

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**зачётного урока-семинара по теме «Костюм XX века»
на примере фильма Э. Сколы «Бал»**

по разделу междисциплинарного курса

МДК. 01.01.02 История костюма

специальность:

53.02.09 Театрально-декорационное искусство

Москва

2019

РАССМОТРЕНО на заседании
предметной (цикловой) комиссии

Протокол № 5 от «29» января 2019 г.

Составитель (автор):

А. Г. Прозоровская, преподаватель художественного отделения ГБПОУ
г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени
Г.П. Вишневской»

**Зачетный семинар по теме «Костюм XX века»
на примере фильма Э. Сколы «Бал»
как одна из форм промежуточной аттестации**

**План-проект контрольного занятия
по предмету «История костюма»**

I. Вводная часть

1. Урок-семинар как одна из форм организации учебного занятия.

Объем информации, получаемый современными учащимися СПО в рамках ФОС, постоянно возрастает, и традиционные формы обучения уже не позволяют в полной мере удовлетворить потребность учащихся в специальных знаниях, необходимых им для будущей успешной реализации в выбранной профессии. Поэтому главной задачей в настоящее время является развитие творческой активности студентов, формирование у них умения самостоятельно мыслить, приобретать и применять на практике нужные знания.

Решение этой задачи становится возможным, благодаря совершенствованию методов обучения и форм организации учебных занятий. В последнее время в образовательном процессе активно применяются такие формы работы, как конференции и семинары. Они позволяют в сочетании с другими типами уроков эффективно развивать мышление учащихся, умение самостоятельно находить, отбирать и оперативно обрабатывать необходимую информацию, работая с Интернетом, дополнительной специальной, методической и научной литературой.

Такая форма организации занятий способствует развитию у обучающихся навыков самостоятельного приобретения знаний, достижению ими высокого профессионального уровня в работе с литературными источниками и Интернет-ресурсами, формирует умение анализировать информацию и систематизировать полученные знания, самостоятельно делать выводы и обобщения. Привлекая студентов к участию в семинарах и конференциях, преподаватель прививает им любовь к активному интеллектуальному труду и повышает их интерес к изучаемым предметам.

2. Особенности и значение урока-семинара для повышения эффективности обучения студентов.

Семинар – вид урока, на котором основным методом является беседа, а деятельность учащихся заключается в том, что они отвечают на вопросы, выступают с сообщениями и сами задают вопросы друг другу и преподавателю.

Семинар как форма учебных занятий применяется не чаще трёх-четырёх раз в течение учебного года. Он имеет много общего с обычным уроком, но в то же время обладает рядом специфических особенностей.

Семинары способствуют выявлению наклонностей и способностей учащихся, развитию у них интереса к научным знаниям. Велико значение семинара для развития инициативы, активности и самостоятельности, а так же для воспитания у студентов чувства от-

ветственности перед коллективом учащихся. Семинары играют существенную роль в приобщении учащихся к чтению научно-популярной литературы, побуждают их выйти за рамки учебной программы.

Образовательное значение семинара состоит в том, что в процессе подготовки к ним студент должен самостоятельно проработать определённый объем учебной и научно-популярной литературы и информации из Интернета, выделить главное, выделить существенные части материала от второстепенных. Большое значение семинары имеют для развития устной речи учащихся, умения грамотно и логически последовательно излагать отобранный для сообщения материал.

Обычно семинары проводятся со всей группой в часы, определённые расписанием. Руководящая роль на семинаре сохраняется за преподавателем. Работа группы в целом сочетается с индивидуальной работой студентов. Форма семинара позволяет преподавателю применять различные современные образовательные технологии, в т. ч. и нетрадиционные.

3. Подготовка преподавателя и учащихся к семинару.

Успех семинара определяется, прежде всего, качеством его подготовки. Подготовка к семинару включает следующие этапы:

- определение задач семинара и круга вопросов, которые целесообразно вынести на обсуждение, а также времени проведения семинара;
- изучение преподавателем соответствующих источников информации;
- поиски источников информации, которые можно рекомендовать учащимся;
- распределение докладов между учащимися или определение круга тем для подготовки учащихся к семинару;
- консультирование студентов.

