

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.20>

ИММЕРСИВНАЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Научная статья

Шубнякова В.А.^{1,*}, Зернова В.А.²

¹ORCID : 0000-0002-0685-9305;

^{1,2} Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (lera19977[at]yandex.ru)

Аннотация

Статья посвящена вопросу использования арт-педагогических технологий в техническом колледже.

В представленной статье авторы обосновывают целесообразность применения иммерсивной театрализации для повышения качества гуманитарного образования студентов колледжа.

В статье раскрыты основные понятия исследования (арт-педагогика, иммерсивная театрализация), определены педагогические подходы, методы и принципы использования иммерсивной театрализации на занятиях гуманитарного цикла, обобщен собственный практический опыт применения театрализации в учреждении среднего профессионального образования, даны рекомендации по использованию данной технологии в учебно-воспитательной деятельности.

Авторы рассматривают иммерсивную театрализацию как эффективную технологию развития личности будущего специалиста, поскольку она раскрывает творческий потенциал студентов, развивает их образное мышление, эмоциональный интеллект, чувство эмпатии, способствует эффективному усвоению гуманитарного знания и успешной социализации индивида в обществе.

Ключевые слова: иммерсивная театрализация, интерактивная образовательная среда, арт-педагогика в среднем профессиональном образовании, повышение качества гуманитарного образования студентов технического колледжа.

IMMERSIVE THEATRICALIZATION AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY OF HUMANITARIAN EDUCATION OF TECHNICAL COLLEGE STUDENTS

Research article

Shubnyakova V.A.^{1,*}, Zernova V.A.²

¹ORCID : 0000-0002-0685-9305;

^{1,2} Fire-Rescue-College Saint- Petersburg, Saint-Petersburg, Russian Federation

* Corresponding author (lera19977[at]yandex.ru)

Abstract

The article is dedicated to the issue of using art-pedagogical technologies in technical colleges.

In the presented article, the authors substantiate the feasibility of using immersive theatricalization to improve the quality of liberal arts education of college students.

The article discloses the basic concepts of the research (art-pedagogy, immersive theatricalization), defines pedagogical approaches, methods and principles of using immersive theatricalization in the classes of humanitarian cycle, summarizes its own practical experience of using theatricalization in the institution of secondary vocational education, gives recommendations on the use of this technology in educational activities.

The authors view immersive theatricalization as an effective technology for developing the personality of a future specialist, as it unlocks the creative potential of students, develops their imaginative thinking, emotional intelligence, sense of empathy, contributes to the effective assimilation of humanitarian knowledge and successful socialization of an individual in society.

Keywords: immersive theatricalization, interactive educational environment, art-pedagogy in secondary vocational education, improving the quality of humanitarian education of technical college students.

Введение

Система среднего профессионального образования в Российской Федерации в настоящее время испытывает ряд трудностей, связанных с появлением новых требований, предъявляемых к ней со стороны государства и общества. В различных сферах деятельности человека повсеместно идет модернизация и цифровизация производства, изменяются подходы к профессиональной подготовке специалистов, уровню их квалификации и воспитания. Большое значение приобретают теперь не только профессиональные умения специалиста ("hard-skills"), но и так называемые "soft-skills", т.е. гибкие навыки, которые не связаны с конкретными профессиональными компетенциями, а скорее, относятся к общечеловеческим способностям и умению выстраивать деловые взаимоотношения с другими людьми.

К сожалению, из-за всеобщей компьютеризации и пандемии 2020 года люди утратили потребность и способность общаться друг с другом в реальной жизни, разучились вести конструктивный диалог, сопереживать, сотрудничать друг с другом. Многие стали вести обособленный образ жизни, нередко превращающийся в затворничество от всего мира.

Утрата коммуникативных способностей ведет к изменению привычек, личностных качеств, характера, поведения и, в целом, образа жизни современного человека, «отрывает» его от общества, коллектива, делает его одиноким и замкнутым социопатом. Человек перестает ощущать свою принадлежность и нужность социуму, что приводит к разочарованию в профессии и личной жизни, отчаянию, а иногда и к суициду. Наиболее подвержена такому девиантному поведению молодежь, в частности, студенты колледжей и младших курсов вузов. Разобщенность студентов, погруженность в себя и отсутствие к ним интереса к будущей профессии – частое явление в современных образовательных учреждениях и большая проблема для педагогов.

Таким образом, с одной стороны, изменившийся характер и обособленный образ жизни людей в начале 21 века, с другой стороны, требования государства и общества развивать у молодых специалистов профессиональные и личностные качества, формировать у них *гуманистическое* мировоззрение, гуманное отношение к окружающим вызывают необходимость поиска новых способов, методов и технологий обучения и воспитания молодежи.

В техническом колледже в приоритете учебные дисциплины естественно-математического цикла: математика, физика, химия, информатика, а также профессиональные дисциплины, курсы и модули. Гуманитарные предметы (русский язык, литература, история, иностранный язык, география), как правило, не пользуются популярностью у студентов. Однако именно эти учебные дисциплины формируют духовный мир и ценностные ориентации российской молодежи. Социально-научное и гуманитарное знание лежит в основе всех точных наук и философии жизни, в целом. На базе гуманитарного образования формируется культура современного человека, через призму которой он оценивает мир и окружающих его людей, свои и чужие достижения, пороки, определяет свой жизненный путь и место в обществе, выбирает профессию. Преподавание гуманитарных предметов в техническом колледже требует от педагогов креативных подходов к обучению и воспитанию студентов. Молодые люди обладают большим потенциалом творческой энергии, а также потребностью показать себя миру. Поэтому технологии арт-педагогике становятся наиболее востребованными и интересными для обучающихся. Художественная, познавательная, ценностная и коммуникативная функции искусства, реализуемые в учебно-воспитательном процессе, могут способствовать личностному и профессиональному развитию студентов.

