

**Инновационная технология
«Иммерсивный театр»**

Логинова И.В.
КРАСНОТУРЬИНСК 2024 Г.

Новое — не значит «неизвестное» Инновационная технология «Иммерсивный театр»

Введение

«Весь мир – театр, а люди в нем – актёры», — писал великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир в комедии «Как вам это понравится». А что получится, если действительно взять театр и превратить зрителей в... актёров? Получится иммерсивный театр: зрители в нём являются не просто пассивными наблюдателями, а практически центром истории и главным действующим лицом.

Иммерсивный театр — один из самых молодых видов театрального искусства. Так называют постановки, зрители которых становятся их соучастником. Иногда гости могут проявлять инициативу, а во многих спектаклях актёры сами взаимодействуют со зрителем: завязывают ему глаза, обнимают, приглашают к совместному действию. Иммерсивный театр также называют театром-променадом, потому что его посетители могут передвигаться по сценическому пространству во время представлений.

В переводе с английского языка слово *immersion* означает «погружение» или «вовлечение». Режиссеры-постановщики иммерсивных спектаклей полностью погружают посетителей в происходящее. Поэтому сценой таких представлений может служить как сам зрительный зал, так и любое другое пространство в театре и даже вне его. Нередко разные сюжетные линии в иммерсивных спектаклях разворачиваются в разных локациях, поэтому зрители сами могут выбрать, за какой из них следить.

Идея вовлечь зрителя в театральную постановку появилась еще до того, как ввели термин «иммерсивный театр». Он начал существовать еще в XX веке. Еще в 1969 году итальянский режиссер Лука Ронкони создал в церкви постановку «Неистовый Роланд». По углам находились движущиеся площадки, поэтому посетители могли ходить между ними и выбирать разные варианты развития событий в представлении. Однако оформился иммерсивный театр только в начале XXI века в Америке.

В России первым иммерсивным спектаклем стала постановка «Норманск» 2014 года в Центре им. Мейерхольда. За основу сюжета режиссер Юрий Квятковский взял постапокалиптический роман «Гадкие лебеди» братьев Стругацких.

Различные примеры эффекта погружения мы наблюдаем в кино, театрализованных представлениях, постоянном взаимодействии с виртуальным сообществом, посредством компьютера. Определенные уровни иммерсивного восприятия достигались в литературе и живописи с момента их зарождения. Именно глубина восприятия предопределяла успех произведений искусства.

Современные технологические решения позволяют активизировать внутреннее восприятие окружающего пространства, что дает возможность

формирования чувственного восприятия и создания внутреннего ощущения включенности (вживания) в реализуемый процесс.

Зачастую установка делается на работу с разными органами человеческих чувств—это своего рода мультисенсорный театр, где особое внимание уделяется визуальной составляющей, звукам, запахам.

Иммерсивный театр может быть игровым, больше похожим на аттракцион, и неигровым, напоминая своего рода социальный эксперимент.

Локацией для иммерсивной постановки могут стать двор, улица, вокзал, музей или другие места в соответствии с художественной задачей режиссера.

Более “традиционный” вариант—**игровой иммерсивный театр**—предполагает наличие актёров в заданном пространстве, в котором действуют некие правила игры. Есть несколько параллельно развивающихся сюжетных линий —спектакль складывается из разных сюжетов подобно тому, как кусочки складываются в мозаику. Как правило, зрители вольны активно исследовать окружающие интерьеры и предметы, могут принимать участие в перформансах с актёрами—при условии, что их пригласят это сделать. К прямому контакту никто не принуждает: всегда можно быть в роли пассивного наблюдателя.

Неигровой вариант иммерсивного театра выходит за привычные рамки представления о театре: в таком театре актёров может вообще не быть—могут быть модераторы, гиды, ведущие. Зрители становятся участниками некоего перформанса, где они—главные действующие лица, а их поведение служит основным источником сюжета постановки.

Виды иммерсивных спектаклей:

Энвайронмент, что в переводе с английского значит "окружающая среда". Прогуливаться на таком спектакле не получится – действие происходит в помещении госпиталя, завода, на набережной или музее. В энвайронменте очень важно изучать окружающее пространство, потому что смысл произведения прячется именно в нем.

Променад-спектакли Для него характерна форма экскурсии, квеста или путешествия (у нас его также называют «бродилка») по ходу которых зритель находит самое главное – смысл сюжета.

Сегодняшние постановки шагнули в «погружении» еще дальше — если раньше зрители просто ходили среди актеров, надев маски, то сейчас они могут принимать непосредственное участие в происходящем! Представьте — во время спектакля с вами могут вступить в диалог, отвести вас в другую комнату, потанцевать или игриво поцеловать. У вас могут попросить помощи, дать задание или даже похитить — согласитесь, все это выходит за рамки привычного нам театра и поражает воображение!

1. Иммерсивный театр, как связующее звено между ребёнком и педагогом

Воспитание в широком смысле - это процесс социализации индивида, становления и развития его как личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и под влиянием природной, социальной и культурной среды, в том числе специально организованной целенаправленной деятельности родителей и педагогов.