При подготовке к докладу обучающиеся сами намечают его план, затем консультируются у преподавателя. Под руководством преподавателя обучающиеся готовят презентации, учатся пользоваться наглядными пособиями, часть пособий изготавливают сами. При обще-тематической подготовке студенты повторяют изученный ранее в процессе прохождения программы материал по заданным темам, а также самостоятельно изучают дополнительные источники.

4. Проведение учебного семинара.

Форма проведения семинара очень гибкая. На семинарах решаются следующие задачи:

- углубление, конкретизация и систематизация знаний, полученных студентами на предшествующих этапах учёбы;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- ознакомление со спецификой работы с литературой;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.

Типы проведения семинарских занятий:

- вопросно-ответный семинар;
- развёрнутая беседа на основе заранее данного студентам плана, обсуждение письменных рефератов;
- заслушивание устных докладов студентов с последующим их обсуждением;
- семинар-диспут;
- теоретическая конференция;
- семинар– имитационная игра;
- комментированное чтение первоисточников.

Семинары в системе СПО обычно планируются на 2совмещённыхурока. Этого времени достаточно для того, чтобы рассмотреть законченный круг вопросов, связанных с общей темой.

Преподаватель напоминает о задачах семинара, предлагает прослушать доклады, по ходу докладов делать краткие записи в тетрадях, выполнять опорные схемы и таблицы. Записывать рекомендуется темы докладов, наиболее важные определения, разъяснения, названия технологических и других процессов, сущность которых рассматривается в докладах.

После каждого выступления предоставляется возможность обратиться к докладчику с вопросами, внести исправления и дополнения.

После прослушивания и обсуждения докладов необходимо обобщить всё, что нового узнали обучающиеся на семинаре. Это можно осуществить методом беседы. Обсуждение намеченных вопросов должно носить конструктивный характер, в ходе которого систематизируются знания обучающихся, устанавливаются связи между фактическими и теоретическими положениями, совершенствуется умение делать выводы.

Подводятся итоги по семинарскому занятию, выставляются оценки учащимся.

5. Сочетание познавательного и контрольного компонентов в зачётном семинарепо теме «Костюм XX века» на примере фильма Э. Сколы «Бал».

Специфика данного проектируемого семинара заключается в том, что, во-первых, он является контрольным уроком.Во-вторых, учебная тема соединяется в нем с темой художественного произведения: студенты должны обсуждать не только изучаемую историю костюма, но и фильм, в котором эта теоретическая дисциплина использована его создателями на практике.Таким образом, семинар выполняет еще одну важную задачу: помогает студентам понять и в дальнейшем осуществлять в своей учебной и профессиональной деятельности логическую связь между предметами «История», «История костюма», «Композиция костюма» и «Моделирование и конструирование исторического театрального костюма».

Предлагаемый в настоящем проекте зачётный семинар должен логически завершить последний и очень важный раздел в изучении курса «История костюма»: «Костюм XX ве-

ка». В учебной программе на изучение костюма XX века отводится всего 22 часа, не считая 2 часов, предназначенных для последней промежуточной аттестации перед экзаменом. Динамичная история XX века приводит к быстрому изменению моды, и, как следствие, к быстрой смене костюмных форм в изучаемом отрезке времени. Эти факторы подразумевают очень большой объем теоретической и визуальной информации, которую студентам нужно усвоить в процессе прохождения этого раздела.

При таком положении вещей предлагаемая нестандартная форма зачётного занятия поможет учащимся сконцентрироваться на нужном учебном материале и не просто продемонстрировать свои знания костюма XX века, но и применить их на практике при анализе костюмного оформления такого увлекательного художественного произведения, как фильм-мюзикл итальянского режиссёра Этторио Сколы «Бал». В этом фильме смена костюмов является очень важным художественным средством развития сюжета, построена на конкретных исторических событиях и изменениях общественно-политической ситуации в Европе, что как нельзя более соответствует главному посылу при изучении дисциплины «История костюма» – связи изменения костюма с течением истории.