Несмотря на то, что арт-педагогика сегодня является весьма перспективным направлением развития в системе среднего профессионального образования России, анализ имеющейся научно-методической литературы показал, что работ и публикаций по этой теме практически нет. Существует ряд научных статей по арт-педагогике и театрализации в системе вузовского образования, однако они касаются лишь подготовки будущих педагогов (начальных классов, дополнительного образования) или представителей театральных профессий (актеров, режиссеров). Таким образом, *новизна нашего исследования* заключается в рассмотрении возможности, эффективности и целесообразности использования арт-педагогике, и, в частности, иммерсивной театрализации, для повышения качества гуманитарного знания студентов в техническом колледже, а также для личностного и профессионального развития специалиста.

Итак, *цель нашего исследования* – определить эффективность применения технологий арт-педагогике, в частности, иммерсивной театрализации, доказать целесообразность ее использования в обучении и воспитании студентов технического колледжа.

Задачи исследования:

- определить сущность понятий: арт-педагогика, иммерсивная театрализация;
- определить педагогические подходы, методы и принципы использования технологий арт-педагогике в техническом колледже;
- выявить особенности и преимущества применения иммерсивной театрализации на занятиях гуманитарного цикла и во внеаудиторной, самостоятельной работе студентов;
- обобщить собственный практический опыт в этой области и показать эффективность использования иммерсивной театрализации в обучении и воспитании студентов технического колледжа;
- составить рекомендации для педагогов по использованию иммерсивной театрализации в учебно-воспитательном процессе в техническом колледже.

Объектом исследования являются современные технологии арт-педагогике.

Предметом исследования станет арт-педагогическая технология иммерсивной театрализации.

Гипотеза исследования – использование иммерсивной театрализации в техническом колледже значительно повышает интерес студентов к учебным дисциплинам социально-гуманитарного цикла, качество их гуманитарного образования, а также эффективно способствует личностному и профессиональному росту будущих специалистов.

Основная часть

2.1. Понятия исследования

Понятие «арт-педагогика» появилось в педагогической науке достаточно давно. Этот способ обучения и воспитания был заимствован из зарубежного опыта, в частности, из опыта средних школ США [2].

Согласно определению Р. А. Верховодовой «Арт-педагогика – это научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащегося» [2].

По мнению другого исследователя, д.п.н. Н. Ю. Сергеевой: «...артпедагогика...» – это часть «...современного направления педагогической науки, изучающего закономерности, механизмы, принципы, правила включения средств искусства в образовательный контекст для решения профессионально-педагогических задач» [15].

Арт-педагогика возникла на стыке социально-гуманитарных наук и творческой деятельности человека: философии, истории, социологии, педагогики, психологии, искусства (театра, музыки, литературы, изобразительного искусства и др.).

В основе арт-педагогике лежит гуманистическая идея уникальности каждой личности и ее способности к творческому саморазвитию и духовному самосовершенствованию, а также идея познания мира и себя через искусство.

«...Суть арт-педагогика заключается в интеграции искусства, педагогики и психологии для воспитания, обучения, развития, коррекции и поддержки личности. При этом само по себе искусство становится своеобразным проводником, который обеспечивает психологические условия восприятия, осмысления и закрепления педагогического содержания» [16].

Арт-педагогика включает в себя множество художественных форм, которые могут использоваться в образовательных целях: прикладное искусство, изобразительное искусство, музыка, игры (квесты, ролевые, деловые, тренинги, компьютерные и др.), художественное творчество, театрализации. Технологию театрализации иногда приравнивают к самому понятию арт-педагогика, но, с нашей точки зрения, это неверно, так как, очевидно из сказанного, понятие «арт-педагогика» гораздо шире.

Единой формулировки понятия «театрализация» в науке и искусстве не существует. Известный русский и советский театровед Н. Н. Евреинов определял театрализацию как художественное преобразование действительности. Его идея «театрализации жизни» – это некая философия, которая помогает понять созидательную природу человека и его желание изменять мир и себя.

Искусствовед Д. М. Генкин считал театрализацию творческим методом культурно-просветительской работы, «... синтезом художественного вымысла и действительности, рождающий новое неповторимое документально-художественное действие» [3, С. 78].

Другой известный педагог-режиссер А. А. Конович определял театрализацию как метод «... организации материала (документального или художественного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации» [7, С. 7].

В педагогике досуга под понятием «театрализация» подразумевается «...метод педагогики досуга, который реализуется через костюмирование, особый словарь общения, обряды, ритуалы, проигрывание различные сюжетов...» [13, С. 46].

С нашей точки зрения, театрализация – это арт-педагогическая технология, способ творческого представления действительности средствами театрального искусства для достижения конкретной образовательной цели. Таким образом, с одной стороны, театрализация – это вид режиссерской и актерской деятельности, основанной на сценической игре, с другой стороны, ее можно рассматривать как игровую педагогическую технологию, направленную на активизацию обучающихся, развитие их творческих способностей, основных навыков взаимодействия с другими людьми. Театрализация показывает, что мир и себя можно познавать не только через науку, технику, но и через искусство.

Понятие «театрализация», безусловно, связано с понятием «театр». Театр сегодня – это важнейший компонент культуры человеческой цивилизации, способ ее самовыражения и показатель высокого уровня ее развития. Современный театр носит социальный характер, так как отражает общественную жизнь и жизнь отдельного человека во всех ее проявлениях. В наше время театр доступен любому человеку, он многогранен, его формы разнообразны, каждый найдет в нем что-то для себя.

Цель театра не только развлекать, но и воспитывать, просвещать зрителя. Важное воспитательное значение театра для общества подчеркивал Н.В. Гоголь, который писал: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок...» [4, С. 371].

Театрализация также выполняет педагогические функции и во многом схожа с театром, однако между этими феноменами есть и некоторые отличия:

1. Театр, как правило, ориентирован на создание художественных образов, поиск нового прочтения и представления пьесы, театрализация может либо создавать, либо использовать готовые художественные образы, сценарии, атрибуты, декорации и др.

2. Театрализация имеет сценарий, но он более краткий, упрощенный по сравнению со сценарием полноценного театрального представления.

