

RU

Технология иммерсивного театра в музыкально-творческом воспитании детей старшего дошкольного возраста

Аксайскова Е. О.

Аннотация. В статье выявляется взаимосвязь иммерсивного театра с музыкально-творческим воспитанием детей старшего дошкольного возраста и комплексными подходами к нему. Театрализация как компонент музыкально-творческого развития детей активно обсуждался психологами и педагогами XX века. На сегодняшний день театрализация приобрела новый формат иммерсивного театра, который имеет в своей основе элементы игры и интегративности, специфику вовлечения детей в мультисенсорные переживания и полного погружения в смоделированную ситуацию. С опорой на теорию театрально-игрового подхода к развитию детского творчества Л. С. Выготского в данной статье рассматриваются пути интеграции метода иммерсивного театра в процесс музыкально-творческого воспитания детей старшего дошкольного возраста. Цель исследования – выявление путей применения технологии иммерсивного театра в музыкально-творческом воспитании детей 5-6 лет. Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые рассмотрено применение технологии иммерсивного театра в музыкально-творческом воспитании детей старшего дошкольного возраста с трех сторон: как часть комплексного музыкально-эстетического курса, как формат детского участия в интерактивном перформансе и как технология, на которой строится учебный процесс. Выявлены и проанализированы специфические компоненты данной технологии, подтверждающие актуальность и ценность иммерсивного театра для развития творческого потенциала ребенка, а также описан практический опыт внедрения иммерсивности в рамках музыкальных занятий с детьми 5-6 лет. В результате исследования определены задачи, которые решаются благодаря применению иммерсивного театра в творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста.

EN

Immersive theater technology in the musical and creative education of older preschool children

E. O. Axayskova

Abstract. The article reveals the relationship of immersive theater with the musical and creative education of older preschool children and integrated approaches to it. Theatricalization as a component of musical and creative development of children was actively discussed by psychologists and teachers of the 20th century. Today, theatricalization has acquired a new format of immersive theater, which is based on elements of play and integrativity, the specifics of involving children in multisensory experiences and full immersion in a simulated situation. Based on the theory of the theatrical and playful approach to the development of children's creativity by L. S. Vygotsky, this article examines ways to integrate the immersive theater method into the process of musical and creative education of older preschool children. The purpose of the study is to identify ways to apply immersive theater technology in the musical and creative education of children aged 5-6 years. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time it examines the use of immersive theater technology in the musical and creative education of older preschool children from three sides: as part of a comprehensive musical and aesthetic course, as a format for children's participation in interactive performance and as a technology on which the educational process is based. The specific components of this technology have been identified and analyzed, confirming the relevance and value of immersive theater for the development of a child's creative potential, and practical experience in introducing immersiveness in music lessons with children aged 5-6 years has been described. As a result of the research, the tasks that are solved through the use of immersive theater in the creative activities of older preschool children are identified.

Введение

В связи с глобальными, техническими изменениями XXI века в сфере музыкального образования ведется постоянный поиск новых подходов, которые бы соответствовали существующим тенденциям и удовлетворяли потребности современного информационного общества. Первая потребность заключается в воспитании нового поколения, обладающего способностью эстетического переживания, критического мышления, имеющего духовно-нравственные ориентиры.

Вторая потребность в поиске новых образовательных технологий обусловлена главной задачей музыкального воспитания: «...развить стихийную творческую способность ребенка, порождаемую музыкальными переживаниями» (Калошина, 2018, с. 11). Третья потребность заключается в повышении эффективности занятий, увеличении интереса и мотивации детей к познанию, приобщении к искусству через погружение в особое креативное пространство. Одной из современных технологий, обладающей спецификой полного погружения детей в созданную творческую среду, является иммерсивный театр. Он представляет собой учет многоуровневой синтетичности: синтеза искусств, аудиовизуального синтеза, мультимодальности. Дополнительную актуализацию данный подход приобретает в ракурсе мультисенсорного поворота – установки «практик культуры и теоретических форм рефлексии на создание опыта, основанного на феномене иммерсивности – телесно-тактильном погружении в воспринимаемую среду» (Венкова, 2021, с. 146).