Кроме того, сухой учебный материал получит визуальное воплощение, эмоциональную окраску, что, вне всякого сомнения, будет способствовать лучшему запоминанию и ассоциативному закреплению в памяти студентов. В процессе просмотра фрагментов фильма, их обсуждений во время семинара, а также из комментариев преподавателя студенты смогут получить дополнительные знания, узнать и запомнить нюансы и подробности, которые при другой форме занятий остаются за рамками программы.

Зачётный семинар по теме «Костюм XX века» на примере фильма Э. Сколы «Бал» не предполагает выступлений учащихся с заранее подготовленными докладами, а запланирован в форме вопросов и развёрнутых ответов, причём вопросы на определённых этапах семинара задают как преподаватель студентам, так и студенты друг другу, а также преподавателю.

II. Разработка урока-семинара

Вид занятия: урок обобщения, контроля и систематизации знаний

Тип занятия: урок – семинар

Время занятия: 90 мин. (45 мин. + 45 мин.)

Тема занятия: Костюм XX века на примере фильма Э. Сколы «Бал»

Цели занятия: обобщить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов о костюме XX века при помощи эмоционального воздействия средствами художественного языка кинематографии;

провести в сознании учащихся параллели этапов развития костюма с историческими событиями рассматриваемого отрезка времени (1930-1980 гг.);

проконтролировать индивидуальный уровень знаний и степень погружённости каждого учащегося в тему, а также уровень подготовки учащихся к итоговым испытаниям;

научить профессионально анализировать художественные произведения и грамотно излагать свои мысли.

Задачи занятия: 1) продемонстрировать на наглядном примере, почему театральному художнику необходимо доскональное знание мировой истории и истории костюма при работе с костюмным рядом в художественном произведении (спектакле или фильме);

2) развить чувство стиля;

3) повысить общую эрудицию учащихся;

4) развить логическое, системное и творческое мышление, а также речевые навыки;

5) привить интерес к лучшим образцам мирового театрального и киноискусства.

Оборудование и материалы: компьютер, монитор, мультимедийный проектор, звуковоспроизводящая аппаратура (колонки), пакет программ MS Office, экран.

Межпредметные связи: между дисциплинами «История», «История костюма» и «Композиция театрального костюма».

Методы обучения: словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, метод вопросов и ответов), наглядные методы (показ кинофрагментов и презентаций).

Педагогические технологии:

1. Технология развивающего обучения
2. Информационно – коммуникативный метод
3. Личностно-ориентированная технология

Предварительная подготовка:

для преподавателя – подготовить нужные для обсуждения видеофрагменты и презентацию с кадрами из фильма Э. Сколоу «Бал».

для учащихся – заблаговременно (не менее чем за 2 недели) дано задание просмотреть внимательно фильм Э. Сколоу «Бал», изучить интернет-материалы об этом фильме, его персонажах, времени действия и исторических событиях, на фоне которых разворачивается действие.

Ход занятия:

1. Мотивация обучающей деятельности (5 мин).

Проверка готовности группы к уроку. Сообщение темы, постановка цели, задач зачётного урока-семинара, ознакомление с порядком его проведения, организация внимания всех обучающихся.

2. Вступительное слово (5 мин). Сообщение преподавателя «История создания фильма Э. Сколоу "Бал" и его творческий коллектив».

3. Вопросы к учащимся о времени создания фильма, об исторических эпохах и о важнейших политических событиях, отражённых в содержании фильма. Выслушивание ответов и дополнений студентов, дополнительная информация и коррективы преподавателя. (10 мин.)

4. Просмотр и обсуждение фрагментов фильма (не менее двух фрагмента из разных времён для каждого студента). Студентам предлагается отвечать в свободной очередности. Опрашиваемый должен назвать время фрагмента, проанализировать образы персонажей и их костюмы, назвать характерные предметы одежды, по которым можно определить время действия, при необходимости связать их с конкретными историческими событиями. Когда опрашиваемый студент заканчивает свой ответ или затрудняется ответить, другим студентам предлагается дополнить ответ или ответить вместо него. За такие ответы или дополнения предусмотрены дополнительные оценки. По ходу ответа преподаватель может сделать разъяснение, уточнить информацию или дополнить ответ студента интересными фактами. По окончании ответа другим студентам предлагается задать вопросы отвечающему по соответствующей теме. После окончания ответа каждого студента преподаватель задаёт опрашиваемому дополнительные вопросы по истории костюма XX века, не имеющие отношения к сюжету фильма «Бал».