3. Театрализация направлена на решение конкретных образовательных целей и задач. Функция театра больше просветительская.

4. Театрализация может разыгрываться непрофессиональными актерами, что в профессиональном театре (драматическом, оперы и балета) считается неприемлемым.

Существуют разные виды театра и театрализаций. Основными видами театра (по способу и форме театрального представления) являются драматический театр, театр оперы и балета (музыкальный театр), кукольный театр, театр пантомимы, театр абсурда, уличный театр.

Виды театрализаций определяются по способу режиссуры:

- театрализация компилированного или комбинированного вида;
- театрализация оригинального вида;
- театрализация смешанного вида.

Театрализация комбинированного вида подразумевает использование режиссером готовых театрально-художественных образов, связанных между собой режиссерским сценарием. Часто такой вид театрализаций применяется при создании концертных программ.

Театрализация оригинального вида – это сложный вид театрализации, где режиссер создает собственные художественные образы и сценарий представления.

Театрализация смешанного типа предполагает использование в театральной постановке и готовых художественных образов, и создание новых.

Также в современном искусствоведении различают театрализацию сценария и театрализацию режиссера. Театрализация сценария, по своей сути, – это креативный способ переработки документального материала в художественный сценарий. Режиссер преобразует накопленный социальный опыт в театральное представление.

Театрализация режиссера – это процесс создания режиссером сценария «образного художественного представления через систему изобразительных, выразительных и аллегорических средств» [12, С. 35].

Театрализации широко используются в дошкольной и школьной педагогике, а также в дополнительном образовании. Педагог распределяет роли, обучающиеся разучивают тексты и театральные действия, проводятся репетиции спектакля, сам спектакль. Сценарий спектакля четко определяет последовательность мизансцен, зрители наблюдают представление. Зритель сопереживает героям пьесы, но не участвует в самом представлении. Интерактивная театрализация может предполагать диалог со зрителем, но зритель при этом остается зрителем, и смотрит за происходящим с точки зрения очевидца событий.

Особый вид театрализации – иммерсивная театрализация. Она отличается от обычной театрализации, согласно заключению, сделанному нами из беседы с известным современным театроведом Павлом Рудневым, тем, что в процессе представления зритель наделяется ролью, превращается в персонаж пьесы и уже ведет диалог с актерами не от своего лица, а от лица представляемого им героя. Таким образом достигается эффект полного погружения зрителя в театральное действие: зритель – соучастник представления.

Иммерсивная театрализация в педагогической науке рассматривается несколько иначе, чем в искусствоведении. Это инновационный образовательный ресурс, возможности которого еще мало исследованы и мало используются. Иммерсивную театрализацию определяют, как интерактивную технологию воспитания и обучения, которая сочетает в себе признаки театрализации, игры и рефлексии, выражающейся в диалоговой, физической и творческой активности зрителя – соучастника представления, перевоплотившегося в одного из персонажей.

Само слово «immersive» имеет английского происхождения и в переводе с английского означает «вовлечение», «погружение». В образовании под словом «иммерсивный» подразумевают **способ восприятия, создающий эффект перевоплощения и погружения в искусственно созданную среду**. Цель иммерсивной театрализации состоит в том, чтобы пассивно наблюдающего зрителя превратить в активного участника театрального действия, сделать его героем пьесы, предоставить ему возможность «пожить» в предлагаемых обстоятельствах, физически и эмоционально вовлечь в театральную постановку. Таким образом, иммерсивная театрализация – это интерактивная образовательная технология с особой творческой атмосферой, где любой желающий может примерить на себя роль театрального персонажа с целью более глубокого анализа документального материала, художественного произведения или социального явления/события.

2.2. Методология исследования (педагогические подходы, методы, принципы организации)

В основе использования арт-педагогической технологии иммерсивной театрализации в техническом колледже лежат следующие методологические подходы:

- личностно-деятельностный;
- коммуникативный;
- культурологический подходы.

Личностно-деятельностный подход реализуется в ходе организации и проведения иммерсивной театрализации, когда студентами разрабатывается сценарий представления, продумываются сцены для импровизации, изготавливаются костюмы, бутафорский реквизит и декорации, распределяются роли между действующими и потенциальными участниками спектакля/инсценировки. Развитие личности происходит в результате деятельности. Чем разнообразнее и сложнее деятельность, тем больший жизненный опыт приобретает человек.

Целью *коммуникативного подхода* является развитие коммуникативных компетенций студентов, "soft-skills" (умение сотрудничать, договариваться, конфликтовать, работать в команде, помогать, заменять друг друга, импровизировать и др.). Развитие коммуникативных навыков способствует развитию речи, мышления, воображения человека, а также более успешной социализации личности в обществе и её адаптации в профессиональной сфере.

Суть *культурологического подхода* заключается в умении правильно использовать, переосмыслить накопленный социальный опыт и творчески представлять его с помощью средств искусства.

Главным методом иммерсивной театрализации в колледже является *проблемно-диалоговый метод*. Диалог, сам по себе, подразумевает активность и интерактивность общения. В ходе иммерсивной театрализации право на реплику, высказывание своего мнения имеет и зритель-персонаж, и актер, в равной степени. Диалог, в данном случае, является не просто формой обмена информацией, а возможностью совместного поиска вариантов решения проблемной ситуации, представленной в театральной постановке. Проблемно-диалоговый метод обучения и воспитания способствует развитию не только критического, но и дивергентного мышления обучающихся.

Основными *принципами организации* иммерсивной театрализации в техническом колледже являются:

- принцип добровольности (участия);
- принцип равноправия всех участников театрализации;
- принцип самоопределения (при выборе роли, театральных функций);
- принцип самостоятельности;
- принцип творческой инициативы.

Таким образом, все участники иммерсивной театрализации (актеры, *зрители*, режиссер) имеют право выбора роли, право на создание своего сценического образа в рамках выбранной роли, право проявления творческой инициативы, импровизации, право на корректировку мизансцен представления.

