

МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ

MUSIC AS PART OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION IN THE CLASSES OF THE CHILDREN'S FASHION THEATER

КУРГАНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
KURGANOVA OLGA IGOREVNA

педагог, историк моды, консультант Театра моды «Маленькая страна» МБОУДО «Центр детского творчества» (г. Сафоново Смоленской области)

teacher, fashion historian, consultant of the fashion theater «Little country» MBOUDO «Center for children's creativity» (the town of Safonovo, Smolensk region)

Ключевые слова: музыка, музыкально-творческое развитие, мода, интенция творческой деятельности, детский театр моды, дизайн-образование.

Keywords: music, musical and creative development, fashion, intention of creative activity, children's fashion theater, design education.

Аннотация. В статье рассматривается музыка как элемент художественно-эстетического воспитания учащихся в рамках детских театров моды, которые являются частью структур учреждений дополнительного образования.

Annotation. The article considers music as an element of artistic and aesthetic education of students in the framework of children's fashion theaters, which are part of the structures of institutions of additional education.

Музыка — самое мимолетное, самое эфемерное искусство. Она существует ровно столько, сколько звучит инструмент, а потом в одно мгновение исчезает без следа. Но ничто не заражает людей так быстро, как музыка, ничто не ранит так глубоко и не заживает так медленно. Мелодия, которая тебя тронула, остается с тобой навсегда. Это экстракт красоты.

Дмитрий Глуховский «Метро 2034»

Музыка — это удивительное искусство, «мимолетное» и «эфемерное», что весьма точно отметил российский писатель Дмитрий Глуховский, чья цитата использо-

вана в качестве эпиграфа данной статьи; искусство, в котором переживания, чувства и идеи выражаются ритмически и интонационно организованными звуками, а также сами произведения этого искусства. По мнению исследователя Е. М. Акишиной, в процессе освоения музыкальной культуры и имманентного ему процесса музыкально-творческого развития личности создаются условия для самооткрытия, что влечет за собой переход на новую ступень самопознания [1].

Музыка и мода — понятия неразделимые. В середине XIX века французский модельер британского происхождения Чарльз Фредерик Уорт придумал

показывать новую одежду на манекенщицах. А в начале XX века женщина-дизайнер Люсиль Глин в Лондоне возвела подиум и устроила дефиле под музыкальное сопровождение (1905). По мнению историков моды, именно так и родилась профессия топ-модели. Проходы устраивались под легкую непринужденную музыку, напоминая сценическое действо, и завершались чаепитиями [14]. Показы коллекций Высокой моды в XX веке стали рассматриваться как синкретическое искусство — диалог костюма, музыки, живописи, театра, художественного слова (если демонстрируемая коллекция создана на основе литературного произведения) [15].

Творческая модная индустрия в России направлена на развитие художественно-эстетической сферы современного социокультурного и образовательного интегративного пространства [13, с. 139–143].

Проблемы, которые поднимаются в современной гуманитарной науке, затрагивающей актуальные вопросы социокультурного и художественного образования, ориентированного на модную индустрию, рассматривают такие важные аспекты как «модернизация и культурная традиция» [9], «мода и ее социальная роль» [18], «мода как социальный феномен» [16], «мода как социальная технология» [10], «костюм и русская литература» [7], «диалог моды, литературы и стиля жизни» [5] и др.

Формирование и развитие ребенка к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале является приоритетным в художественном воспитании в рамках детских театров моды, которые являются частью структур учреждений дополнительного образования, направленных на «развитие индивидуального и коллективного художественного творчества детей. Особая роль данного направления дополнительного образования заключается в объединении задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности, формирования нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий творческой деятельности, развитии способности к восприятию искусства» [3, с. 12].

Учебно-воспитательное пространство дополнительного образования благодаря художественно-эстетическому диалогу искусств — музыки, живописи, театра и других «муз» — все чаще обращает на себя взоры исследователей в области искусства и культурологии. «Сущность художественно-эстетического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей, — по мнению исследователя М. Ю. Андрюковой, — следует рассматривать как социальное явление, как сложный многоуровневый

процесс и как специально организованную деятельность, направленную на формирование потребности не только к активному, осознанному, деятельному общению с эстетически значимыми предметами и явлениями, но и к эстетическому преобразованию окружающей действительности посредством художественно-эстетической деятельности» [4].