Примеры предлагаемых к обсуждению фрагментов и анализа образов.

1.

Пролог. 1983 г.

Общая характеристика персонажей. Мужчины: артист, клерк, улыбчивый молодой человек, жлоб-мачо, красавчик-нарцисс, журналист, провинциал, фат, профессор, пройдоха-маньяк, застенчивый человек. Дамы: нервная девушка в сиреновом, девушка с огненными волосами.

Приметы времени в одежде. Остро-модный в 1983 г. клубный костюм красавчика-нарцисса, нетрадиционные цвета, приём «негатива» – тёмная рубашка, светлые пиджак и галстук, светлые ретро-ботинки с более темными носами. Велюровый костюм и тонированные очки журналиста. Приличный, но немодный для начала 1980-х костюм провинциала. Меховой жакет с расширенными пле-

чами и причёска у дамы в сиреновом. Химическая завивка «мелким бесом» у рыжеволосой дамы. И т. п.

Примерные социальные характеристики. Дама в сиреновом: одета хорошо, ухожена, но манеры невротические, глотает таблетки, предположительно – домохозяйка, материально обеспеченная, но не удовлетворённая жизнью, страдающая депрессиями. Клерк: одет не очень хорошо, костюм старомодный (из 70-х гг.), не по размеру и не по росту, причёска прилизанная, этому человеку не к лицу, предположительно – забитый жизнью «офисный планктон», которому материальное положение не позволяет создать семью; и т. п.

1а.

1983 г.

Общая характеристика персонажей. Бизнес-леди (успешная независимая карьеристка) и фат (самодовольный франт, играющий на публику).

Социальная характеристика по костюму. Костюм бизнес-леди напоминает о культуре яппи – дорогая неброская элегантность, строгий деловой стиль. Классический костюм идеально сидит по фигуре. Дорогие модные украшения, идеально гладкая причёска, довольно яркие, но безупречные макияж и маникюр. Фат одет несколько напыщенно. Так же как и у красавчика-«нарцисса», у него клубный костюм, но несколько более сдержанных цветов. Зато галстук-«бабочка», модный в 1980-е гг, имеет эпатажную расцветку в горошек. Это тоже примета времени и характерный штрих к портрету персонажа.

16.

1983 г.

Общая характеристика персонажа: эмансипированная брюнетка.

Характеристика по костюму. Типичный образ яппи – безупречно белая блузка-рубашка, блейзер, юбка-карандаш, остро модная в 1980-х гг. прическа в стиле сэссун. Штрих к портрету: статично поднятые во время танца руки говорят о гипертрофированной приверженности гигиене.

2.

1936 г. Победа «Народного фронта»

Общая характеристика персонажей. Рабочий-коммунист, подмастерье, «Кармен», человек в светлом костюме.

Приметы времени в одежде и социальные характеристики персонажей: рабочий-коммунист одет в типичный повседневный городской костюм того времени – узкий пиджак и весьма широкие, просторные брюки, и даже неширокий чёрный галстук. Но на этом герое брюки сидят мешковато, они ему длинны, несмотря на высокий рост. Дополняет образ совсем уже маленькая и плоская кепочка, которая зрительно уменьшает голову. Но в целом такие пропорции, зрительно вытягивающие фигуру в высоту, характерны для 1930-х гг. Еще одна примета времени – трикотажный жилетили пуловер под пиджаком. Рабочий носит аккуратно подстриженные, но довольно широкие усы, и это роднит его образ с народным. О политических взглядах героя говорит красная гвоздика в кармашке пиджака – еще со времён Наполеона Бонапарта она стала революционным символом свободы и демократии.

Подмастерье тоже носит плоскую кепку (размером побольше) и пуловер, но без пиджака и без галстука. Ворот рубашки небрежно расстегнут. Такой образ – в давних традициях французского пролетариата. Одежда молодого человека мягких пастельных тонов, что характерно для моды 1930-х.