2.3. Значение и особенности применения иммерсивной театрализации в техническом колледже

Значение и особенности применения иммерсивной театрализации в техническом колледже обусловлены, прежде всего, возможностями ее воздействия на развитие творческой активности студентов.

Согласно определению А. М. Матюшкина, «...творческая активность – это «интегративное личностное свойство, выражающееся в отношении (позиции, установки, направленности) человека к творчеству» [5].

Творческая активность влияет на формирование креативного и дивергентного мышления специалиста, помогает при решении жизненных и профессиональных задач. В частности, сотрудники аварийно-спасательных служб МЧС России часто оказываются в различных чрезвычайных ситуациях, в том числе, нестандартных, где нельзя мыслить и поступать в соответствии со стереотипами и общепринятыми алгоритмами. Креативность, способность импровизировать и артистизм могут служить делу спасения людей не меньше, чем профессиональные знания, умения и навыки. В некоторых экстремальных ситуациях пожарный или спасатель должен уметь выглядеть спокойным и невозмутимым, чтобы не создавать у пострадавших паники, должен уметь успокоить людей, вселить в них уверенность в спасении. Творческий подход к решению профессиональных задач, быстрота и оперативность мышления – залог успешности спасательной операции и гарантия спасения жизни людей.

Иммерсивная театрализация также помогает будущим сотрудникам аварийно-спасательных служб в выработке психологической стрессоустойчивости и саморегуляции поведения в чрезвычайной ситуации. Общеизвестно, что выход на сцену, участие в театральном представлении всегда сопряжен со стрессом. Многие люди имеют боязнь сцены, чувствуют дискомфорт, когда кто-либо наблюдает за их работой. Иммерсивная театрализация способствует адаптации человека к подобным ситуациям, приучает его сосредотачиваться на главном, учит импровизировать, приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и условиям труда, выполнять свои обязанности, не обращая внимание на внешние раздражители.

С точки зрения педагогической, иммерсивная театрализация может привлечь интерес студентов к предметам общеобразовательного цикла и тем самым способствовать гармонизации, гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в колледже.

Каковы же особенности иммерсивной театрализации как арт-педагогической технологии?

Иммерсивная театрализация – *интерактивная технология обучения* и воспитания. Её интерактивность заключается в том, что все участники театрального действия (актеры, зрители-персонажи, зрители-наблюдатели) вербально взаимодействуют между собой. Коммуникация может происходить не только межличностно, но и между группами обучающихся. Иммерсивная театрализация предоставляет такие возможности.

Иммерсивную театрализацию можно считать *технологией активного и деятельностного (игрового) обучения*, так как наряду со словесным обучением, происходит обучение действием (через игру). «Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я сделал это и осознал» (Конфуций). Игра – основной компонент иммерсивной театрализации. Взаимодействия между актерами и публикой, сценические действия формируют у студентов адекватные поведенческие реакции в реальной жизни, правильные стереотипы, стратегии выстраивания межличностных и межгрупповых взаимоотношений. Возможность, благодаря театрализации, примерить на себя разные социальные роли расширяет границы взаимопонимания людей, способствует раскрытию собственного «я», развивает навыки самоконтроля и стрессоустойчивость. Последнее психологическое личностное качество, как и готовность к риску, о чем упоминалось выше, в Пожарно-спасательном колледже является профессиональным.

Следующая *особенность иммерсивной театрализации* – это ее *интегративность*. Иммерсивная театрализация создается на стыке разных наук и сфер общественной активности. Темы театральных постановок/инсценировок могут варьироваться, касаться разных проблем, жизненных ситуаций, эпох, взаимоотношений между разными слоями населения, разными социальными классами, народами. Иммерсивная театрализация ставит студентов перед необходимостью предварительного исследования проблемы, ее осмысливания, изучения ее исторического и технического контекста. Для постановки театрализации требуются знания и умения из разных областей науки и техники. Для вовлечения людей в театральный процесс требуется правдоподобие изображаемого на сцене, а также умения импровизировать, подстраиваться под обстоятельства, использовать символику и инносказательность, если того требует сценарий.

Таким образом, исходя из выше изложенного, мы выделили основные, на наш взгляд, особенности иммерсивной театрализации: интерактивность, деятельностный (игровой) характер, интегративность.

Иммерсивная театрализация может использоваться на теоретических занятиях, во внеаудиторной работе со студентами, в самостоятельной работе (в том числе, в проектной деятельности), во внеклассной работе по предмету, в воспитательных мероприятиях колледжа. Поскольку иммерсивная театрализация является технологией, то, как любая педагогическая технология, обладает универсальностью, т.е. возможностью применения в разных образовательных сферах, областях науки.

Иммерсивная театрализация существует в разных художественных формах:

- постановка/спектакль;
- инсценировка;
- драматизация;
- праздник;
- карнавальное шествие;
- шоу;
- концерт;
- агитационное выступление и др.

Все эти формы могут применяться в учебно-воспитательном процессе в колледже, если они соответствуют образовательным и воспитательным целям и задачам.

Наиболее целесообразным, по нашему мнению, является использование иммерсивной театрализации на уроках гуманитарных дисциплин (иностранный язык, истории, литературы, философии, географии). Сфера гуманитарных наук всегда сложна для специалистов технического профиля, так как она далека от их будущей профессии.

Иммерсивная театрализация помогает мотивировать студентов на изучение этих дисциплин, привлекает к ним внимание, способствует развитию эмоционального интеллекта и устойчивого интереса к гуманитарному знанию.

Кроме того, современная жизнь перенасыщена информацией, которая часто является для людей причиной стресса и эмоциональной усталости. Театрализация является эффективным способом психологической разгрузки и снятия стресса.