По мнению исследователя Е. Васильевой, «феномен моды связан с категорией новизны. Основа ее существования — концепция «современности». Одна из первых систем, где была сформулирована идея новизны, — это работы Иммануила Канта. Он одним из первых обратил внимание на то, что главным ориентиром моды является не интерес к красивому, а стремление к новому» [6; 11].

Детский театр моды является начальным звеном в цепи непрерывного дизайн-образования, первой ступенькой на пути в модельный бизнес. Это коллектив ярких личностей, умеющих перевоплотиться при помощи одежды и постановки дефиле в труппу актеров, представляющих образ без слов.

Ценность театра состоит в том, что благодаря полученным умениям и навыкам ребенок может продемонстрировать результаты своей творческой деятельности. Успешная самопрезентация является мотивацией для дальнейшего творческого развития обучающегося.



Занятия детского театра моды нацелены на формирование нравственно-личностных качеств человека новой культуры, развитие эстетического вкуса, раскрытие творческого потенциала каждого ученика, создание условий для самореализации, активной жизненной позиции, формирование навыков создания креативных эскизов одежды.

Театр моды «Маленькая страна» МБОУДО «Центр детского творчества» — удивительный коллектив, в котором для образовательного процесса используются различные педагогические методики. Каждое занятие как небольшой спектакль. Дети приходят в объединение разного возраста, интересов, поэтому организовать их на общее дело бывает сложно, но все трудности преодолеваются, когда есть цель и средства.

Учебный процесс, нацеленный, благодаря музыкальному компоненту, прежде всего, на создание положительного эмоционального фона, сочетает в себе разные типы занятий: учебное занятие, лекция, экскурсия, дефиле, конкурсы, фестивали детской и юношеской моды, анализ видеоматериалов и работа с литературой, в частности, журналами мод. Используются также разнообразные формы организации учебной деятельности: групповые, индивидуальные, практикумы, репетиции дефиле и пр.

Уровень погружения в творческую деятельность зависит от года обучения и возрастного состава групп. В процессе теоретического обучения и практической работы учащиеся проходят путь от подготовки эскиза до готового изделия, знакомятся со спецификой работы художника-модельера, конструктора и технолога швейных изделий, а при показе своих моделей — и с профессией демонстратора одежды. Кроме того, параллельно проходят занятия по развитию и постановке сценического шага, созданию индивидуального стиля и дефиле на сцене или подиуме. Все эти наработки помогут в будущем определиться с выбором профессиональной деятельности.

Огромный опыт работы в детском объединении театра моды «Маленькая страна» позволяет автору утверждать, что музыка просто необходима детям на занятиях и, конечно, на конкурсных и праздничных показах. Музыка является частью направлений «Хореография», «Дефиле» и «Сценическая пластика», в рамках которых уделяется внимание и музыкальной импровизации при создании фэшн-образа.

Хореография — это основа практически всех танцев. Хорошая музыка, возможность выплеснуть свою энергию в движениях, одежда для танцев, общение со сверстниками — все это привлекает внима-

ние ребенка и дарит ему позитивные эмоции, тем самым благотворно влияя на его психическое развитие.

Дефиле — это постановка корпуса, походки, осанки и приемы показа одежды. Все это способствует формированию мышечного корсета, что важно для здоровья ребенка. А обучение под музыкальное сопровождение помогает в развитии чувства ритма и создании образа модели.

Сценическая пластика — система упражнений и игр для психофизического развития детей на основе танца и адаптированного физического тренинга — весьма важная составляющая работы над образом. На занятиях обязательно при разминке звучит музыка, без нее невозможно создать настроение и поймать вдохновение.

Любая мелодия может стать соавтором и генератором творческих идей. В программе нашего объединения есть часы, отведенные для занятий по темам: музыка театра и кино, русская классика, джаз, танго, вечный вальс. Музыка служит интенцией творческой деятельности учащегося, связанной с искусством [7, с. 46–48]. Искусство моды не является исключением для музыкально-творческой реализации современного подрастающего поколения, так как современные подиумные показы при всей театрализованности и антуражности, блеске и техническом оснащении невозможны без музыкального сопровождения.