Оба героя не сняли головные уборы, войдя в помещение, и даже присутствие женщины рядом не побудило их к такому жесту. Это говорит о том, что герои не очень хорошо знакомы с правилами хорошего тона.

Впрочем, женщина, находящаяся рядом с рабочими, сама не очень располагает к проявлениям изысканных манер. «Кармен» – героиня, напоминающая цыганку с табачной фабрики из новеллы П. Мериме и оперы Ж. Бизе. Предметы костюма этой героини подобраны с претензией на моду, но не слишком изысканно, не сочетаются между собой по цвету. Некоторые детали выглядят чрезмерно ярко, даже вызывающе (голубая нижняя юбка, ярко-красное перо на шляпке). Макияж слишком активный, манера поведения разбитная.

В отличие от героев-пролетариев, мужчина в светлом костюме без головного убора. Очевидно, это представитель иной социальной прослойки. Его костюм представляет собой единый ансамбль. Ткань костюма явно более дорогая, чем та, из которой сшита одежда рабочих (она гораздо лучше держит форму). Тёмный галстук значительно более пропорционален костюму и элегантен, чем у рабочего, сочетается с цветом ботинок.

2а.

2б.

2в.

1936 г.

Общая характеристика персонажей. Аристократка, нувориш и «человек, приехавший издалека».

Костюмная характеристика. Костюмы аристократки и нувориша тяготеют к более ранним временам – началу XX века. И, хотя причёска (укладка волнами) и силуэт костюма героини не противоречат моде 1930-х гг., туалет аристократки напоминает о стиле непризнанных в 1920-е гг. послевоенных шедеврах П. Пуаре, эгрет, меха, и жемчужные ук-

рашения в несколько рядов свидетельствуют о ностальгии по «прекрасной эпохе», по былой роскоши – ведь к началу 1930-х гг. большая часть аристократии уже успела растерять свои богатства, не умея распорядиться ими, как это делала буржуазия.

Представитель буржуазии, нувориш, в этом эпизоде фильма скорее всего принадлежит к поколению обогатившихся еще до первой мировой войны. Он из тех представителей низших сословий, которые не стремились уничтожить аристократию, а желали слиться с ней. Он уже успел приобрести некоторый светский лоск. Его одежда также напоминает о временах минувших – некоторые представители крупной буржуазии носили фраки и цилиндры и в 1930-е гг, тогда как настоящая аристократия уже давно от них отказалась, по крайней мере в повседневной жизни. Цилиндр в 20-30-е гг. XX в. стал символом крупной буржуазии. Как предмет архаичный, он вызывал насмешки в рабочей среде. Вероятно, этот капиталист тоже успел разориться в 1929 году с началом кризиса.

В фильме Э. Скола аристократка и нувориш – **уходящие** в прошлое типы людей, и это подчёркивается их одеждой.

В отличие от них, «человек, приехавший издалека», (м. б., из Америки?), одет по моде, абсолютно современной середине 1930-х гг. Ноего облик (в отличие от героя в светлом костюме) не говорит о хорошем вкусе, так же как его манеры не имеют ничего общего с аристократизмом. Вот это самый настоящий нувориш, обогатившийся, вероятнее всего, криминальным путём. Это младший брат Великого Гэтсби (вспомним розовый костюм), масштабом, правда, поменьше. Правда, у героя Э. Скола розового цвета только рубашка. На нем светлый костюм с широкими чуть заууженными книзу брюками, широкими плечами и слегка завышенной талией, светлый галстук и шляпа трилби – в точности, как на картинках из модных журналов 1930-х. Характерны двухцветные лакированные ботинки, пришедшие из прошлого десятилетия. Но несмотря на это, во всем его облике сквозит гангстерский стиль – не случайно этот персонаж так напоминает Жана Габена из фильма 1937 г. «ПепелеМоко».