2.4. Практический опыт использования иммерсивной театрализации в техническом колледже

В техническом Санкт-Петербургском пожарно-спасательном колледже иммерсивная театрализация имеет широкий спектр применения, используется достаточно часто, на открытых тематических уроках и мероприятиях. Методика и рекомендации по организации иммерсивной театрализации в колледже были разработаны нами в основе анализа собственного накопленного практического опыта в этой сфере деятельности. Структурно-дидактическая модель организации иммерсивной театрализации в колледже предполагает несколько этапов:

Первый, *организационный, этап* включает несколько аспектов: мотивационный аспект, целеполагание, разработку основной сюжетной линии сценария, планирование в сценарии мест для импровизации, отбор художественных форм и средств театрализации, распределение ролей между участниками-организаторами иммерсивной театрализации.

Главной задачей педагога на этапе мотивации заинтересовать студентов в организации мероприятия. Как правило, новый способ изучения учебного материала сразу вызывает интерес обучающихся, поскольку отличается необычностью и ассоциируется с игрой.

Цель иммерсивной театрализации (иммерсива) зависит от цели и задач урока, его темы и содержания.

Разработка сюжетной линии является наиболее сложным и важным аспектом организации иммерсива, поскольку при создании сценария необходимо сразу определить узловые и сюрпризные моменты, которые позволяют вовлечь в инсценировку зрителей-соучастников. Важно заранее продумать в сценарии театрализации сцены с возможностью импровизации и диалога с залом.

Отбор художественных форм и средств иммерсивной театрализации зависит от творческих способностей, материальных, умственных и физических (возрастных) возможностей участников. Готовность студентов определяет сложность, длительность мероприятия. При распределении ролей в иммерсивной постановке также необходимо учитывать желания и культурные потребности участников.

Второй этап организации иммерсивной театрализации – *подготовительный/репетиционный*. Он включает в себя репетиции, разработку и проработку ролей участников, тренинговые упражнения по импровизации, корректировку сюжетной линии и ролей. На данном этапе актеры-организаторы иммерсивной театрализации должны научиться импровизировать, действуя в рамках своего персонажа, овладеть умением вовлечь зрителя-соучастника в театральное действие, помочь перевоплотиться в героя пьесы (нарядить в костюм, наложить грим, дать реквизит), обыграть неожиданное развитие сюжета, используя свои креативные способности, компенсаторные умения, фантазию.

Важным фактором на подготовительном этапе является сработанность участников театрализации, их умение подыграть друг другу. Такое сотрудничество формирует у студентов навыки компромиссного общения и взаимовыручки.

Одной из задач подготовительного этапа организации иммерсивной театрализации является создание уникального сценического костюма. Разрабатывая сценическую роль, необходимо изначально продумать визуальный образ представляемого персонажа. Яркость и наличие множества интересных деталей в костюме в значительной мере облегчает перевоплощение артиста в своего театрального героя и помогает быстрее погрузить зрителя в театральную атмосферу. Необходимо также подготовить костюм или атрибуты для будущих соучастников иммерсива – зрителей.

Для создания театральной атмосферы мероприятия важное значение имеют декорации, аудио и видео сопровождение постановки. Необходимо заранее подготовить и проверить документальные/художественные видеоролики, фрагменты музыкальных произведений, создать декорации, отобрать театральный реквизит для спектакля, а также назначить участников, ответственных за художественное оформление иммерсива.

Третий этап – *основной, деятельностный*. Это этап реализации, проведения иммерсивной театрализации. Самый сложный и насыщенный эмоциями период. Нередко именно на этом этапе возникают непредвиденные обстоятельства, случайности и ошибки. Однако эти факторы имеют положительное значение, так как позволяют увидеть в изученном нечто новое, исследовать проблему с совершенно другого ракурса. Иммерсивная театрализация не избавляет от ошибок, а, наоборот, наталкивает на них, тем самым, возрождая интерес к предмету или явлению, формирует новый взгляд на события и людей.

Четвертый этап – *заключительный*. Как правило, это этап подведения итогов и обсуждения театрализации. Педагоги, участники и зрители обмениваются мнениями, фиксируют полученные результаты, определяют дальнейшие перспективы исследования проблемы/научного материала.

Иммерсивная театрализация в техническом колледже организуется с учетом не только личностных особенностей, но и *профессиональных потребностей* контингента, а также уровня интеллектуальной и эмоциональной готовности студентов к таким мероприятиям.

Задачей педагога при организации иммерсивной театрализации является консультационная и техническая поддержка мероприятия, а также функция контроля.

Практический опыт проведения иммерсивных театрализаций в Санкт-Петербургском пожарно-спасательном колледже включает мероприятия по литературе, истории и иностранному языку.

Так, в частности, на уроках иностранного языка были проведены театрализации, посвященные русским и европейским народным праздникам. Уроки проходили в рамках лингвострановедческого проекта «Мир в диалоге культур. Праздники, которые сближают», который был разработан преподавателями иностранного языка Е. В. Артемьевой, К. А. Баториной, В. А. Зерновой, Н. А. Шариной, В. А. Шубняковой.

В фокус проекта попали следующие народные праздники: Октоберфест, Хэллоуин, Велесова ночь, европейское Рождество, Рождество в России, Крещение, день Реформации, русская Масленица, день святого Валентина, день святого Патрика, европейская и русская Пасха (см. рис.1).

В мероприятиях и тематических уроках проекта были использованы разные формы иммерсивной театрализации (инсценировка, песенный, танцевальный концерт, реалити-шоу, карнавальное шоу). Выбор формы соответствовал образовательной цели и содержанию иммерсива. Студенты проявляли большую активность, самостоятельность и интерес к мероприятию: разрабатывали сценарий, импровизировали, с удовольствием переодевались в народные костюмы, изготавливали в качестве декораций стенгазеты, плакаты, украшали кабинет, пользовались в инсценировках музыкальными инструментами (гитара, скрипка, фортепиано, гармошка, деревянные ложки, бубны, колокольчики и пр.), театральным гримом и атрибутами праздника (масками, бутафорскими цветами, корзинами, бутылками, посохами, свечами, шарами и пр.).

