

Развитие субъектной позиции современного подростка средствами интеграции мультимедийных технологий и театрального творчества

Development of the subjective position of a modern teenager through the integration of multimedia technologies and theatrical creativity

УДК 371

DOI: 10.12737/2500-3305-2024-9-6-33-38

Фадеев О.В.

Методист, Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга

Fadeenko O.V.

Methodologist, State budgetary non-typical educational institution "Academy of Talents" of St. Petersburg

Буравлева Н.С.

Педагог дополнительного образования, Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга

Buravleva N.S.

Teacher of additional education, State budgetary non-typical educational institution "Academy of Talents" of St. Petersburg

Аннотация

В статье представлен опыт формирования субъектной позиции современных подростков средствами новых гибридных образовательных форматов, который лег в основу опытно-экспериментальной деятельности авторов в рамках инновационной площадки федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий». На основе анализа характерных черт современной социокультурной среды взросления детей авторы представляют в качестве эффективной практики трансляции и усвоения ценностей интеграцию мультимедийных технологий и театрального творчества. Мультимедийный театр задает новый тренд в развитии художественной направленности дополнительного образования и создает пространство для саморазвития и творческой самореализации детей в современном мире.

Ключевые слова: мультимедийный театр, саморазвитие, медиасреда, креативность, субъектность, самоопределение.

Abstract

The article presents the experience of forming the subjective position of modern teenagers using new hybrid educational formats, which formed the basis for the experimental

activities of the authors within the framework of the innovation platform of the federal state budgetary cultural institution “All-Russian Center for the Development of Artistic Creativity and Humanitarian Technologies”. Based on an analysis of the characteristic features of the modern sociocultural environment of children growing up, the authors present the integration of multimedia technologies and theatrical creativity as an effective practice for transmitting and assimilating values. Multimedia theater sets a new trend in the development of artistic orientation in additional education and creates space for self-development and creative self-realization of children in the modern world.

Keywords: multimedia theater, self-development, media environment, creativity, subjectivity, self-determination.

Воспитание в дополнительном образовании детей рассматривается как целенаправленно организованная деятельность детей, вовлекающая их во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных отношений к этому миру, как стимулирование процессов, детерминирующих качественные изменения в личности. В этой логике дополнительное образование детей - компонент субъектного становления личности и ее внутреннего роста (самоопределения и саморазвития индивидуальности) [6, с. 40]. Одним из мощных средств развития индивидуальности ребенка является искусство и творческая деятельность. Воспитательный потенциал различных видов творчества широко реализован в дополнительных общеобразовательных программах художественной направленности, но и в образовательной и воспитательной практике важно осуществлять выбор эффективных форматов передачи и закрепления ценностей учитывая социокультурную реальность и социально-психологические особенности современных детей.

Актуальность обновления и содержания дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности обоснована состоянием медиасреды и цифровой трансформацией гуманитарных практик. Активное повсеместное внедрение цифровых технологий связано не только с переводом значительного количества профессиональных задач в удаленный и дистанционный режимы, но и со значительным пересмотром сущностной специфики социальных практик в целом и коммуникативных в частности. Инструменты медиасреды перестали быть экзотическим дополнением к гуманитарным практикам, а стали их неотъемлемой частью. «Гибридное» (сочетающее черты реального и виртуального) пространство является плодотворной площадкой для развития творческих способностей и самореализации личности современных детей и подростков [1, с. 40].

Сегодня все больший интерес вызывают концепции органичного сочетания и использования реальных и цифровых технологий. Яркий пример - «Игры будущего» – первый международный фиджитал-турнир — сочетание физической активности, киберспорта и цифровых технологий, прошедший в Казани в 2024 г. И таких проектов появляется все больше. Слияние физического и цифрового миров неизбежно наступает и это больше не фантастика, это наше будущее.

Фиджитал-концепция родилась как отклик на тенденцию современного мира. Во многом данная концепция ориентируется на молодое поколение, детей и молодежь, родившихся после 2000 г. и воспитывающихся в активной цифровой среде.

Современные подростки все больше интересуются медиаресурсами, «гонятся» за новыми тенденциями, тем самым повышая свою медиаграмотность. Современный подросток вовлечен в социальные сети и компьютерные игры, и в этих пространствах он уже не хочет быть только пассивным наблюдателем и

созерцателем, хочет сам влиять на ход событий. Мультимедийные технологии как часть цифрового мира стали элементом массовой культуры, символом информационного общества, пространством реализации абсолютной свободы самовыражения и обмена мнениями о событиях политической, культурной, экономической жизни. Большая часть общения подростков происходит в медиасреде, доступность цифровых инструментов для творчества дает простор для самовыражения в формате историй в Telegram, клипов в социальной сети ВКонтакте и т.п. Данные спонтанные творческие продукты для подростков - один из способов заявить о себе, своем мировоззрении, ценностях и смыслах.