Иммерсивный театр может стать связующим звеном между детским садом и семьей, средством воспитания детей и взрослых, гармонизации детско-взрослых отношений, а театральное искусство – ступенью к познанию мировой художественной культуры.

ПРОБЛЕМА

Иммерсивный театр воспринимается нами как нечто новое и необычное, однако он всё же остаётся театром. И **театр** – один из самых доступных видов деятельности, который позволяет решать многие проблемы **педагогике и психологии**, связанные с развитием креативных способностей, воображения, самостоятельности, инициативности, с нравственным и художественным воспитанием дошкольников.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Новизна и актуальность данной технологии заключается в использовании инновационного вида театра, такого как иммерсивный – каждый из присутствующих становится частью сюжета. Вовлекает публику непосредственно в игру актёров спектакля, аудитория становится соучастником, гости могут проявлять инициативу, либо же сами актёры взаимодействуют со зрителем, приглашая к совместному действию.

Спектакли, театральные постановки не просто демонстрируются для детей и взрослых, но и зрители сами становятся участниками действия.

Посредством иммерсивного театра происходит не только приобщение детей дошкольного возраста к искусству, но и знакомство с необъятной вселенной во всей её прекрасной вариативности. Для детей это особенно важно, потому что они ощущают важность собственного выбора. Поэтому, **иммерсивные** спектакли им точно понравятся.

ЦЕЛЬ

Расширить знания дошкольников в вопросах использования **иммерсивного театра** для формирования креативных способностей.

Для организации иммерсивного театра в дошкольном учреждении может потребоваться специальное оборудование: тактильные дорожки, мостики, балансировочные доски и дорожки, музыкальные инструменты.

ЗАДАЧИ

познакомить дошкольников с одним из инновационных видов театра – **иммерсивный театр**;

развивать креативность и нестандартность мышления, индивидуальность и инициативность дошкольников. Самостоятельность и способность к творческому самовыражению;

создать условия для воспитания раскованного, общительного ребёнка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнёра во взаимодействии;

стимулировать различные виды активности воспитанников (*игровой, познавательной и т. д.*)

2. Особенности иммерсивного театра

Вовлечение зрителя в действие не единственная особенность иммерсивного театра, иначе его можно было бы сравнить с квестом или шоу, в которых нет отсылок к художественным произведениям. В **исследовании** бельгийского искусствоведа Катрин Бойко выделяются следующие признаки:

1) Отсутствие барьера между аудиторией и актерами, включение зрителей в повествование художественного произведения, полихроническое повествование (участник не играет главную роль, но в то же время у него есть право выбирать сценарий и локации).

2) Еще один способ добиться погружения — использовать слово «ты» при обращении к участнику. Это позволяет связать роль в спектакле с реальной социальной ролью участника, стирая границы реальности и исключая такие атрибуты, как возраст, пол и профессия. Зрители находятся в неизвестности и, возможно, в тревожном состоянии, что усиливает эмоциональное воздействие.

3) «При удалении участника из зоны комфорта на его действия и реакции влияют как его инстинкты, так и подсказки, данные им актерами. Это используется для получения правдоподобных реакций со стороны участника, необходимых для продвижения сюжетной линии».

Различная среда повышает вовлеченность зрителей в спектакль, давая им возможность выбирать сюжет. В некоторых иммерсивных пьесах интерьеры могут быть расположены на разных уровнях, где каждая комната может быть совершенно другой сценой спектакля. С помощью звуков и цветов можно воздействовать на зрителя.

По мнению теоретиков театра, четыре основных компонента заставляют аудиторию чувствовать себя частью представления: реальное пространство, чувство, движение и время. Реальное пространство — основная часть иммерсивного театра. Если действие пьесы происходит в замке, значит, зрители должны оказаться в настоящем замке. Аудиторию можно отправить в прошлое или же в будущее и прожить вместе с ней несколько десятилетий за два часа, тем самым меняя восприятие времени.

3. Иммерсивный театр для дошкольников

В этом году активно начали появляться детские иммерсивные спектакли, подходящие даже для дошкольников. Главное, что отличает детские иммерсивные спектакли от взрослых — это основная задача. Организаторы здесь думают не о том, как впечатлить или напугать участника, а о воспитательном или обучающем моменте, что делает постановки особенно ценными. Цель таких спектаклей не только в развлечении — спектакль помогает детям познакомиться с новыми предметами и звуками, взаимодействовать с другими людьми, перестать стесняться новых знакомств и публичного внимания.

Иммерсивный театр способствует :

- развитию креативных способностей, фантазии, памяти, воображения, учит сопереживанию;

- через мимику, жесты ребенок передает эмоциональное состояние героя.

- обогащается словарный запас ребенка, формируется звуковая культура речи, навыки связной, диалоговой речи.