Для достижения цели исследования требуется решить следующие задачи:

- охарактеризовать специфику и особенности применения иммерсивного обучения в музыкально-творческом воспитании детей;
- представить сущность технологии иммерсивного театра и обосновать целесообразность ее применения в целях музыкально-творческого воспитания старших дошкольников;
- с опорой на результаты опытного обучения доказать эффективность данной технологии.

Материалом для исследования послужило методическое пособие комплексного музыкально-эстетического курса:

- Калошина Г. Е. Экспериментальный комплексный курс раннего творческого развития ребёнка: методическое пособие. Ростов н/Д: Изд-во ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, 2018.

В теоретическую базу исследования вошли концепции игры и театрального творчества в детской психологии (Выготский, 2004), теория синестезии (Коляденко, 2005), иммерсивные практики в культурологической перспективе (Венкова, 2021), иммерсивный подход в образовании (Котов, 2021), классификация иммерсивных технологий в образовании (Корнилов, Попов, 2020), теория погружения как главный компонент иммерсивного театра (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh, Nakamura, 2005), обучение через драму (McCaslin, 2013), теория, история и практика иммерсивного театра (Machon, 2013; Webb, 2022).

Для решения указанных задач в статье применяются методы анализа научно-методической литературы по проблеме театрально-игрового и иммерсивного подхода в музыкально-творческом воспитании детей старшего дошкольного возраста, метод эксперимента, заключающегося в практическом апробировании иммерсивной технологии с детьми 5–6 лет.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения изложенных вариантов иммерсивной технологии в процессе творческого воспитания детей старшего дошкольного возраста.

Обсуждение и результаты

Большую роль театрально-игрового начала в творческом воспитании ребенка активно обсуждали ученые в области педагогики и психологии. Л. С. Выготский определил психологические предпосылки театрально-игровой деятельности детей. С его слов: «Театральная постановка представляет самый частый и распространенный вид детского творчества» (Выготский, 2004, с. 299). Он выделил два фактора, дающих обоснование положению о близости театрализации ребенку:

- Драма как действие, в которое заложен аспект процессуальности разворачивающегося во времени и пространстве. Драма основана на действии самого ребенка. Здесь можно выявить трехступенчатую систему: существующая реальность – дополнение ее фантазией – выход в новую реальность. Получая впечатления от окружающей действительности, ребенок проецирует и воспроизводит увиденное в подражательной форме. Дети воспринимают реальность, пропускают сквозь собственное воображение, дополняют существующую окружающую среду фантазией, создавая свою дополненную реальность и встраивая ее в окружающую среду.
- Драма как игра. С точки зрения психологии, игра рассматривается как первичная драматическая форма, в которой все роли соединены в одном лице. Она представляет собой творческий процесс ребенка и по степени активизации психических процессов имеет синтетический характер, в котором задействованы интеллектуальная, эмоциональная и волевая области.

Связь театрализации с игрой обусловлена рядом факторов:

- в игре ребенок создает ситуацию на основе воображения, моделируя, по Л. С. Выготскому, «мнимую ситуацию» (2004, с. 299);
- наличие правила игры в «мнимой ситуации». Игра является направленной деятельностью ребенка, содержит компоненты подражания, реализации воображения. Для существования самой «мнимой ситуации»

деятельность в ней регламентируется правилами, которые могут быть установлены условиями игры или вымышлены ребенком. Последнее представляется в виде установок, которые дает ребенок сам себе, придумывая сценарии своего поведения в созданной им ситуации. В отсутствие правила игра как направленная деятельность не существует, так же как и «мнимая ситуация».