Не вызывает сомнения эффективность использования театральной педагогики в процессе обучения и воспитания детей и молодежи. В образовании мы понимаем целью воспитания личности обучающегося средствами театрального искусства «развитие его отношения к жизни, к себе, к другому человеку, а значит, развитие его личности». Так же театральное творчество способствует принятию норм и ценностей через глубокое эмоциональное проживание репертуара, запускает механизмы работы над собой (самопознание, самовоспитание).

Но большинство программ и форматов обучения театральному творчеству применяют только традиционные формы театральной работы с подростками, недостаточно учитывают особенности социокультурной ситуации взросления современных детей: виртуализация общества, усиление влияния средств информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, существуют два пространства для самореализации подростков: педагогически управляемое обучение театральному творчеству в творческом объединении, ограниченное пространством театральной сцены и спонтанное, свободное, по мнению подростков, общение и творчество в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, самовыражение и самореализация в виртуальном пространстве безусловно является ценным для подростков, так как это неотъемлемая часть процесса социализации в современном мире. Разрешение данного противоречия возможно через объединение двух сфер творческой самореализации и социализации подростков, через синтез мультимедийных технологий и театрального искусства.

Примером создания такого гибридного образовательного пространства является дополнительная общеразвивающая программа «Мультимедийный театр «Сфера». Программа адресована обучающимся в возрасте 7-16 лет и рассчитана на 3 года обучения. Программа реализуется на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Санкт-Петербурга «Академия талантов».

Особенность образовательного процесса заключается в интеграции современных мультимедийных технологий с основами театрального искусства. В соответствии с приоритетами обновления программ художественной направленности сохраняются традиции классического театра, изучаются театральные школы М.А. Чехова, К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова. Также применяется специальное техническое оборудование – голографическая сцена, позволяющая актерам взаимодействовать с виртуальными декорациями или замещать реальных актеров виртуальными. Цель программы – развитие творческих способностей и личностных компетенций учащихся средствами мультимедийного театра. При этом мультимедийность театрального искусства не является самоцелью. Это только инструмент повышения художественной выразительности сценического пространства, и расширения пространства творческого самовыражения обучающихся.

Рассматривая воспитание как определяющий фактор становления личности, И.Ф. Харламов подчеркивал, что именно в саморазвитии оно получает «подлинную реализацию и эффективность» [11, с.29]. Сущность «самодвижения» заключается

в том, что внешние педагогические воздействия, преломляясь через внутреннее восприятие развивающейся личности, возбуждают у последней осознание и переживание разрыва между достигнутым и необходимым уровнем в работе над собой. В настоящее время общепринята педагогическая позиция, призывающая опираться в обучении и воспитании именно на внутренние факторы, побуждающие учащихся к саморазвитию: познавательные интересы, индивидуальные мотивы, разнообразные чувства, потребности в профессиональном и личностном самоопределении [7, с.86–87].

Учёные А.И. Жук, О.Л. Жук, И.И. Казимирская, Е.А. Коновальчик подчёркивают, что «именно активность и собственное стремление к своему личному совершенствованию в конечном итоге и определяет развитие» [9, с.124]. Б.Т. Лихачёв рассматривает саморазвитие как объективную «волю к жизни» [8, с.44]. Для укрепления воли к жизни значимо взаимодействие с высоконравственными явлениями культуры, целеустремлённо организуемое в образовательном процессе. Учитывая данный научный подход, именно театральное творчество для детей становится пространством активности и стремления к самосовершенствованию в постоянном соприкосновении с ценностными ориентирами, а мультимедийные технологии отражают технологичные изменения в мире и в искусстве.

Воспитательный компонент заключается в том творческом и социальном опыте, который прожит ребятами при постановке спектаклей репертуара Мультимедийного театра «Сфера». Через знакомство с литературными источниками отечественных авторов, через понимание смыслов, проживание эмоций и ролей запускается механизм формирования субъектности. Происходит настоящее присвоение ценностей личностью ребенка. Каждый из актеров вкладывает частичку себя в свою роль и в создание спектакля, а затем транслирует это зрителям.

Особое место в творчестве «Сферы» занимает военно-патриотическая тема. Ребята создали спектакли, созданные на основе реальных писем детей своим отцам на фронт и писем студентов блокадного Ленинграда: «Письма Победы», «Последняя станция жизни». Это очень пронзительные истории, которые помогают отвечать на вопрос «Как передать ценности и смысл отдельных страниц нашей истории молодому поколению?». Возможности мультимедийного театра позволили реконструировать трагические судьбы юных ленинградцев, сохранить их истории и рассказать в цифровом формате многим современным школьникам.