- дает возможность спрятаться за маску, костюм, решить какую – то проблемную ситуацию;

- является средством сохранения эмоционального здоровья ребенка
- развитию артистических способностей детей средствами театрализованного искусства;

- развитию творческой самостоятельности: игровой, песенной, танцевальной импровизации;

- углублению знаний о предметах, куклах декорациях;
- активизации словаря детей; воспитывает культуру речевого общения;

- закреплению навыков импровизации знакомых сказок;
- поиску выразительных средств для создания образа при помощи позы, мимики, жестов, речевой интонации;

- формируется чувство сотрудничества и взаимопомощи;
- развитию творческой самостоятельности в создании образа героя при передаче его настроения, характера.

Для детей это особенно важно, потому что они ощущают важность собственного выбора. Поэтому, даже если ребенок не очень любит театр, иммерсивные спектакли ему точно понравятся.

Концепция иммерсивного театра

Концепция зрителя театра — **будь готов к любому повороту сюжета!** Создать максимально комфортные условия для выхода участника из собственной «зоны комфорта», обеспечив каждого инструментами для контролируемого взаимодействия с другими участниками. Организованный сбор участников, объединенных общей идеей, общими интересами, задачами.

Иммерсивные детские спектакли предлагают детям не просто наблюдать за игрой актёров, но и активно включаться в действие. Каждый спектакль, для ребёнка, это путешествие, исследования, эмоции, радость от общения. Детям важно самим всё потрогать, подёргать, переодеться превратиться в героев, по вообразить. Внимание детей во время спектакля переключается последовательно и логично.

Пока ребята младших возрастных групп выполняют квест по поиску супер-костюма, воспитанники старших и подготовительных групп узнают историю создания театра и др. Взаимодействие с участниками может происходить даже посредством наушников — «наставники» дают задания, подсказки и рассказывают интересные истории и факты из театральной жизни или интерактивных экранов.

Начинается иммерсивный театр с наблюдения детьми за игрой персонажа по лексической теме, где он совершает отрицательный поступок. В ходе разворачивающихся событий детям предлагается на выбор два варианта поступков. Отказаться от героя или научить его поступать правильно. Каждый ребенок выбирает как он хочет поступить с героем, проигрывает ситуацию. Затем ведущий предлагает ребёнку поставить себя на место героя, совершившего плохой поступок если он несет в себе отрицательную нравственную окраску, пережить чувства отвергнутого персонажа. Помогает ребенку изменить свое мнение, а персонажу через детей взглянуть на свои ошибки, изменить свое поведение. Заканчивается действие влиянием детей на ход представления, выбором положительно-нравственного поступка, в конце которого герой осознает свое недостойное поведение, меняет его, а дети нравственно совершенствуются.

Так же можно создать иммерсивный спектакль жанра **«приключенческий блокбастер»** - по сюжету детям необходимо будет разгадать тайну ученого-исследователя, пропавшего вместе со своей коллекцией. Возраст участия начинается от 5 лет, актеры сопровождают детей на протяжении всего спектакля, взаимодействуют с ними и мягко направляют на нужный путь.

Одним из примеров иммерсивного спектакля для дошкольников может стать «Школа сна». В нём рассматриваются такие важнейшие жизненные

вопросы, как правильные методы засыпания у детей. Причем, рассматриваются они на практике — вам предлагают переодеться в ночные рубашки, разуться и лечь под большое одеяло. После чего актеры начнут обучать техникам правильного засыпания — начиная от продолжительности зевоты и заканчивая правильными сказками и колыбельными. Спектакль просто необходим всем детям, у кого есть проблемы со сном.

Зачем нужен иммерсивный театр?

Театр всегда развивается, совершенствуется и растет. Сегодня он, будучи зеркалом социально-исторического контекста эпохи, ориентирован на непрерывный поиск. А еще он вынужден конкурировать с динамично развивающимися кино, телевидением и Интернетом, выполняя для зрителя роль друга, собеседника, психолога, учителя... Стремительно развивается IT-рынок, и переход от культуры слова к культуре образа театр игнорировать не может. Раз картинка становится главным способом передачи информации, то и логика восприятия мира меняется кардинально. Так появляется театр иммерсивный – соответствующий духу эпохи, конкурентоспособный, дружески настроенный к зрителю, понятный и помогающий чувственно воспринять современную реальность. Попробуем приобщиться?

4. Выводы

Иммерсивные технологии позволяют создавать пространство, в котором дети могут взаимодействовать с окружающей средой и изучаемым материалом более глубоко и эффективно.

Использование иммерсивного театра также способствует развитию у детей креативности, воображения и коммуникативных навыков. Таким образом, внедрение иммерсивных технологий в дошкольном образовании может привести к более успешной подготовке детей к школьной жизни и обучению.

Я думаю, что, используя в работе инновационную технологию - **«иммерсивный театр»** и создавая необходимые условия для проявления инициативы и самостоятельности детей, развитие интереса к **театральной деятельности**, стремление проявить себя, помогает раскрыть их индивидуальные способности, открывает детям простор для фантазии и творчества.