На 3-ем году занятий учащиеся определяют с основной направленностью своих творческих способностей, основным видом деятельности.

Соблюдается принцип преемственности, т.е. содержание более сложного последующего года основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе освоения более простого предыдущего. Это позволяет учащимся не просто получить основательные знания по предмету, но и расти творчески, поднимаясь по ступеням мастерства.

Результаты деятельности: все полученные за три года обучения знания о моде и подводящего под ними итоговую черту, учащиеся овладевают техникой изменять свой имидж, закрепляют свой навык перевоплощения в сценический образ, пользуются конкретными советами по формированию своего нового образа, по подбору рационального личного гардероба в соответствии со своей индивидуальностью, по уходу за вещами, разбираются в вопросах моды, ее стилях и направлениях. На примере своих творческих работ и участвуя в постановках театра моды демонстрируют приобретенные навыки.

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности, является создание спектакля, основанного на демонстрации коллекции модной одежды. Это яркое историческое путешествие, повествующее о проблемах моды и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной «рамой» из музыки, театрального действия, хореографии и цвета.

Показатели результативности: представление своей работы в подиумном показе в конце учебного года (участие в фестивалях, районных, городских и краевых конкурсах).

Практика показывает, что для учителя задача развития творческих способностей, обучающихся является наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие

условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, правильно выбранные технологии образования помогают учителю определить ту возможную меру включенности обучающихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы.

Из истории создания сценического костюма. Костюм театральный, сценический помогает найти внешний образ персонажа, раскрыть внутренний мир сценического героя, создаёт зрительный образ постановки.

История возникновения сценического костюма восходит к первобытному обществу. В играх и обрядах, которыми древний человек откликался на различные события своей жизни, большое значение имели причёска, грим-раскраска, ритуальные костюмы; в них первобытные люди вкладывали много выдумки и своеобразного вкуса. Иногда эти костюмы были фантастическими, в иных случаях напоминали животных, птиц и зверей [16].

Сценические костюмы носят условный, символический характер. Сценический костюм в Древней Греции повторял в основном бытовой костюм древних греков, но в него были внесены различные условные детали, помогавшие зрителю не только понять, но и лучше увидеть, что происходит на сцене. Каждый костюм имел особый цвет (например, костюм царя – пурпурный или шафранно-жёлтый), актёры носили маски, хорошо видные издали (театральные сооружения были огромных размеров), и обувь на высоких подставках-котурнах [17].

В эпоху феодализма искусство театра продолжало жить в жизнерадостных, злободневных, остроумных представлениях бродячих актёров-гистрионов. Костюм гистрионов (также, как и у русских скоморохов) был близок к современному костюму городской бедноты, но украшен яркими лоскутами, шуточными деталями, яркими расшитыми колпаками.

Высокая современная культура театрального, танцевального и сценического искусства требуют от художника, оформляющего постановку особо тщательного проникновения в драматургию спектакля, тесного контакта с режиссурой. Современное оформление не канонизируется правилами. Оно индивидуально и конкретно в каждом частном случае.

«Работа режиссёра неотделима от работы художника. Во-первых, режиссёр должен найти собственные ответы на основные декорационные проблемы. Художник в свою очередь должен почувствовать задачи постановки и настойчиво искать выразительные средства...».

Театральный костюм. Виды театрального костюма. Театральный костюм – понятие широкое и включает в себя все, что искусственно изменяет облик человека, держась на его теле - это целый комплекс вещей: причёска, грим, обувь, головной убор и собственно платье. Смысловое значение костюма как телесной маски подтверждается и лексическим значением слова "костюм": "слово заимствовано от итальянского "costume", что означает "обыкновение", "обычай", "привычку", а во множественном числе - "нравы"[18].

Театральный костюм всегда отображает ту эпоху, в которую происходит действие спектакля. Для создания театрального костюма художники - декораторы используют различные источники информации: фрески, скульптуры, картины, письменные источники.

Театральный костюм - единственная система, способная искусственно изменить внешность человека, подчеркнуть или же разрушить гармоничное единство тела, или определенных его частей и создать художественный образ. Предположим такую реальную ситуацию: увидев девушку в платье, которое придает ее фигуре очертания, близкое к идеалу мы можем воскликнуть "Какая красивая девушка!", что будет означать, что данный костюм выполнил свою "эстетическую функцию", он сделал человека красивым. Многочисленные нефункциональные детали, например, узор,

рисунок ткани, ее цвет, фактура, кружева, сборки, декоративные пуговицы, вышивка, аппликации, накладные цветы и т.п., на первый взгляд являются лишь украшающими элементами деталей костюма, однако при внимательном анализе оказывается, они помогают формировать образ, а образное совершенство является одним из мощных источников красоты. В этом случае один эстетический аспект театрального костюма незаметно переходит в другой, который можно назвать художественной функцией костюма, призванной создавать индивидуальный имидж, стиль.

Без составления типологии театрального костюма невозможно изучение его роли в формировании имиджа театра. Многообразие театрального костюма можно сравнить с разнообразием жизненных ситуаций или человеческих характеров, которые воплощаются посредством этого костюма на сцене. Основной путь к пониманию его сути - типология, расчленение на классы, группы, виды и т.д. в различных плоскостях.