Рассмотрим реализацию театрально-игрового аспекта как часть комплексного музыкально-эстетического курса. Еще в XX веке в педагогике активно прорабатывалась идея музыкально-эстетического воспитания детей. В связи с этим возник ряд нестандартных технологий музыкально-творческого развития. Автором одной из фундаментальных современных моделей экспериментального комплексного курса раннего творческого развития ребенка является Г. Е. Калошина. Она сформулировала концепцию подхода к формированию творческой многогранной личности как целостной системы через комплексное воздействие разных видов искусств. Согласно Г. Е. Калошиной, «основой комплексной методики является драматургическое разнообразие – переключение внимания детей на различные виды деятельности, различные виды искусств» (2018, с. 28). За счет интегративного контекста происходит активное раскрытие творческого потенциала личности, развитие способности к эстетическому переживанию, интеллекта, креативного и ассоциативного мышления. Одним из компонентов комплексного подхода Г. Е. Калошиной наряду с музыкой, живописью, хореографией является театрализация. Театрально-творческий компонент представлен целым блоком и встроен в единое драматургическое действо каждого урока. Разнообразие заданий в рамках данного блока обширно. Детям предлагаются различные формы деятельности: стихи и этюды с пластическими и мимическими движениями рук, разыгрывание сказок с сочинением песен, постановки детских опер, театрализованные праздники по сценариям с включением элементов хореографии, игровых эпизодов.

Сегодня претворение театрально-игрового аспекта приобрело новую форму иммерсивного театра. Его возникновение восходит к коллективным интерактивным экспериментам авангарда 1960-х годов. Само слово “immerse” означает «погружать», а иммерсивный театр определяется как тип театрального действия, в котором зрители являются его участниками. Действо разворачивается не на привычной нам театральной сцене, а часто используется вариант «открытой сцены» (термин Е. О. Аксайской) некоторого специально созданного многомерного пространства, в котором наслаиваются и монтируются существующая и фантазийная реальности. Оба этих пространства объединяются и интегрируются. В связи с этим происходит стирание границ и взаимопроникновение ролей актера и зрителя. С 1960 года роль театра в образовании и творческом развитии детей актуализировалась с новой силой. Одной из первых тенденций на пути к современным подходам интеграции театра и обучения стал метод TIE – Theatre In Education (театр в обучении). TIE позиционируется как стратегия использования специфики театра для создания образовательной среды и выстраивания учебного процесса с помощью театрализации. Данный метод можно охарактеризовать как комплекс приемов и способов организации продуктивного взаимодействия участников процесса в условиях специально созданной обучающей среды, обеспечивающей интерактивность обучения за счет сенсорного мультивекторного воздействия на обучающихся с целью комплексного практикоориентированного развития. Подобные созданные среды Г. С. Котов предлагает понимать как «конструкт, отличающийся системным характером и свойством самоорганизации, реализуемый как динамический процесс воздействия на обучающегося с привлечением разнообразных элементов моделируемого окружения» (2021, с. 180).

В данном подходе учебные занятия превращаются в серию интерактивных драматических мероприятий, таких как кукольный театр, театр чтецов, форум-театр, постановка детского мюзикла и оперы. Также возможны следующие варианты реализации иммерсивного театра в музыкально-творческом развитии детей старшего дошкольного возраста:

- театр-энвайронмент – в этом типе акцент сделан на пространство, в котором располагается театр. Это может быть целое здание музея, арт-центра, школы и т. д., где устанавливаются декорации, а зрители, «путешествуя» по зданию, исследуют его пространство и участвуют в представлении;

- променады – спектакль-прогулка, линейное движение по сюжету истории;
- иммерсивные игры – синтез театрального представления и интерактивной игры, где дети принимают участие в развитии сюжета, выполняют задания и участвуют в играх.

Подобные театральные практики усиливают вовлечение аудитории, трансформируют пространственную значимость и сенсорную направленность. Иммерсивный подход в обучении Ю. В. Корнилов, А. А. Попов определяют как совокупность «приёмов, способов интерактивного продуктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса с целью развития и саморазвития личности обучающегося в условиях искусственно созданного виртуального окружения, которое способно комплексно воздействовать на его сенсорные модальности» (2020, с. 173). Преобразуя учебный класс в иммерсивную среду, педагог дошкольного образовательного учреждения или учитель младших классов музыкальной школы может создавать учебные процессы, которые повышают вовлеченность, креативность и эмоциональный отклик учащихся. Дж. Мейсон выделил три ключевых элемента данного подхода как образовательной технологии:

- взаимодействие с аудиторией – вовлечение аудитории, которое предполагает превращение традиционного урока в иммерсивный, включающий элемент интеграции по схеме «учитель – ученик», «ученик – ученик»;
- подготовленная среда – место, в котором проводятся занятия, например учебный класс или творческая лаборатория, должно соответствовать тематике выбранного к изучению музыкального произведения;
- акцент на чувственном восприятии и формировании ощущений через опыт (Machon, 2013, р. 53).

