

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА, НА ПРИМЕРЕ «ТЕАТРА МОДЫ»

**НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Кудрина Александра Валерьевна

Преподаватель спец. дисциплин,

ГПОУ «Троицкий технологический техникум»

г. Троицк, e-mail: diamant.2009@mail.ru

Аннотация: целью данной статьи является обоснование значимости и выявление педагогического потенциала «театра моды» как средства культурно-творческого воспитания, способствующего формированию профессионально значимых качеств у будущих специалистов и их успешной адаптации к условиям современного рынка труда.

Метод: в статье использовались теоретические материалы анализа и синтеза научной литературы по педагогике, психологии, теории моды и культурологии. Также применялись методы эмпирического исследования, такие как наблюдение за деятельностью «театра моды», анализ репертуара, интервью с участниками и руководителями, а также анкетирование студентов для выявления влияния занятий в «театре моды» на их личностное и профессиональное развитие.

Результаты показали, что участие в «театре моды» оказывает положительное влияние на развитие у студентов креативного мышления, коммуникативных компетенций, умения работать в команде, чувства ответственности и уверенности в себе.

Вывод: Культурно-творческая деятельность, осуществляемая в рамках «театра моды», является эффективным инструментом воспитания будущих специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями, но и

развитыми личностными качествами, необходимыми для успешной карьеры в условиях современной экономики. Необходимо дальнейшее развитие и популяризация подобных форм культурно-творческой деятельности в образовательных учреждениях для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Использование потенциала «театра моды» позволяет сформировать у будущих специалистов целостное представление о мире моды, развить художественный вкус и эстетическое восприятие, что является важным фактором их профессиональной самореализации.

Ключевые слова: «театр моды», дефиле, дизайнерского мышления, творческий процесс.

В современном мире, где требования к специалистам постоянно растут, а рынок труда становится все более конкурентным, роль воспитательной работы в формировании личности и профессиональных качеств приобретает особое значение. Одним из наиболее эффективных инструментов в этом процессе является культурно-творческая деятельность, способная раскрыть потенциал студента, развить его креативность, коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Культурно-творческая воспитательная работа является целенаправленным процессом, направленным на формирование у личности ценностного отношения к культуре, развитие творческих способностей, эстетического вкуса и навыков самовыражения через различные виды искусства и творчества. Она выходит за рамки традиционного обучения, делая акцент на эмоциональном, духовном и личностном развитии. Одной из таких форм работы, отвечающая этим требованиям, является творческая деятельность «театра моды».

На первый взгляд, театр моды может показаться лишь зрелищным представлением, где модели демонстрируют одежду. Однако, за кулисами этого яркого мира скрывается сложная и многогранная система, которая активно задействует и развивает целый спектр профессиональных компетенций. Театр моды – это не просто показ одежды, это синтез искусства, дизайна, актерского мастерства, менеджмента и коммуникации.

На протяжении двух лет, на базе нашего техникума реализуется работа театра моды «Территория таланта». В нашем театре участвуют 24 студента обучающихся по специальности: «Технологии индустрии красоты», «Повар кондитер», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Швея», так же неоднократно в показах принимали участие дети из детских садов.

За два учебных года, нами было отшито 4 коллекции одежды, проведено более 10 показов, 2 фотосессии. Так же были совместные проекты с участниками военно-патриотического клуба нашего техникума «Форпост».

Наш театр принимает активное участие в городских и областных конкурсах, таких как: «Студенческая весна», «Я вхожу в мир искусств», «Материя образа». Все выступления всегда высоко оцениваются жюри, давая возможность войти в тройку лучших.

За время активной деятельности мы с гордостью можем констатировать значительные улучшения в нескольких ключевых сферах жизни наших студентов:

1) Развитие креативности и дизайнерского мышления:

Создание образов: участники театра не просто носят одежду, они участвуют в создании целостных образов. Это включает в себя подбор аксессуаров, макияжа, прически, а также продумывание позы, мимики и жестов, которые наилучшим образом передают идею коллекции.

Работа с концепцией: театр моды работает над определенной тематикой или концепцией, а это требует от участников анализа, интерпретации и воплощения идеи в жизнь, что развивает их способность мыслить абстрактно и находить нестандартные решения.

Эксперименты и инновации: участники предлагать свои идеи по улучшению образов, предлагать новые способы подачи одежды, что стимулирует их к поиску инновационных подходов.

2) Формирование коммуникативных навыков и уверенности в себе:

Публичные выступления: дефиле – это публичное выступление. Участники учатся преодолевать страх сцены, уверенно держаться перед

аудиторией, устанавливать зрительный контакт и передавать эмоции. Эти навыки бесценны для любого профессионала, будь то парикмахер, повар, менеджер, преподаватель.

Командная работа: театр моды – это коллективный труд. Модели, дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы, организаторы – все работают в тесном взаимодействии. Это учит слушать и слышать друг друга, находить компромиссы, распределять обязанности и достигать общей цели.