По данному вопросу нет законченных исследований. Хотя стоит отметить, что каждый автор, приступающий к изучению театрального костюма и костюма вообще классифицирует его по какому-либо признаку. Большая часть литературы по костюму - исторические и этнографические исследования, следовательно, в них костюм разделяется по географическим или временным основаниям. В литературе, посвященной вопросам возникновения элементов одежды, их развитию, способам формирования имиджа обычно разделяют костюм по отношению к телу, конструкции и функциям.

Каждый тип классификации открывает новые сферы для исследования, вскрывает неожиданные проблемы и новые аспекты костюма.

Мы уже говорили, что под театральным костюмом следует понимать все, что искусственно изменяет облик человека, держась на его теле, сюда относится одежда, головной убор, обувь, прическа, украшения, аксессуары, грим. Определение уже содержит первую и основную классификацию - перечислены подсистемы костюма. В зависимости от расположения

формкостюма на этой оси выделяются шесть основных типов предметного творчества, и соответственно шесть типов формирования костюма:

1. *Рационально-утилитарный* - здесь максимально воплощается практическая функция костюма как полезной вещи. При таком подходе преследуется одна цель – обеспечение защиты от внешних воздействий, удобство эксплуатации. Сюда мы относим болотные сапоги, каски, солдатскую робу и т.д.;

2. *Рационально-эстетический*– здесь наряду с предыдущей функцией появляется настрой на красоту вещи, понимаемую как следствие ее всестороннего практического совершенства. Сюда мы можем отнести рабочую одежду, многие виды повседневной одежды и т.д.;

3. *Целостный*– этот тип творчества направлен на создание формы, гармонично совмещающей крайности, придавая вещи художественно-практическую целостность. К этому типу относится большинство видов костюма, который одновременно в равной степени выступает как совершенная вещь и как знак;

В следующих типах художественное начало в театральном костюме приобретает ведущую роль.

4. *Стилизирующий* – в этом типе выразительная форма предмета зачастую утрачивает связь с его практической основой. В пятом типе объекты творчества полезны уже не практически-материально, а духовно. Красота в декоративном костюме уже не связана непосредственно с практическим началом. С помощью формы известных стилей вещам придаются особенности прототипа, ореол связанных с ним ассоциаций. Этот тип костюма в основном выступает как набор знаков, формирует имидж владельца. Такую одежду мы тоже часто используем в повседневности, применяя разные стили костюма в зависимости от ситуации и от моды;

5. *Декоративный* - костюмом в значительной степени утрачивается его практическое значение, а его форма подчиняется какой-либо художественной

идее, для воплощения которой привлекаются различные изобразительные средства. Сюда относится прежде всего карнавальный и ритуальный костюм;

6. *Художественный*– последний тип проникает в самую сердцевину иллюзорного мира образных моделей действительности. Практические моменты проявляются лишь при изготовлении произведения, чтобы обеспечить его существование. Этот тип - проявление "высокого искусства", где красота может уступать место другим эстетическим отношениям. Костюм выступает как произведение искусства и выполняет все функции, присущие искусству, особенно в слиянии с одевшим его человеком. К этому типу относятся сценические костюмы, коллекции знаменитых кутюрье. Они - есть концентрации идей и образов, а их создателей называют художниками по костюму.

Как показал анализ, классификации театрального костюма могут производиться в самых различных плоскостях. Выбор плоскости рассмотрения каждый раз зависит от целей исследования.

2.2. Технология создания коллекции театральных костюмов театром моды «Остров фантазий»

Мы все приблизительно представляем, как создается одежда – платья и юбки, кофты и футболки. А вот с театральным костюмом дело обстоит гораздо сложнее. Он должен сесть на артиста как вторая кожа помочь вжиться в образ: будь это воинственная «Лисистрата» или «Онегинская Татьяна». Поэтому немаловажным фактором является доскональное изучение литературы и истории.

Изучать историю костюма – весьма увлекательное занятие: можно узнать в чем особенность того или иного столетия, какие вещи предпочитали князья и цари, а что носили простые люди. Кроме того, именно в предыдущие столетия зародились предпосылки, которые по-разному интерпретируются современными кутюрье. Безусловно, мода значительно

изменилась с того времени. Например, мы уже не дефилируем по этажам торговых центров в пышных шифоновых платьях, туго затянутых корсетами. Да и шляпки, которые сейчас есть у каждой уважающей себя модницы, отличаются от средневековых головных уборов с чучелами птиц.

Однако осталось место, где подобные костюмы не только уместны, но и являются необходимостью – это сцена. Для того, чтобы более реалистичнее воссоздать антураж времен Петра Первого или Екатерины Великой, художникам необходимо серьезно подойти к изготовлению костюмов, которые будут полностью передавать идею постановки. Серьезно этим вопросом задалась только на рубеже 19-20 вв. Глобальные метаморфозы костюмерного и бытового оформления произошли с появлением «системы Станиславского», а ведущую роль в преобразовании костюма сыграла художник-модельер Надежда Ламанова. Именно с ее легкой руки была разработана новая технология изготовления театральных костюмов, которая включает в себя индивидуальный подход к созданию эскиза художника.