Мелодия, ритм, звуки — это полноценные составляющие любого образа. При создании коллекции, выбирая стиль, музыка не только способствует воображению, помогает вдохновлять детей на создание эскизов моделей, но и настраивает сразу на сценическое решение показа. Неустанная работа воображения при создании образа — это важнейший путь познания и освоения детьми окружающего мира, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству. И если на первых этапах занятий учащиеся могут двигаться по подиумной дорожке в такт музыке, делать точки и развороты в дефиле, позировать для фотосессии, то в последующем они научатся создавать технический, творческий эскиз и «фэшн-эскиз»; определять технику выполнения фактуры и создавать ее без помощи педагога; самостоятельно выполнять объемно-плоскостную композицию; ориентироваться в стилях одежды, создавать свой стиль и образ.

Рассмотрим несколько ярких примеров создания творческих коллекций в рамках художественно-эстетического пространства Театра моды.

Создание коллекций, как и любого творческого проекта, как известно, всегда начинается с рождения

образа. Например, Ив Сен-Лоран создал несколько коллекций на этнические темы после поездок в Китай, Африку и Россию. А посещение Египетского зала в Лувре подсказало идею знаменитого свадебного платья-саркофага [12].

Коллекция «Дворянское гнездо», посвященная 200-летию победы над Наполеоном, была просто восхитительна не только по цветовому и стилизовому решению. Главный образ — лирические героини А. С. Пушкина (Татьяна Ларина — «русская душою», «что в милой простоте / Она не ведает обмана...», «моей мечтательницы милой...»), И. С. Тургенева (Лиза Калитина, которой «и в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими людьми, русский склад ума ее радовал...»), Л. Н. Толстого (Наташа Ростова — «... Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка...»).

Поиску образа и главной героини, и других персонажей помогла великолепная музыка выдающегося композитора Андрея Петрова из кинофильма Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово...». Как вспоминал кинорежиссер: «Может быть, я пристрастен, необъективен, но мне кажется, что Петров написал к картине превосходную музыку. Когда я услышал гусарский марш, то был поражен, как смог Петров так точно передать все те нюансы, которые слышались авторам сценария и режиссеру...»

А как сделан вальс! Петрову удалось создать удивительное впечатление — и современности, и вместе с тем старины. Это сочетание вообще свойственно всей музыке к «Бедному гусару», но в вальсе удалось особенно» [17].

Замечательная стилизация старинных танцев, галопа и мазурки позволила детям весело, без зажимов и стеснения, с элегантностью и манерностью передать дух модных тенденций первой половины XIX века.

С особым трепетом наша творческая группа приступала к работе над коллекцией, посвященной 65-летию Победы. Тогда, десять лет назад, театру нужна была история, а не просто набор костюмов. И помогла песня «На побывку едет молодой моряк...». Идея

возвращения героя на родину с невестой, в родной колхоз, понравилась всем. Дети душевно подпевали на подиуме. В коллекции все модели были тщательно подобраны под актерские возможности и темперамент юных моделей. Эта коллекция под названием «Весна победы нашей» стала самой любимой для всех — и родителей, и детей нашего театра моды, а также собрала заслуженные награды на конкурсах в Москве и Смоленске.

Когда темой очередного конкурса стала «История моды через года и страны», то выбор пал на времена Марии-Антуанетты. Много розового, кружева, декора... А как быть с музыкой? Хотелось максимального погружения во времена галантного века. Музыкальная композиция из французского телесериала «Николя ля Флок» прекрасно подошла к подиумному показу. Очень игривая, легкая мелодия в стиле XVIII века. Тема королевы и ее юных подружек очень помогла в создании образов, а также в выборе аксессуаров и предметов, с которыми выходили на показ юные модели.

Отметим и «музыкальное фиаско», которое постигло одну из коллекций. На престижном конкурсе льняной моды в Вологде была представлена коллекция из неотбеленного льна в стиле милитари под веселую детскую музыку с названием «Счастливое детство». Жюри пришло в ужас от несоответствия музыкального сопровождения заявленному стилю и сценической подаче. Автор статьи, как руководитель театра, учла ошибку, сменив акценты и выпустив на подиум детей под песню в исполнении Людмилы Зыкиной «Снег седины». Это стало худшей работой



коллектива, несмотря на то, что песня трогает душу, а вот скорбные лица детей на подиуме выглядели естественно и наиграно.