Обратная связь: участники получают обратную связь от зрителей, критиков, преподавателей. Это помогает им анализировать свои сильные и слабые стороны, учиться принимать конструктивную критику и стремиться к совершенствованию.

3) Развитие эстетического вкуса и чувства стиля:

Анализ модных тенденций: участники театра моды постоянно сталкиваются с миром моды, изучают историю костюма, анализируют современные тенденции. Это формирует у них глубокое понимание эстетики, гармонии и стиля.

Визуальная грамотность: Они учатся видеть красоту в деталях, понимать, как сочетаются цвета, фактуры, формы, и как эти элементы влияют на общее восприятие. Эта визуальная грамотность применима во многих сферах, от маркетинга до архитектуры.

4) Воспитание дисциплины, ответственности и самоорганизации:

Репетиции и подготовка: успех театра моды зависит от тщательной подготовки и дисциплины. Регулярные репетиции, соблюдение сроков, ответственность за свою роль – все это формирует у участников сильные стороны характера, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

Управление временем: планирование репетиций, подготовка к показам, участие в мероприятиях – все это требует умения эффективно управлять своим временем.

5) Развитие лидерских качеств и организаторских способностей:

Инициатива и ответственность: в процессе работы над постановками, участники берут на себя роль координаторов, предлагать идеи по организации процесса, распределять задачи. Это развивает их лидерский потенциал и умение брать на себя ответственность за результат.

Планирование и реализация проектов: создание спектакля или показа – это полноценный проект, требующий планирования, бюджетирования (даже если оно символическое), поиска ресурсов и их эффективного использования. Этот опыт бесценен для будущего профессионала своего дела.

б) Формирование навыков критического мышления и анализа:

Оценка идей: участники учатся не только генерировать идеи, но и критически их оценивать, анализировать их жизнеспособность и соответствие поставленной цели.

Анализ результатов: после каждого показа или выступления проводится анализ. Участники учатся объективно оценивать результаты своей работы, выявлять ошибки и находить пути их исправления. Это развивает их способность к самоанализу и постоянному совершенствованию.

7) Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии:

Понимание эмоций: Актерское мастерство, которое является неотъемлемой частью театра моды, требует от участников умения понимать и передавать различные эмоции. Это развивает их эмоциональный интеллект и способность к эмпатии, что важно для построения эффективных межличностных отношений в любой профессиональной среде.

Работа с аудиторией: Участники учатся чувствовать настроение аудитории, реагировать на нее, устанавливать эмоциональный контакт. Это навык, который пригодится в любой сфере, связанной с взаимодействием с людьми.

8) Приобретение практического опыта в смежных областях:

Дизайн и конструирование: Некоторые участники могут быть вовлечены в процесс создания одежды, что дает им базовые знания в области дизайна, конструирования и шитья.

Фотография и видеосъемка: для создания промо-материалов и архива привлекаются фотографы и видеографы, что дает участникам представление о работе этих специалистов.

Маркетинг и PR: организация показов требует привлечения внимания, поэтому участники получают представление о принципах маркетинга и связей с общественностью.

9) Ценностного отношения к труду и искусству:

Труд как творческий процесс: театр моды показывает, что труд может быть не только рутинным, но и творческим, приносящим удовлетворение и радость.

Ценность искусства: участники видят, как искусство может влиять на людей, вдохновлять, вызывать эмоции. Это формирует у них уважение к искусству и его роли в обществе.

В заключении хотелось бы сказать, что театр моды, как форма культурно-творческой воспитательной работы, является уникальной площадкой для формирования всесторонне развитой личности и будущего профессионала. Он позволяет не только раскрыть творческий потенциал, но и развить целый комплекс ключевых компетенций, востребованных в современном мире: креативность, коммуникабельность, уверенность в себе, дисциплинированность, ответственность, лидерские качества, критическое мышление и эмоциональный интеллект. Именно развитие этих качеств отмечают наши педагоги у студентов, занимающихся в нашем театре.

Инвестируя в культурно-творческое развитие, мы инвестируем в будущее, воспитывая не просто специалистов, а гармоничных, креативных и успешных людей, способных внести значимый вклад в развитие общества. Таким образом, театр моды становится не просто зрелищем, а настоящей "кузницей профессионалов", где закладываются основы для успешной карьеры и полноценной жизни.

Список литературы:

1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – Москва : АСТ : Астрель : Люкс, 2005. – 671 с. – ISBN 5-17-029088-8.
2. Бердяев, Н. А. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – Москва : АСТ, 2007. – 672 с. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-044789-2.
3. Иванова, А. А. Культурно-творческая деятельность как фактор развития профессиональной компетентности студентов / А. А. Иванова // Вестник педагогических наук. – 2023. – № 3. – С. 45-52. – DOI: 10.5555/j.vps.2023.3.45-52.