В Москве пройти обучение по специальности «Художественно-костюмерное оформление спектакля» можно в «Театральном художественно-техническом колледже №60». О том, как создаются костюмы для театра и кино в наши дни и о тонкостях творческой профессии RussModa Magazine рассказали преподаватели колледжа: Маргарита Васильевна Беляева, Щербак Юлия Сергеевна и Рабаулин Анатолий Михайлович.

«На первых курсах студенты изучают современный костюм, а на двух старших — исторический театральный. Оформление последнего — это достаточно сложный процесс, требующий серьезной подготовки. Нужно овладеть многими знаниями: в том числе и цветовой гармонией, пониманием конструкции исторического костюма и умением правильно подбирать все ткани по фактуре. В нашем колледже, например, мы учим разным приемам, которые позволяют имитировать кружево, золотую вышивку, создавать аксессуары, головные уборы и т.д. История костюма, эскизная графика, технология росписи ткани – мы предлагаем широкий спектр дисциплин, но и

поступить в учебное заведение не так просто. Вообще, создание театральных костюмов – дело довольно долгое: на изготовление одного корсета может уйти месяц. Когда делаешь одежду для сцены, важно помнить о функциональной составляющей, например, балетный костюм ни в коем случае не должен сковывать движения, что очевидно. Прежде чем создать костюм, необходимо найти в эскизе художественный образ, собрать множество исторического материала, потратить время на предварительные зарисовки и уже на основе собранной информации создать что-то выдающееся. Студенты продумывают образ героя до мелочей. Вообще, профессия художника-технолога театрального костюма заключается в том, что нужно не только уметь все качественно сшить, но и хорошо ощущать и понимать стили разных эпох. В исторических костюмах надо учитывать обилие деталей, декора, аксессуаров, вроде шляп-мушкетеров, канотье, цилиндров. В среднем стоимость костюма составляет 5-6 тысяч” [19].

«Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определённой исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.

Каждая эпоха отличается своими выразительными средствами в костюме, в решении его композиции. Часто при создании современных костюмов используются различные исторические стили. Поэтому при создании одежды необходимо отобрать художественные признаки того времени, которые помогут передать то, что называется атмосферой эпохи.

Факультативный предмет «Театр моды», где учащимся предлагается обширная и более глубокая информация из области развития общества, искусства и костюма, поможет уйти от однообразия, глубже уяснить задачи освоения профессии «Портной», «Художник по костюму», целесообразно подбирать и совершенствовать методы изготовления одежды, развивать творческие и познавательные способности учащихся, формировать навыки самостоятельности в работе.

Процесс профессиональной подготовки учащихся по профессии «Портной», «Художник по костюму» представляет собой синтез различных образовательных циклов, где необходимо изучить учебные дисциплины, такие как «Материаловедение швейных изделий», «Технология изготовления одежды», «Основы изобразительного искусства», «Художественное моделирование и декоративное оформление одежды», «История костюма», которые обеспечат в будущем высокий уровень подготовки специалистов.

Для формирования профессионального мастерства по профессии необходима подготовка высококвалифицированных специалистов.

Практическое обоснование. Как правило, результатом творческой работы является не отдельно созданная модель одежды, а коллекция моделей. Один из знаменитых французских кутюрье середины 20 столетия Кристиан Диор писал: «Неожиданно, как молния, удается какой-нибудь эскиз. Я воодушевляюсь, на эту тему делаю вариации... Одни идеи порождают другие, какой-нибудь набросок вызывает серию вариантов. Все вместе составляют основу будущей коллекции».

Творческий процесс создания коллекции моделей одежды всегда начинается с определения темы, от которой зависит образность будущих изделий.

Театр моды «Остров фантазий» в 2017-18 учебном году привлекла Италия, и ее Венецианский карнавал воодушевил на создание коллекции театральных костюмов по мотивам комедии **дель арте** (комедия масок).

Комедия дель арте родилась из карнавальных празднеств, театра ещё не было, но были шуты, мимы, маски.

Первое упоминание о театре масок относится к 1555 году. Количество масок в комедии дель арте очень велико (всего их насчитывается более ста), но большинство из них являются родственными персонажами, которые различаются только именами и незначительными деталями. Выбор пал на два мужских персонажа: Арлекин и Пьеро, и два женских: Коломбина и Изабелла.

Рис. 1

Рис. 2

Пьеро— этот персонаж представляет собой тип ловкого слуги, который добивается своей цели, прикрываясь добродушием, рис.1. Исполнитель роли Пьеро выступал без маски, с лицом, обсыпанным мукой, носил широкую крестьянскую рубаху - он ловкий, изворотливый, однако часто попадающий впросак.

Арлекин— слуга. Костюм: крестьянская рубаха и панталоны, обшитые разноцветными заплатками — кусками ткани в форме ромбов. Костюм очень красочный; преимущественно жёлтый, но встречаются куски разных цветов — зелёный, голубой, красный. На голове у него шапочка, украшенная заячьим хвостиком, рис. 2. На поясе кошель. Обут в очень легкие туфли, которые позволяют ему свободно перемещаться и совершать акробатические трюки. Арлекин весел и наивен, не так умён, не так ловок, не так изворотлив, как другие и должен вызывать сочувствие к его смешным невзгодам и ребяческим горестям.