Согласно Н. Маккаслин, основополагающее значение для развития детей через драму имеют следующие элементы: воображение, концентрация внимания, созидание, творческое самовыражение детей и выстраивание

коммуникации как между собой, так и с педагогом. Этот целостный подход подчеркивает многогранную вовлеченность, которой требует участие в театральных постановках, охватывая интеллектуальную, эмоциональную, физическую, вербальную и социальную сферы (McCaslin, 2013, p. 237).

В ходе данного исследования были выявлены и сформулированы компоненты, являющиеся специфическими для иммерсивного театра и заимствованные технологией обучения через театрализацию. Они подтверждают многогранность данного подхода и его ценность как для воспитания всесторонней личности, так и для обучения в целом.

Первый и один из основных компонентов – погружение. Психолог М. Чиксентмихайи и коллеги используют термин “flow”, или «потокотное состояние», для описания траекторий развития творческого потенциала (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh, Nakamura, 2005, p. 603). Это состояние, характеризующееся полным сосредоточением, погружением человека в осуществляемую им деятельность. Погружение – это интенсивный, временный опыт, имеющий четко определенные пространственные и временные границы, которых необходимо придерживаться. Погружение является всеобъемлющим как физически, так и ментально. Выход из состояния погружения такой же четкий и осознанный, как и вход в него. Ребенок входит в новую для него ситуацию и выходит изменившимся. Обучение с погружением интенсифицирует творческое, интеллектуальное и эмоциональное развитие. Результатом процесса входа в ситуацию, нахождения в ней и выхода является познание нового (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh, Nakamura, 2005, p. 624). Погружение должно осуществляться посредством задействования разных модальностей чувств и ощущений ребенка. В этом заключается *второй* компонент иммерсивности – принцип сенсорики. Для успешного музыкально-творческого воспитания ребенка необходимо задействовать сенсорные модальности за счет комплексного воздействия на органы чувств. Я. А. Коменский заложил данный принцип в своем «золотом правиле», гласящем о следующем: «...все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» (2019, с. 289).

Третий компонент иммерсивности – концептуальное смешение – это присущая театральному представлению двойственность: вымышленный мир существует наряду с реальным. В подобной театрализации, как в детской игре, вымышленный мир встраивается в реальный, а ребенок помещается внутрь этого мира.

Четвертый компонент – синтетичность. Иммерсивные постановки основаны на традиционных особенностях театра, который сам по себе является полимодальным. Наиболее отчетливо данное положение подтверждают идеи Р. Вагнера, изложенные в его концепции театрально-музыкального синтеза искусств. В иммерсивном представлении, наряду с театрализацией и музыкой, могут быть добавлены элементы живописи, рассказа историй, игры (Вагнер, 1978).

Пятый компонент заключается в наличии интеграции искусств. Ее роль велика в формировании художественной культуры личности, мировосприятия, ассоциативного мышления. Интегративный компонент способствует развитию критического мышления – способности к генерации необычных, оригинальных идей, разного уровня интерпретаций произведения музыкального искусства (Калюшина, 2018, с. 5).

Интеграция существует на нескольких уровнях:

- многокомпонентная специфика театра – театр, включающий в себя несколько видов искусств;
- интеграция как командная работа детей в проектной деятельности подготовки спектакля.

Шестой компонент иммерсивности – открытость реализации поставленных перед ребенком задач. Она заключается в отсутствии четких рамок и установок в решении поставленной задачи. Например, в задании, в котором нужно изобразить характер героя, ребенок может выбрать вариант выполнения: нарисовать рисунок или сочинить музыкальный образ (из педагогической практики Е. О. Аксайской).