На подготовительном этапе, при разработке сценария театрализации студентами самостоятельно была проведена предварительная исследовательская работа по изучению традиций и обрядов, связанных с народными праздниками, подготовлены стенгазеты на немецком/английском языке, собран и изготовлен бутафорский реквизит.

Рисунок 1 - Участники театральной инсценировки, посвященной народному немецкому празднику «Октоберфест»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.20.1>

Иммерсивные театрализации проводились на иностранном языке (немецком, английском), поскольку одной из задач тематических уроков было развитие коммуникативных компетенций и иноязычной речи студентов. Студенты значительно обогатили свой словарный запас за счет новой лексики, отработали навыки спонтанного иноязычного говорения и аудирования.

Игровая форма иммерсивных театрализаций позволила студентам избавиться от страха и языкового барьера, обучающиеся научились пользоваться паралингвистическими средствами общения (жестами, мимикой, позой), т.е. использовали компенсаторные умения.

Однако следует отметить, что иммерсивная театрализация на иностранном языке является наиболее сложной для студентов и педагогов, поскольку вербальное общение происходит на чужом языке, и необходимо заранее изучить большой объем лексики по теме постановки. Проводить иммерсивную театрализацию на иностранном языке рекомендуется только в группах с хорошей языковой подготовкой.

Иммерсивная театрализация по истории, организованная преподавателями истории Н. А. Чудаевой, Н. В. Кухаренко, А. Е. Стародубовой, и посвященная революционной теме, была представлена в форме митинга, на котором каждая партия отстаивала свою концепцию развития российского государства. Студенты были в костюмах эпохи, стены кабинета были декорированы нарисованными студентами плакатами с революционными лозунгами. На тематическом уроке была воссоздана атмосфера осени 1917 года.

Интересной находкой преподавателей оказалась вписанная в контекст иммерсивной театрализации панельная дискуссия. Узловые моменты дискуссии фиксировались, записывались на доске, таким образом все участники могли отслеживать ход мероприятия (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Иммерсивная театрализация по истории
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.20.2>

Иммерсивные театрализации по истории организовывать проще, так как они проходят на родном языке и имеют больше возможностей для импровизации и вовлечения зрителя-соучастника. Также отмечается большая активность обучающихся, желающих стать персонажем театрализации и высказать от его лица оригинальную точку зрения на историческое событие.

Иммерсивные театрализации по истории имеют большое значение в техническом колледже, так как эта интерактивная арт-технология позволяет обучающимся почти «физически» перенестись в прошлое, почувствовать себя человеком другой эпохи и стать, как в кино, героем исторических событий. Подобные театрализации развивают у студентов любознательность, интерес к учебно-познавательной деятельности, формируют способность к генерированию новых идей, нестандартному дивергентному мышлению, стимулируют фантазию и воображение, способствуют развитию эмоционального интеллекта, облегчают усвоение учебного материала.

Иммерсивные театрализации по литературе, в основном, направлены на развитие речи студентов. В техническом колледже педагоги часто сталкиваются с проблемой устной речи. Студенты не умеют формулировать словами свои мысли и передавать свои чувства. Как правило, они выражаются не вербально (жестами, мимикой, изображают ситуацию и др.). Иногда молодые люди просто не могут подобрать нужное слово, а иногда путают значение слов. В речи студентов технического колледжа практически отсутствуют метафоры, мало прилагательных, наречий, неправильно употребляются предлоги, фразеологизмы, речевые обороты. Часто современная молодежь делает ошибки в окончаниях и ударениях слов, не знают форм множественного числа некоторых существительных.

Русский язык – один из самых сложных языков мира. Однако он познаваем. Упростить запоминание правил русского языка, усваивать грамматически верную речь произвольно помогает иммерсивная театрализация. Следует отметить, что литературная театрализация – самая распространенная форма арт-педагогической технологии, поскольку часто использует готовый литературный сюжет.

Из нашего практического опыта организации иммерсивных театрализаций по литературе наиболее успешной и яркой была литературно-музыкальная постановка, посвященная русским поэтам – шестидесятникам и организованная преподавателями русского языка и литературы М. Л. Виноградовой, А. С. Кочергиной, Е. В. Линевой (см. рис.3).

Образовательной целью мероприятия было знакомство студентов с литературными жанрами русской поэзии 60-х годов двадцатого века. Театрализация проводилась в актовом зале колледжа, поскольку в ней участвовало достаточно большое количество студентов. Наряду со студентами принимали активное участие преподаватели, поклонники поэзии этого периода. Литературные инсценировки чередовались с музыкальными номерами. Такой прием позволяет избежать монотонности и однообразности театрализации.

Рисунок 3 - Иммерсивная театрализация «Поэты-шестидесятники»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.20.3>

В театрализации использовался театральный реквизит, музыкальные инструменты, принесенные из дома студентами. В проекте была использована также мультимедийная техника.

Иммерсивность мероприятия была достигнута за счет диалога со зрительным залом и наделяния зрителей ролью молодежи 60-х годов. Интересно отметить, что многие студенты и преподаватели спонтанно выходили из зала на сцену, чтобы участвовать в исполнении известных баллад и романсов. Театрализация отличалась значительной долей импровизаций, запланированных в сценарии.

2.5. Педагогический анализ эффективности иммерсивных театрализаций

Анализ эффективности иммерсивных театрализаций в Пожарно-спасательном колледже был проведен с использованием следующих методов педагогического исследования: беседы с преподавателями, работниками библиотеки, анкетирования студентов, метод включенного наблюдения, количественного и качественного анализа результатов мероприятий.

Результаты беседы, проведенной с преподавателями предметно-цикловой комиссии общего гуманитарного и социально-экономического цикла, выявили большую творческую активность и заинтересованность обучающихся в театральных проектах. Общее количество участников всех театрализаций – 314 человек из 13 групп (325 человек).

Из проведенного со студентами анкетирования, было установлено, что 96 % опрошенных (301 из 314 человек) высказались о проведенных театрализациях положительно.