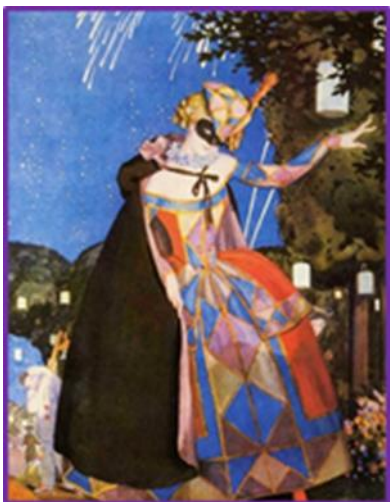

Рис. 3

Коломбина – традиционный персонаж итальянской народной комедии масок, служанка, участвующая в развитии интриги, в разных сценариях также называемая Фантеской, Серветтой, Франческиной, Смеральдиной, Мирандолиной и т.д., рис. 3. Большую популярность получила во французском театре. Крестьянская девушка, в городе чувствующая себя неуверенно и непривычно, служанка, как правило при Панталоне или Докторе, маску не носит, первоначально это деревенская дурёха, по характеру схожая с маской Арлекина; подчёркивается её честность и порядочность, а также всегда хорошее настроение. Во французском театре крестьянские черты Фантески стёрлись, маска приобрела характер типичной французской субретки.

Рис. 4

Изабелла (также Лучинда, Виттория ит.п.) – юная влюблённая. Персонаж был назван в честь актрисы Изабеллы Андреини (1562—1604), рис. 4. Нередко героиню называли именем той актрисы, которая играла эту роль.

В России итальянские труппы начали гастролировать с 1733 года. Это стало популярной забавой, и к концу XVIII в. в московских и петербургских домах периодически устраивались венецианские карнавалы с разными курioзными и чудесными масками. С приходом к власти императора Павла эти карнавалы ушли из жизни горожан, что совпало по времени с упадком комедии дель арте в самой Италии. Новая волна интереса к наследию комедии дель арте началась уже в начале XX века, когда к ней обратилась целая плеяда русских артистов и художников.

Вот так родилась идея создания коллекции под названием «Воспоминания о Венеции», это удивительная история одной юной девочки,

которой посчастливилось побывать в Венеции на самом красивом празднике веселья, юмора и великолепия масок. Работая над новой идеей создания театрального костюма, мы обратились к различным источникам творческого процесса.

Многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора – это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для увлеченных детей.

Практическая реализация. Творческая трансформация первоисточника начиналась со сбора материала. Это наиболее трудоемкая и важная часть работы. Без первичного материала нельзя даже говорить ни о фантазии, ни о художественном образе. Выполняя копии, зарисовки, нужно прочувствовать все богатство первоисточника – выявить пластику формы и закономерности её развития, красоту пропорциональных отношений элементов друг к другу и к целой форме, разнообразия ритмов, характер цветового построения, фактурное разнообразие материала и определить важность всего этого в целостной композиции.

Валя Константинова ученица 8 класса разработала эскизы наших будущих костюмов: природный талант, необходимые материалы, обработка в фотошопе и результат готов, рис. 5.

В учебной швейной мастерской учащиеся последовательно осваивали приемы и способы изготовления лекал, раскрой деталей модели, рис. 6.

Проявили все свое профессиональное мастерство в изготовлении своих костюмов, рис.7.

Для изготовления моделей потребовались шелковые синтетические ткани с яркими цветовыми оттенками, различная отделочная фурнитура. Готовили изделие к долгожданным примеркам, рис. 8.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

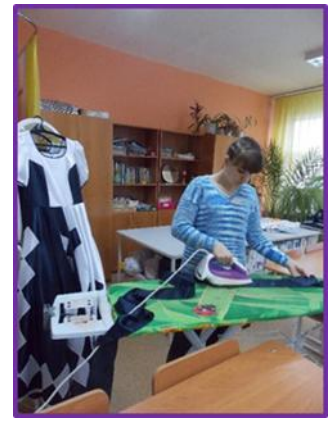

Рис. 8

Параллельно с этой работой шли занятия с хореографом. Наталья Андреевна Богомолова молодой и талантливый специалист, она сама великолепно двигается и знает все секреты сценического искусства, которыми делится с воспитанниками театра моды «Остров фантазий». Это ее не первая работа с нашим коллективом, рис. 9.

«Волшебный мир грёз» 2015 г.

«Русские идут» 2016 г.

Рис. 9

Наташу очень любят девчонки, несмотря на то, что репетиции проходят на достаточно высоком требовательном уровне, только так может что-то получиться. Вот так проходят репетиции на школьной сцене, рис.10.

Рис. 10

А это генеральная проба сцены, где девочкам предстояло побороться за призовое место в финале IX Регионального конкурса молодых модельеров, дизайнеров одежды и парикмахерского искусства «Сибирский стиль», который состоится 20 марта 2018 года, но это еще впереди, рис. 11.

Рис. 11

А пока – это постижение: пластики и музыки; пластики и эмоций (мимики, жестов); пластики рук, головы, шеи, ног, тела; видов танцевального шага, разучивание и отработка их под музыку; грации и выразительности движений.

Последние штрихи и финальная точка в костюме, рис. 12.