Седьмой компонент иммерсивности – экспериментальность творческой деятельности детей. Весь процесс подготовки театрализованного представления или превращение урока в театральное действие представляет собой площадку для детских экспериментов. Слушая музыку к спектаклю или тематизированному театрально-игровому уроку, дети воплощают художественный образ при помощи различных видов искусств, создавая собственный творческий взгляд, основанный на пересечении музыки, живописи, театрализации.

Восьмой компонент иммерсивности – синестетика. Наличие в оформлении театрализации визуального, аудиального, цветоцветового элементов, а в содержании интегративного воздействия – различных видов искусства стимулирует развитие межассоциативных связей, чувственных ассоциаций, или синестезии, и приводит к художественному обобщению. Это подтверждают слова Н. П. Коляденко: «Синестезия осуществляет художественное обобщение и находит основание для абстрагирования в принципах художественного мышления» (2005, с. 82). Цель иммерсивности в искусстве – «формирование опыта художественного восприятия, основанного на мультисенсорном вовлечении в воспринимаемые явления» (Венкова, 2021, с. 124).

Таким образом, иммерсивность – это многокомпонентное явление, задействующее разные модальности: визуальную, аудиальную, кинестетическую. В педагогической практике оно представляет собой обучение через театр или «обучение как театр» (термин Е. О. Аксайской), в котором подход к образованию предполагает помещение учащихся в вымышленный или формализованный реальный мир, превращение их в персонажей истории, а их действия внутри среды являются неотъемлемой частью развития повествования.

В условиях учебного класса иммерсивность реализуется в виде создания особой среды, соответствующей художественному образу музыкального произведения, благодаря чему ребенок как бы оказывается и действует внутри этого произведения, изучая его, интеллектуально, эмоционально и творчески рефлексирова.

В таком формате урок представляется как захватывающая игра, дающая ребенку возможность погрузиться в мир, в котором он может исследовать художественное пространство и интерпретировать его образы, вовлекаясь в историю, разворачивающуюся перед ним. Иммерсивное обучение объединяет когнитивные, эмоциональные и физические способы познания, чувствования и бытия. Оно носит игровой, исследовательский характер и формируется с учетом потребностей и интересов тех, кто принимает в нем участие.

Данный подход был нами реализован с детьми 5-6 лет, обучающимися в экспериментальном детском центре. В занятиях приняли участие 30 детей. Им предлагалось подготовить театрализацию к музыке из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Проект осуществлялся на протяжении месяца и был организован в три этапа. На первом этапе были проведены несколько занятий, на которых дети познакомились с историей Щелкунчика. Первый этап был реализован в формате виртуального интерактивного форум-музея, в котором была создана подборка визуального материала, представленного в музее Nutcracker Museum, находящемся в Германии, и Пушкинском музее в Москве. Среди материалов были фотографии экспонатов Щелкунчика, иллюстраций к сказке, рукописей партитуры П. И. Чайковского, фотографии первых постановок балета в Мариинском театре. Рассматривая экспонаты виртуального музея, дети узнали, как появилась игрушка, увидели аутентичные экземпляры Щелкунчика, познакомились с литературным первоисточником Э. Т. А. Гофмана и посмотрели первые эскизы к его сказке, узнали историю создания балета П. И. Чайковского и посмотрели его.

На втором этапе основное внимание уделялось погружению в театр и подготовке визуального контекста театрализации, разыгрыванию сценария по ролям. После прослушивания музыки балета дети рисовали эскизы героев и декораций к постановке. Также было предложено выбрать одного героя из сказки и сочинить его музыкальную характеристику-образ. Затем для подготовки к чтению сценария по ролям детям было предложено принять участие в играх, в которых они воплощали персонажей «Щелкунчика» при помощи движений и пантомимы под музыку балета. Далее дети знакомились с текстом сценария и читали свои реплики. Последним заданием была раскадровка, в которой дети должны были нарисовать историю, которую они будут разыгрывать.