Почему аристократка, как замороженная, идёт с ним танцевать, несмотря на острую ревность своего спутника? Потому что бывший нувориш уже не может обеспечить ей привычный уровень жизни, и аристократка готова закрыть глаза на ужасные манеры и сомнительное происхождение капитала. Почему новоиспечённый богач дважды отталкивает привлекательную, но простую девушку из-за аристократки? Потому что такой союз очень бы польстил его плебейскому тщеславию.

Символична роль цилиндра в эпизодах соперничества бывшего и нового богачей – сначала он, казалось бы, безнадежно сплюснут под ударом приезжего, но при прощании вдруг раскрывается, оказавшись складным шапоклаком – изобретением начала XX века.

3.

1961 г. «Отцы и дети». Дата 1956 г., указанная в Википедии, скорее всего, является ошибочной, т. к. многие модные элементы и образы, присутствующие в эпизоде, появились позднее (либо в фильме Э. Сколы допущены анахронизмы, что маловероятно).

Общая характеристика персонажей. Мужчины: неудачливый ухажер – скорее всего, клерк; битник-гризер, битница, две «бабетты», танцор в белых штиблетах, «маменькина дочка», битник-«Элвис».

Приметы времени в costume. В образе клерка – вольное ношение классической одежды (брюки и рубашка без пиджака, что в более ранние периоды было бы невозможно), стиль одежды близок стилю модов (молодежная субкультура конца 1950-х—начала 1960-х) – умеренная ширина брюк, узкий длинный галстук.

Молодые люди в черном: в их образах есть как черты стиля битников – представителей контр-культуры 40-50-х гг. XX века (черный цвет одежды, темные непрозрачные очки), так и элементы типичного костюма гризеров (черные кожаные куртки «перфекто», набриолиненные прически). Прическа с коком и бачками прямо адресует к Элвису Престли, впервые выступившему в таком образе в 1957 г.

Образ битницы – не копирует в точности исторические образцы. О культуре битников напоминает скромная черная юбка, распущенные относительно длинные волосы и черная шапочка, напоминающая о неизменном для битников берете.

3а.

Общая характеристика персонажей. Три «бабетты» – в розовом, в голубом и в кремовом.

Костюмная характеристика. На девушках платья еще из прошлого десятилетия, в стиле «ню лук», триумфально представленным К. Диором еще в послевоенном 1947 г. Но в начале 1960-х такие платья еще носят. Вид у девушек провинциальный. Платья у всех трёх с заметно завышенной талией, поэтому выглядят героини гротескно. «Бабеттами» мы их называем из-за их причёсок, буквально ворвавшихся в моду в 1959-ом году после комедийного фильмарежиссёра Кристиана-Жака с Брижит Бардо в главной роли. В строгом смысле причёска «бабетта» – это высокий объёмный пучок с обязательно сильно начёсанной макушкой и слегка небрежно выпущенными прядями у висков, как носила героиня фильма. Но вскоре «бабеттой» стали называть все причёски в стиле Брижит Бардо, которая стала одной из икон стиля 1960-х. Полудлинные причёски с кончиками волос, подвитыми во внешнюю сторону, перевязанные ленточкой, характерны для первых лет шестого десятилетия XXв.

Другие фрагменты фильма и костюмы персонажей анализируются аналогичным образом.

4. **Обсуждение** (проводится методом беседы). Обсуждение должно носить конструктивный характер, в ходе его систематизируются знания обучающихся, устанавливаются связи между фактическими и теоретическими положениями, совершенствуется умение делать выводы.
5. **Анализ и оценка** преподавателем общей активности и ответов учащихся во время семинара (3 мин).
6. **Подведение итогов** урока, рекомендации учащимся по изучению материала в их будущей профессиональной деятельности.

III. Заключение.

Представленный план-проект прошёл практические испытания в ходе обучения студентов III курса театрально-декорационного отделения ГБПОУ КМТИ им. Г. П. Вишневской в 2015 и 2016 гг. специальности «Театрально-декорационное искусство». Студенты

проявили большую заинтересованность, показали хороший и отличный уровень подготовки.

В 2016 гг. контрольный урок-семинар был проведён в присутствии членов предметно-цикловой комиссии, был одобрен и прорецензирован председателем ПЦК О. И. Зарецкой.