Рис. 12

Воспитанники театра моды получили знания, умения и навыки взаимосвязи формы костюма и формы человеческого тела, свойства используемых современных материалов, принципы ношения костюма, стилевые особенности искусства рассматриваемой эпохи, национальные театральные мотивы костюма.

Рис. 13

Но это еще не все. Для перевоплощения в образ своего героя необходимо обратиться к искусству визажа, рис. 13.

Правильное понимание и использование грима-визажа дает полное достижение завершенности сценического перевоплощения,

возможного и необходимого только в театре, рис. 14.

Рис. 14

Маленький спектакль, воплощенный на сцене средствами костюма, музыки, театрального действия, хореографии и цвета, начинается стихами о Венеции и вводит зрителя в атмосферу карнавала. Записать стихи на музыку и обработать полное музыкальное сопровождение нам помог замечательный звукорежиссер Артем, запись проходила в Доме Культуры «Правобережный». Тихо. Идет запись, рис. 15.

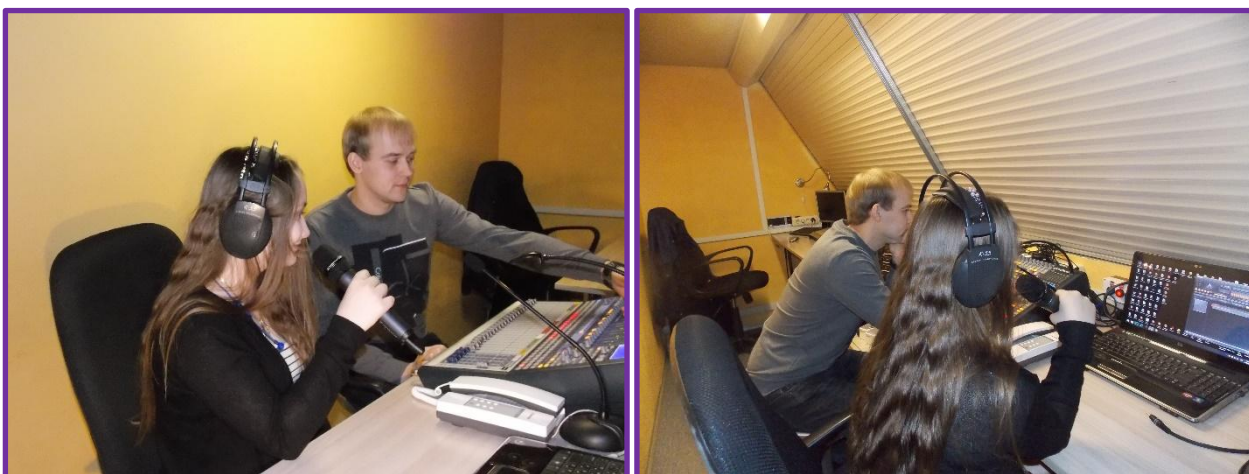

Рис. 15

Вот этими строками начинается действие на сцене:

Я там была... Невольно память бродит

По тем местам, что дороги мне стали,

По тем мостам, что всех влюблённых сводят,

По чувствам светлым, что прочнее стали.

Я там была, в Венеции чудесной!

Её приливы, волны, бризы, воды

Звучат во мне вновь карнавальной песней,

Её мотив летит до небосвода!

Я там была... Всё видела воочию, -

Весёлые и радостные лица...

Наш карнавал звучал и днём, и ночью...

Пусть сквозь года он снова повторится!

При изготовлении театральных костюмов для карнавала девочки развивали эстетический потенциал, кругозор и интеллектуальную культуру, понимание творческого подхода.

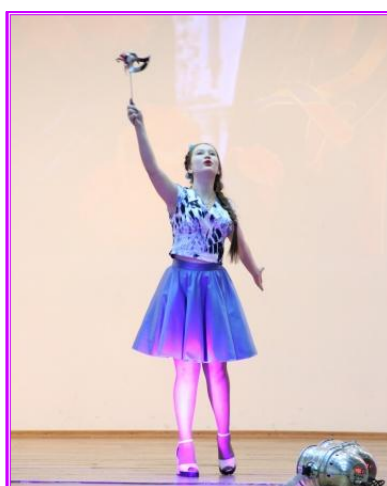
Представленная коллекция «Воспоминания о Венеции» открывает перед нами прекрасное искусство, являющееся свидетельством богатой фантазии наших учащихся, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства, рис. 16.

Рис. 16

Еще одна коллекция в копилке театра моды «Остров фантазий», а впереди участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Самый значимый и престижный для нас Региональный конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды и парикмахерского искусства *«Сибирский стиль»*.

И вот он долгожданный выход на конкурсную сцену, рис. 17.

Иванова Алла
7 класс

Дяченко Мария и Фадеева Екатерина

8 класс

Екатерина Овчарова и Виктория Магакян

8 класс

Мы это сделали!!!

Рис. 17

Еще одно событие о котором невозможно не рассказать.

Поколение М – всероссийский благотворительный конкурс юных талантов, реализуемый компанией МТС при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Компания МТС и модный дом IGORGULYAEV (Санкт-Петербург) под эгидой этого проекта представили самое модное событие сезона!

8 апреля 2018 года в нашем городе прошло грандиозное шоу с показом новой коллекции «Тobescontinued» осень-зима 2018-2019 от модного дома IGORGULYAEV.