Беседа с работниками библиотеки, количественный и качественный анализ выданной литературы выявили повышение интереса студентов к истории, литературе, иностранному языку. По данным библиографа, посещаемость библиотеки колледжа выросла в среднем на 30% процентов за счет повышения количества запрашиваемых художественных произведений, языковых словарей и исторических энциклопедий (39 человек в день при обычной норме 30 человек). Качественный анализ выдаваемой литературы показал, что студенты стали брать для чтения не только учебную, профессиональную, но и художественную литературу. Многие студенты стали читать произведения классические произведения русской и зарубежной литературы, поэзию Серебряного века, фантастику, исторические романы, мемуары, энциклопедии.

Метод включенного наблюдения выявил повышение интереса студентов к театрально-художественным, литературным и историческим конкурсам, олимпиадам по иностранному языку, истории, русскому языку и литературе.

Анализ результативности оценок по гуманитарным дисциплинам показал повышение среднего бала успеваемости и качества обучения студентов в группах – участниках театрализаций (с 3,8 балла на 4,1 балл).

Представленные выше данные показывают эффективность использования иммерсивной театрализации для повышения качества гуманитарного знания студентов и доказывают целесообразность применения данной арт-педагогической технологии в техническом колледже. Широкий спектр возможностей иммерсивной театрализации позволяет рекомендовать ее педагогам образовательных организаций. Иммерсивная театрализация способствует значительному улучшению качества образования молодых специалистов, а также гармоничному развитию их личности.

Заключение

Обобщая теоретический и практический опыт по применению в иммерсивной театрализации в учебно-воспитательном процессе технического колледжа, следует отметить, что:

1. Иммерсивная театрализация является инновационной арт-педагогической технологией, одним из видов активного обучения и воспитания студентов в техническом колледже. Она позволяет обучающимся лично и профессионально развиваться, усваивая гуманитарные знания средствами театрального искусства, т.е. познавать мир через искусство. Иммерсивность театрализации достигается путем стирания граней между сценой и залом, посредством вовлечения в театральное действие зрителя-соучастника, а также использования импровизаций.

2. Применение иммерсивной театрализации в техническом колледже строится на личностно-деятельностном, культурологическом, коммуникативном подходах, что отражается в особенностях ее применения в педагогической практике. Основным методом иммерсивной театрализации является проблемно-диалоговый метод. Он обеспечивает активность, интерактивность, интегративность данной арт-технологии и придает ей деятельностный (игровой) характер.

3. Арт-педагогическая технология иммерсивной театрализации наиболее эффективна и необходима при изучении учебных дисциплин гуманитарного цикла, дисциплин, которые вызывают у студентов технического колледжа наибольшие трудности в освоении и на изучение которых они мало мотивированы.

4. Технология иммерсивной театрализации востребована в техническом колледже, поскольку она универсальна, интересна для студентов, педагогов, имеет множество художественных форм и может использоваться не только на аудиторных занятиях, но и во внеаудиторной работе, самостоятельной работе студентов (в том числе, в проектной деятельности), в воспитательной работе.

5. Иммерсивная театрализация способствует развитию креативного воображения и фантазии студентов, формированию навыков сотрудничества, адаптации к новым ситуациям, развитию эмпатии и уверенности в себе. Участие в театральных постановках помогает студентам преодолевать психологические и профессиональные стрессы, страхи публичных выступлений, открывает им новые горизонты для самовыражения. Проведенное нами педагогическое исследование подтвердило гипотезу о том, что иммерсивная театрализация значительно повышает эффективность усвоения гуманитарного знания у студентов технического колледжа, положительно влияет на личностный и профессиональный рост будущих специалистов.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Аверьянов П.Г. Театральная деятельность как ресурс деятельностно-ценностного воспитания / П.Г. Аверьянов // Современные проблемы науки и образования. — 2011. — № 5. — URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?Id=4834> (дата обращения: 12.06.2024).
2. Верховодова Р.А. Арт-педагогика как система интегративного применения элементов искусства в образовательном процессе / Р.А. Верховодова // Высшее образование сегодня. — 2010. — № 11. — С. 60–61.
3. Генкин Д.М. Театрализация как творческий метод культурно-просветительной работы / Д.М. Генкин. — Ленинград : ЛГИК, 1982. — 141 с.
4. Гоголь и театр / сост. коммент. М. Загорский, общ. ред. Н. Степанова. — Москва : Искусство, 1952. — 568 с.
5. Дупленский С.В. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе развития творческой активности обучающихся / С.В. Дупленский, Ю.М. Гибадуллина // Перспективы науки и образования. — 2018. — № 3. — С. 49–53.
6. Евреинов Н.Н. Театр как таковой / Н.Н. Евреинов // Негоциант. — 2003.
7. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А.А. Конович. — Москва : Высш. Шк., 1990. — 208 с.
8. Кудашов В.Ф. «Театрализация» как явление праздничной культуры. Эволюция понятия (историко-сравнительный анализ теоретических трудов хх-ххi веков) / В.Ф. Кудашов, Д.Р. Джинджолия // Международный научно-исследовательский журнал. — 2020. — № 10(100). DOI: 10.23670/IRJ.2020.100.10.050
9. Маймин Е.А. Искусство мыслит образами / Е.А. Маймин. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — 176 с.
10. Маковец Л.А. Арт-педагогика в современном образовании / Л.А. Маковец // Педагогический журнал. — 2017. — Т. 7. — № 6А. — С. 36–45.
11. Медведенко В.В. Иммерсивное театральное искусство как технология социально-культурной деятельности / В.В. Медведенко, Г.А. Тумашова, М.А. Тумашов // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 4(83). — С. 263–266.
12. Мишина Т.В. Театрализация как метод режиссуры театрализованных представлений и праздников / Т.В. Мишина, И.Н. Подольская, Т.А. Самсоненко // International journal of Professional Science. — 2021. — № 8. — С. 32–38. DOI: 10.54092/25421085_2021_8_32
13. Педагогика досуга : терминологический словарь / сост. О.Н. Хахлова. — Уфа : Изд-во БГПУ, 2007. — 50 с.
14. Ростовщиков Д.А. Применение метода театрализации как эффективного метода обучения иностранному языку / Д.А. Ростовщиков // Вестник науки и образования. — 2019. — № 7(61). — С. 38–42.