На долгие 10 лет коллекция была убрана в запасники нашего театра. И вот, готовясь к юбилею нашего объединения, музыка, если можно так выразиться, нашла своего героя... да какая! «Зайчик вышел погулять!»... Так теперь стала называться коллекция, обновленная белым кружевом, крупной отделкой стежком, жемчугом, но, что самое главное — музыкой Андрея Петрова из кинофильма режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве...». Коллекция заняла Первое место на конкурсе юных модельеров «Мода и время» в Смоленске, тем самым устранив прошлую чудовищную ошибку, и магия музыки восторжествовала над задумкой дизайнеров.

Таким образом, использование музыки в работе над созданием коллекции и дефиле позволяет опираться на потенциал взаимодействия различных видов искусств в художественно-эстетической среде детского театра моды, что эффективно влияет на качество российского образования, «позволяя внедрять в практику образовательных организаций разного уровня интегрированное обучение в условиях взаимодействия базового и дополнительного художественного образования» [2, с. 248].

Список литературы:

1. Акишина Е. М. Концептуальные основы разработки музыкального содержания в современном художественном образовании / Е. М. Акишина // Инициативы XXI века. — 2015. — № 1–2. — С. 38–41.
2. Акишина Е. М., Гальчук О. В., Печко Л. П. Инновационные формы обучения в области поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона / Е. М. Акишина, О. В. Гальчук, Л. П. Печко // Педагогика искусства. — 2018. — № 4. — С. 241–250.
3. Акишина Е. М., Олесина Е. П., Радомская О. И. Перспективы развития дополнительного образования художественной направленности в соответствии с вызовами времени / Е. М. Акишина, Е. П. Олесина, О. И. Радомская // Педагогика искусства. — 2017. — № 4. — С. 9–17.
4. Андрюкова М. Ю. Значение художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования детей / М. Ю. Андрюкова // Педагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.) [Электронный ресурс]. — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 203–206. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/22/2221/>.
5. Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 640 с.
6. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды [Электронный ресурс] / Е. Васильева // Новое литературное обозрение. — 2017. — № 43. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/43_tm_1_2017/article/12421/.
7. Гальчук О. В. Культурологический и образовательный аспект учебной темы «Костюм в русской литературе» / О. В. Гальчук // Юсовские чтения. Экология культуры и модернизация современного образования. — М.: ИХОиК РАО, 2018. — С. 84–94.
8. Гальчук О. В. Музыка как интенция творческой деятельности учащегося. — Учитель музыки. — 2018. — № 3.
9. Гаман О. В. Модернизация и культурная традиция // Модернизация и национальная культура. — М.: Эксмо, 1995. — 286 с.
10. Дергунова Л. А. Мода как социальная технология. — Шахты: РГУЭС, 2004. — 174 с.
11. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 8 т. — М.: ЧОРО, 1994 [1798]. — Т. 7.
12. Конструируем одежду [Электронный ресурс]. URL: <http://wellconstruction.ru/dizayn/sozдание-kollektsiy-modeley-odezhdyi>.
13. Курганова О. И. Искусство моды как творческая индустрия: образовательный аспект / О. И. Курганова // Творческое становление детей и молодежи: теория, практика, региональный аспект: сборник докладов по итогам межрегионального междисциплинарного научного кластера «Смоленск: искусство и процессы формирования местной идентичности» (22 июня 2017 г.) и научного семинара «Предикторы творчества» (26 октября 2017 г.). — М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017.
14. Люсиль — родоначальница показов мод и самая известная кутюрье рубежа XIX–XX веков [Электронный ресурс]. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/081115/2709>.
15. Наседкина Ю. В. Показы коллекций Высокой моды как синкретическое искусство // Мода в контексте культуры. Сб. статей научно-практической конференции. СПб., 2006. — С. 126–131.
16. Толстых В. И. Мода как социальный феномен / В. И. Толстых // Мода: за и против / Под ред. Толстых В. И. — М., 1973. — 174 с.
17. Эльдар Рязанов. Творчество. Музыка [Официальный сайт]. URL: <http://eldar-ryazanov.ru/?r=10&m=61>.
18. Элькина З. Б. Мода и ее социальная роль: автореф. дис. канд. социол.-х наук. — СПб., 1974. — 21 с.