Воспитанники театра моды «Остров фантазий» 9 апреля посетили культурную станцию «Гагарин», где состоялся мастер-класс Игоря Гуляева. Маэстро разбирал модные образы, загруженные участниками конкурса от 11 до 18 лет. Ребята смогли прикоснуться и окунуться в атмосферу высокой моды, где царит гармония, грация и красота. Сам Игорь Гуляев выглядел сногшибательно, в принципе, как и должен выглядеть человек, создающий прекрасные образы, и делающий людей счастливее.

Игорь с увлечением отвечал на вопросы юных создателей моды, возможно, кто-то из них сможет стать таким-же известным дизайнеромодежды и добиться успехов. По крайней мере, Игорь Гуляев всем участникам встречи этого пожелал.

Ну и, конечно же, фото на память, рис. 18. Для кого-то – это точка отсчета, а для кого-то просто приятная встреча и возможность посмотреть на себя другими глазами, может быть что-то изменить, и только в лучшую сторону!!!...

Рис. 18

XIII Детский карнавал! Вот уже 13 лет 1 июня проходит это чрезвычайно важное детское событие (рис. 19)!

Рис. 19

Рис. 20

Карнавал – это образовательное событие. Погружение в карнавальную тему, совместный поиск информации по теме, придумывание и проектирование образов, костюмов и действий, сценарий шествия и финальная презентация своих продуктов и результатов– один из самых эффективных способов познавательной деятельности. Количество и качество умений зашкаливает: умение работать в команде, умение довести идею до продукта, умение сформулировать важное, умение поддерживать друзей и бинго! уметь веселиться и ценить атмосферу доброжелательности и легкости! Рис. 21.

Рис. 21

Карнавал - праздник первого дня лета! Лучшая перезагрузка в летний режим. Те, кто пережил 5 месяцев зимы и 2 месяца весенней серости, срочно нуждается в удесятеренной дозе красок и тепла. Театр моды «Остров фантазий» 11 лет выходит на самую центральную улицу города с манифестом своего ожидания и мечтой от этого лета, рис. 20.

Карнавал – это весёлый финал учебного года. Градус «образовательности» можно охладить, зато подогреть градус веселья! После всех контрольных и проверочных работ, четвертных и общероссийских, самое время заняться профессиональным дураковалением. Карнавал дает официальное разрешение. Переодеться в чудаков и чудовищ,

прыгать на джамперах, делать трюки на скейтах, петь во весь голос, и, наконец, выпустить весь пар и стресс, который есть по статистике даже у первоклассников!

Рис. 22

Воспитанники театра моды «Остров фантазий» из года в год становятся победителями в одной из конкурсных номинаций. И этот год не стал исключением, в наших руках диплом победителя в номинации «Постер – манифест», рис. 22.

Детский карнавал – это огромная работа детей, родителей, руководителей детских садов, школ и развивающих центров. Только представьте, те дети, кто участвовал в первых карнавальных шествиях, сейчас уже выросли, сами стали родителями и ведут уже своих малышей на это яркое событие! Детский карнавал – это история и взросления, и счастья, и становления.

2.3. Критерии оценки развития творческих способностей учащихся

Научные подходы к проблеме диагностики творческих способностей[23]. Способности – это своеобразие особенностей личности, позволяющие ей овладевать разными видами деятельности и совершенствоваться в них. Творческие способности предполагают позитивное преобразование окружающего мира путём создания оригинальных, неповторимых, новых духовных или материальных ценностей. Приступая к оценке уровня развития творческих способностей, нужно рассматривать их через призму развития отдельных элементов. Это связано с тем, что только лишь творческое мышление не отражает в полной мере всех составляющих творческой деятельности. Важно оценивать и восприятие, и воображение, и фантазию, и оригинальность, и много другое.

Все исследования способности к творчеству, креативности можно поделить на две группы:

1. *Креативность*— универсальная познавательная творческая способность, основанная на взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей и реальных достижений. Представители этого направления: Дж. Гилфорд, С. Медник, А. Пономарёв, С. Тейлор, Э. Торренс. Их научные достижения заключаются в изучении влияния интеллекта на способность к генерации новых идей.

2. *Креативная личность* представляет собой комплекс своеобразия индивидуальных творческих особенностей. Исследования этого направления посвящены поиску описания характеристик «портрета творческой личности», мотивов и социокультурных факторов креативности (Ф. Баррон, Д. Богоявленская, А. Маслоу).

Первые диагностические методики определения уровня развития творческих способностей строились по следующим критериям:

1. Как быстро и легко творческие способности будут проявляться при выполнении конкретного задания (здесь важно количество идей, ответов или вариантов решения задачи за определённый промежуток времени);

2. Насколько гибки ответы (число переключений с одного вида объектов на другие);

3. Насколько оригинальны ответы (частота определённого ответа в однородной группе).