15. Сергеева Н.Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего учителя : автореф. дис. ... докт. педаг. наук / Н.Ю. Сергеева. — Чебоксары, 2010. — 43 с.

16. Шульга И.И. Иммерсивная театрализация: арт-педагогическая технология в профессиональном образовании / И.И. Шульга, А.Н. Капустин // Вестник педагогических инноваций. — 2023. — № 3(71). — С. 45–55. DOI: 10.15293/1812-9463.2303.04

Список литературы на английском языке / References in English

1. Averyanov P.G. Teatral'naja dejatel'nost' kak resurs dejatel'nostno-cennostnogo vospitaniya [Theatrical activity as a resource of activity-value education] / P.G. Averyanov // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* [Modern problems of science and education]. — 2011. — № 5. — URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?Id=4834> (accessed: 12.06.2024). [in Russian]

2. Verkhovodova R.A. Art-pedagogika kak sistema integrativnogo primeneniya jelementov iskusstva v obrazovatel'nom processe [Art pedagogy as a system of integrative application of art elements in the educational process] / R.A. Verkhovodova // *Vysshee obrazovanie segodnja* [Higher education today]. — 2010. — № 11. — P. 60–61. [in Russian]

3. Genkin D.M. Teatralizacija kak tvorcheskij metod kul'turno-prosvetitel'noj raboty [Theatricalization as a creative method of cultural and educational work] / D.M. Genkina. — Leningrad : LGIK, 1982. — 141 p. [in Russian]

4. Gogol' i teatr [Gogol and the theater] / comp. comment by M. Zagorsky, general ed. by N. Stepanov. — Moscow : Iskusstvo, 1952. — 568 p. [in Russian]

5. Duplensky S.V. Ispol'zovanie interaktivnyh form i metodov obuchenija v processe razvitiya tvorcheskoj aktivnosti obuchajushhihsja [The use of interactive forms and teaching methods in the process of developing students' creative activity] / S.V. Duplensky, Y.M. Gibadullina // *Perspektivy nauki i obrazovaniya* [Prospects of science and education]. — 2018. — № 3. — P. 49–53. [in Russian]

6. Evreinov N.N. Teatr kak takovoj [Theater as such] / N.N. Evreinov // *Negociant* [A merchant]. — 2003. [in Russian]

7. Konovich A.A. Teatralizovannye prazdniki i obrjady v SSSR [Theatrical holidays and rituals in the USSR] / A.A. Konovich. — Moscow : Higher School, 1990. — 208 p. [in Russian]

8. Kudashov V.F. «Teatralizacija» kak javlenie prazdnichnoj kul'tury. Jevoljucija ponjatija (istoriko-sravnitel'nyj analiz teoreticheskikh trudov xx-xxi vekov) ["Theatricalization" as a phenomenon of festive culture. The evolution of the concept (historical and comparative analysis of theoretical works of the XX-XXI centuries)] / V.F. Kudashov, D.R. Jinjolia // *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal* [International Scientific Research Journal]. — 2020. — № 10(100). DOI: 10.23670/IRJ.2020.100.10.050 [in Russian]

9. Maimin E.A. Iskusstvo myslit obrazami [Art thinks in images] / E.A. Maimin. — M. : LENAND, 2020. — 176 p. [in Russian]

10. Makovets L.A. Art-pedagogika v sovremennom obrazovanii [Art pedagogy in modern education] / L.A. Makovets // *Pedagogicheskij zhurnal* [Pedagogical Journal]. — 2017. — Vol. 7. — № 6A. — P. 36–45. [in Russian]

11. Medvedenko V.V. Immersivnoe teatral'noe iskusstvo kak tehnologija social'no-kul'turnoj dejatel'nosti [Immersive theatrical art as a technology of socio-cultural activity] / V.V. Medvedenko, G.A. Tumashova, M.A. Tumashov // *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya* [World of Science, culture, education]. — 2020. — № 4(83). — P. 263–266. [in Russian]

12. Mishina T.V. Teatralizacija kak metod rezhissury teatralizovannyh predstavlenij i prazdnikov [Theatricalization as a method of directing theatrical performances and celebrations] / T.V. Mishina, I.N. Podolskaya, T.A. Samsonenko // *International Journal of Professional Science*. — 2021. — № 8. — P. 32–38. DOI: 10.54092/25421085_2021_8_32 [in Russian]

13. Pedagogika dosuga [Pedagogical leisure] : a terminological dictionary / comp. O.N. Khakhlova. — Ufa : Publishing House of BSPU, 2007. — 50 p. [in Russian]

14. Rostovshchikov D.A. Primenenie metoda teatralizacii kak jeffektivnogo metoda obuchenija inostrannomu jazyku [Application of the method of theatricalization as an effective method of teaching a foreign language] / D.A. Rostovshchikov // *Vestnik nauki i obrazovaniya* [Bulletin of Science and Education]. — 2019. — № 7(61). — P. 38–42. [in Russian]

15. Sergeeva N.Yu. Art-pedagogicheskoe soprovozhdenie professional'noj podgotovki budushhego uchitelja [Art-pedagogical support of professional training of a future teacher] : abstract. diss. ... Doct. Pedagogical Sciences / N.Y. Sergeeva. Cheboksary, 2010. — 43 p. [in Russian]

16. Shulga I.I. Immersivnaja teatralizacija: art-pedagogicheskaja tehnologija v professional'nom obrazovanii [Immersive theatricalization: art-pedagogical technology in professional education] / I.I. Shulga, A.N. Kapustin // *Vestnik pedagogicheskikh innovacij* [Bulletin of Pedagogical Innovations]. — 2023. — № 3(71). — P. 45–55. DOI: 10.15293/1812-9463.2303.04 [in Russian]