Третий этап представлял собой знакомство со сценическим пространством, репетиции и показательное театральное представление.

Рисунки, музыкальные образы героев, созданные детьми, задания, выполненные в процессе подготовки представления, были собраны в тетради, и у каждого ребенка получились неповторимые экземпляры превращения балета.

В результате данного исследования были выявлены задачи, которые решаются благодаря применению иммерсивного театра в творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста:

- вовлечение в познавательно-творческую деятельность;
- увеличение интереса к искусству;
- возникновение потребности в общении с искусством;
- развитие межассоциативных связей через воздействие видов искусств и сред;
- развитие способности детей к эстетическому переживанию и получению удовольствия от искусства;
- пробуждение фантазии, развитие творческого потенциала;
- развитие слуховых, визуальных, двигательных навыков;
- формирование навыков в области сценического мастерства, живописи и прикладных искусств.

Заключение

Иммерсивные технологии – новое и перспективное направление современной педагогики. Интеграция в образование предлагает новый опыт креативного обучения, выходящий за рамки традиционных педагогических методов. Данные технологии пластичны и дают широкую палитру возможностей для погружения в творчество в различных вариантах – от разового участия в постановке до выстроенного учебного процесса через иммерсивный театр. Они могут быть как одним из компонентов комплексной системы музыкально-эстетического воспитания, так и применяться в виде самостоятельного метода.

При уделении приоритетного внимания взаимодействию с аудиторией, пространственной динамике и сенсорному взаимодействию учебный класс трансформируется в динамичную, многомерную сцену. За счет наличия в иммерсивном подходе принципов наглядности, комплексности, мультимодальных и мультисенсорных воздействий формируются креативные способности личности ребенка.

Перспективу дальнейших исследований мы видим в практической апробации перечисленных типов иммерсивного театра на уроках слушания музыки и музыкальной литературы с учащимися музыкальных школ и выявлении результатов применения данной технологии с точки зрения повышения интереса и мотивации к искусству у школьников и влияния на качественные показатели усвоения учебного материала.

Источники | References

1. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
2. Венкова А. В. Феномен иммерсивности. Мультисенсорный поворот в культуре: монография. СПб.: Астерион, 2021.
3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М.: Смысл; Эксмо, 2004.

4. Коляденко Н. П. Синестетичность музыкально-художественного сознания: на материале искусства XX века: монография. Новосибирск: НГК, 2005.
5. Коменский Я. Избранные педагогические сочинения / пер. Н. П. Степанов, Д. Н. Корольков, А. А. Красновский. М.: Юрайт, 2019.
6. Корнилов Ю. В., Попов А. А. К вопросу о терминологии и классификации иммерсивных технологий в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68 (2).
7. Котов Г. С. Иммерсивный подход в образовании: возможности и проблемы реализации // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 73-1.
8. Csikszentmihalyi M., Abuhamdeh S., Nakamura J. Flow // Handbook of Competence and Motivation / ed. by A. J. Elliot, C. S. Dweck. N. Y.: Guilford Publications, 2005.
9. Machon J. Immersive Theatres: Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance. Basingstoke: Palgrave, 2013.
10. McCaslin N. Creative Drama in the Classroom and Beyond. 8th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2013.
11. Webb T. Sensory Theatre: How to Make Interactive, Immersive Theatre for Diverse Audiences by a Founder of Oily Cart. N. Y.: Taylor & Francis, 2022.

Информация об авторах | Author information

Аксайскова Екатерина Олеговна¹

¹ Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

Ekaterina Olegovna Axayskova¹

¹ Rostov State Conservatory named after S. V. Rachmaninov

¹ ekayskova@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 08.12.2024; опубликовано online (published online): 24.01.2025.

Ключевые слова (keywords): иммерсивный театр; иммерсивные образовательные технологии; комплексный музыкально-эстетический курс; музыкально-творческое воспитание детей; дети старшего дошкольного возраста; immersive theater; immersive educational technologies; comprehensive musical and aesthetic course; musical and creative education of children; older preschool children.