Все методики диагностики творческих способностей не являются *абсолютным* показателем сформированности креативности. Результаты всевозможных научных исследований позволили выделить общие показатели, на которые можно полагаться при оценке уровня развития *относительных* творческих способностей:

1. Внимательность(умение увидеть и определить творческую проблему);

2. Разносторонность(способность замечать в поставленной задаче побольше сторон и связей);

3. Гибкость(отказ от стандартной точки зрения);
4. Оригинальность(отказ от шаблона);
5. Вариативность (способность перегруппирования идей и связей);
6. Конкретность(умение глубоко анализировать поставленную задачу);
7. Абстрактность(умение синтезировать);
8. Гармония(генерация идей на основе организационной стройности и идейной целостности);
9. Независимость(непринятие суждений и оценок под воздействием чужого мнения);
- 10.Открытость восприятия(восприимчивость к новому, необычному).

В психолого-педагогической литературе отмечается, что для диагностики креативности не подходят тесты измерения интеллекта, так как их целью является скорость и точность нахождения единственного верного решения из нескольких предлагаемых. Исследуя креативность, нужно изучать её образную (невербальную, художественную) и вербальную (словесную) стороны. Диагностические методики должны замерять показатели шаблонности и стереотипности мышления (что отображается в употреблении слов и образов в определённой ассоциативной связи). Индикатор креативности – в отдалённости от стереотипов (устоявшихся связях). При диагностике нужно замерять продуктивность (отношение числа ответов к количеству заданий). Оригинальность определяется как число обратных величин с точки зрения частоты встречаемости нестандартных ответов. Замер уникальности осуществляется с точки зрения количества не встречающихся ранее идей по отношению к общему количеству ответов.

Для оценки уровня креативности применим диагностическую методику «опросника» сертифицированного тренера Международного Образовательного Центра Inten – Оксаны Седашовой, основанную на принципах диагностики творческих способностей. Опросник (таблица 2.1) позволяет выявить, насколько учащиеся изменяют свое отношение к творческой, созидательной деятельности в процессе работы по изготовлению

коллекций театральных костюмов в рамках театра моды. Иначе говоря, опросник позволит определить общий уровень развития креативности воспитанников студии театра моды «Остров фантазий».

Таблица 2.1

№	Вопрос	Знаки «+» или «-»
1	Мне не нравится работа, в которой все чётко определено	
2	Мне нравится абстрактная живопись, я её понимаю	
3	Я не люблю выполнять регламентированную работу	
4	Мне не нравится ходить в музеи: все они одинаковы	
5	Я люблю предаваться фантазиям	
6	Увлечения обогащают жизнь человека	
7	Я могу смотреть один и тот же спектакль много раз: каждый раз разная игра актёров, новая интерпретация	
8	Считаю, что лучше быть закройщиком, чем портным	
9	Я больше ценю процесс работы, чем её конечный результат	
10	Даже к обычному делу я отношусь творчески	
11	Я нередко сомневаюсь в том, что для других вполне очевидно	
12	Абстрактная живопись даёт пищу для ума	
13	Мне не хотелось бы подчинить свою жизнь какой-то определённой системе	
14	Мне нравится работа дизайнеров	
15	Мне не нравится ходить одной и той же дорогой	

Недостатком этого метода является то, что появляется неоднозначность интерпретации. Этот фактор снижает уровень объективности диагностики. Несмотря на это, тестовые методики для изучения уровня развития творческих способностей используются многими учёными, психологами, педагогами, тренерами креативности. В предложенном опроснике нужно отметить своё согласие или несогласие рядом с номером утверждения соответственно знаками «+» или «-». Если сумма «+» (баллов) от 0 до 5 баллов – низкий уровень креативности, от 6 до 9 баллов – средний уровень креативности; от 10 до 15 баллов – высокий уровень креативности.

В опросе участвовали 25 воспитанников театра моды «Остров фантазий» в 2016-18 уч. год, таблица 2.2.

Таблица 2.2

№	Ф.И.	Год обучения	Результат (баллы)
1	Каминская Арина	1-ый	9
2	Селина Евгения	1-ый	10
3	Негадаева Екатерина	1-ый	9
4	Чанчикова Дарья	1-ый	8
5	Чашкина Екатерина	1-ый	10
6	Климкина Анастасия	1-ый	11
7	Козлова Алиса	1-ый	9
8	Фесенко Алёна	1-ый	11
9	Котова Валерия	2-ой	10
10	Степанова Вероника	2-ой	11
11	Казакова Юлия	2-ой	10
12	Сомова Арина	2-ой	12
13	Гусева Алена	2-ой	11
14	Сурай Светлана	2-ой	12
15	Чурбакова Ирина	2-ой	10
16	Акиньшина Диана	2-ой	10
17	Иванова Алла	3-ий	12
18	Дяченко Мария	3-ий	13
19	Фадеева Екатерина	3-ий	12
20	Магакян Виктория	3-ий	12
21	Овчарова Екатерина	3-ий	13
22	Константинова Валя	3-ий	11
23	Ермолаев Денис	3-ий	10
24	Шерстяных Светлана	3-ий	12
25	Тихонова Дарья	3-ий	10

Из табл. 2.2 видно, что все воспитанники театра моды «Остров фантазий» вошли в область среднего и высокого уровня креативности. И это не случайно, потому что выбор деятельности в дополнительном образовании

зависит от интересов самих учащихся в реализации своего таланта в том направлении, который соответствует их желанию, возможно сначала на уровне интуиции, но с каждым годом он подкрепляется все новыми и новыми результатами их деятельности и мастерством.

Заключение

Анализ литературы показал, что проблема эстетического воспитания довольно полно разработана в отечественных и зарубежных аналогах. Это позволило нам провести тщательный анализ по проблеме исследования и сделать следующие выводы:

1. Воспитательное значение имеет и природа, и труд, и окружающая нас действительность: быт, семья, межличностные отношения, – все, что может быть прекрасным;

2. Как основной носитель прекрасного, искусство является основным средством эстетического воспитания;

3. Познавательный интерес к искусству у учащихся довольно велик, а наличие интереса – это первое из условий успешного воспитания;

4. Творческое и эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.

Выявили, что способности к творчеству учащихся определены их креативностью, которую можно поделить на две группы:

1. Креативность как универсальная познавательная творческая способность, основанная на взаимодействии интеллекта, когнитивных способностей и реальных достижений (Дж. Гилфорд, С. Медник, А. Пономарёв, С. Тейлор, Э. Торренс);

2. Креативная личность как комплекс своеобразия индивидуальных творческих особенностей. (Ф. Баррон, Д. Богоявленская, А. Маслоу).

В квалификационной работе показано, что учащиеся, имея возможность многообразного приложения своих способностей, получают удовлетворение от своего творчества, усиливается уверенность в своих возможностях сегодня уверенность в своем будущем. Они начинают планировать свою

взрослую жизнь в нормативном пространстве общества; начинают дорожить профессиями, связанными с областью искусства во всем ее многообразии.

Внеклассная и внешкольная работа в основном базируется на кружках и студиях разнообразной тематики. Каждый из них раскрывает способности школьников в области самостоятельного творчества. Наибольшим интересом пользуются у учащихся различных возрастов кружки и студии декоративно-прикладного искусства. Искусство костюма характеризуется конкретностью, поскольку костюм и человек – неразрывное целое, костюм должен быть жизнеспособным.

В работе раскрыта проблема творчества, его природы и реализации на примере студии декоративно-прикладного искусства. Показано, что творческий человек – решающая сила современного общества, так как в современном понимании прогресса делается ставка на гибкое мышление, интуицию, креативность. Достичь этого помогают эстетические впечатления, развивающие человека, обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармоничность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и переживаниям, стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления.

Опросвоспитанников студии театра моды «Остров фантазий» показал, что все учащиеся, которые получают дополнительное образование в кружках и студиях эстетической и творческой направленности, – это учащиеся с высоким уровнем креативности,обладающие способностью размышлять и развиваться.

Следует отметить, что у каждого вида творчества свои особенности и свои критерии их оценивания.Очень важно найти свой вид творчества и распознать свой талант.

Литература

1. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник – 6е изд. Минск 2000 г.
2. Пьянкова Н.П. Изобразительное искусство в современной школе – М.; Просвещение 2006 г.
3. Торшилова Е.М. Эстетическое воспитание в семье- М.; Искусство 1989 г.
4. Князев Ю. Социальные функции современного государства / Ю. Князев // Проблемы теории и практики управления - 2008. - № 1. - С.28.
5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные педагогические технологии: учеб.пособие/Е.С. Полат. М.:Академия, 2003.
6. Моисеева, Л.Г. Организационно-педагогические средства комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Л.Г.Моисеева / - Самара, 2004. - 119 с.
7. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся педучилищ – М.; Просвещение 1986 г.
8. Немов А.В. Психология, т. II.- М.: «Просвещение», 2001.
9. Бордовская Н.В., Реан А.А., Педагогика: Уч. Пособие – С-П.; 2006 г.
- 10.Давыдов В.В., ДрагуновТ.В. Возрастная и педагогическая психология. Учебник для студентов пединститутов – М.; Просвещение 1979.
- 11.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (внеурочные занятия) М.; Просвещение 1988 г.
- 12.Лук А.Н. Мышление и творчество - М.; Политиздат 1976 г.
- 13.Асылханов Е.С. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства. - Семипалатинск: СПИ; 2000.
- 14.СтаросельцеваН.П.Революция – искусство – дети: Материалы и документы. Из истории эстетического воспитания в советской школе: Кн. для учителя. В 2 ч. Ч 1. 1917– 1923 / Сост. Н.П. Старосельцева. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 240 с.

15. Командышко, Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход: Автореф. ... дис. докт. пед. наук. – М., 2011. – 500 с.
16. Захаржевская Р.В. История костюма. Москва 2007 г.
17. Кидд Т. Сценический костюм. Мэри. Арт Родник 2004 год.
18. Кокуашвили Н.Б. «Одежда как феномен культуры // Знаки повседневности.» - Ростов-на-Д., 2001. - С. 38-44.
19. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru/>- сайт для учителей
20. [Электронный ресурс] Режим доступа: Семинар "Развитие креативности, как средство самореализации личности обучающихся в системе дополнительного образования. <https://infourok.ru/seminar>
21. [Электронный ресурс] Режим доступа: Электронная библиотека диссертаций. – <http://www.dissercat.com>
22. [Электронный ресурс] Режим доступа: Эстетическое воспитание. Актуальная вечная проблема. <http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn>
23. [Электронный ресурс] Режим доступа: Диагностика творческих способностей: научные подходы, принципы и критерии. <https://4brain.ru>

Приложение