В 2023 г. был поставлен спектакль «Саласпилс» о концентрационном лагере «Саласпилс», который во время Великой Отечественной войны был банком детской крови для немецких солдат. Туда привозили малышей из Белоруссии, Псковской, Калининской, Ленинградской областей... Старшие обучающиеся «Сферы» исследовали материалы по истории создания Саласпилса, его страшной деятельности, и каждый из ребят подготовил спич по своей теме. Дети до 12 лет также участвовали в фото и видеоинсталляции «Дети – цветы жизни», где часть образа ребёнка дополнялась живыми цветами. Воспитанники Академии талантов, изучающие немецкий язык, читали стихи Гете и Шиллера, в финале в исполнении участников проекта звучала жизнеутверждающая молитва. Постановку сопровождали визуальные эффекты.

В спектакле «Саласпилс» со сцены ребята высказывают именно свое мнение, не навязанное – ни педагогом, ни родителями. Это их взгляд на исторический факт, на то, что было. Ребята чтут память своих предков – участников Великой Отечественной войны и транслируют коллективный позитивный посыл будущему. Такие моменты очень спланированы, они переводят детей на другой уровень взаимодействия и понимания действительности.

Такого проекта о войне с участием детей еще не было. С одной стороны, он жизнеутверждающий, с другой - констатирует ужасные бесчеловечные преступления фашизма. Воспитанники «Сферы» посвятили спектакль детям, погибшим в Саласпилсе. Тем, кто не успел даже пожить. Эмоции от спектакля будоражат и вызывают глубокие чувства. И эта сила эмоционального воздействия была достигнута в том числе благодаря широким творческим возможностям мультимедийных средств.

Интеграция мультимедийных технологий и театрального творчества позволяет развивать один из компонентов индивидуальности – креативность, которая проявляется как готовность человека к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления. Мультимедийный спектакль разрушает стереотипные представления о театральных формах: новая сценография и новая режиссура, основаны на взаимодействии актеров с мультимедийными проекциями. В процессе постановки мультимедийного спектакля дети находят креативные решения и становятся Креаторами – сценаристами, актерами и режиссёрами одновременно. Осваивая классические произведения, ребята пропускают их суть через призму собственных чувств и смыслов современного подростка и вносят свою интерпретацию.

Например, спектакль «Чуковский бит», сыгранный в рэп стилистике, «Русалка» А.С. Пушкина, погружает в атмосферу этой таинственной истории, спектакль «Маленький принц» как обращение детей к родителям.

В поэтическом спектакле «Маяковский» дети самостоятельно инициировали исследование революционного творчества советского поэта на сцене. Ребята вступили в возраст, когда хочется самоутверждаться, высказываться, спорить. Выбрали противоречивую фигуру Владимира Маяковского. И оказалось, что актеры, погрузившись в его биографию и лирику, находили отклик в своей душе, получали ответы на многие вопросы. Ребята приняли участие в создании образов и съемке мультимедийного оформления спектакля. Получился экспрессивный проект, футуристичный, даже в чем-то провокационный. Зрители были ошеломлены игрой детей и мультимедийными решениями спектакля.

Важным инструментом развития субъектной позиции стали эксперименты с новыми формами медиаискусства, которые выходят за рамки театральных стен. Например, «Иммерсивное шоу «Тайны Петербурга» и проект «Древние боги». В проекте «Древние боги» ребята окунулись в литературные источники, изучили древних богов разных культур. Затем каждый поработал со смыслами конкретного божества и подобрал образ, подходящий своему характеру. Юные актеры воплотили образы богов в гриме, костюмах, пластике и эмоциях, что было запечатлено на фотографиях. Финальным продуктом проекта стал стикерпак - набор стикеров (аналог эмодзи) для передачи эмоционального отношения в Телеграмм. Вместо бессмысленных стандартных стикеров, ребята создали стикеры эмоций и смыслов, в воплощении которых участвовали сами. Такой цифровой продукт, самостоятельно созданный на основе осмысления персонажа и его актерского воплощения, позволил ребятам выразить себя и поделиться своими смыслами с широкой аудиторией пользователей Телеграмм. Кроме того, созданный стикерпак знакомит людей с разными культурами. На примере этого проекта мы видим, как культурные смыслы эмоционально проживаются ребятами, усваиваются на субъектном уровне и трансформируются в цифровой творческий продукт. В процессе обучения акцент ставится на социально-гуманитарном саморазвитии, которое понимается как «процесс приобщения к культуре (своего общества, своей эпохи), постоянное повышение уровня своих знаний (в процессе непрерывного образования) и, наконец, процесс активной реализации себя в жизни (в труде, творчестве) [4, 261–262]. Таким образом, главным результатом обучения

становится перенос опыта креативности из театральной деятельности в активное творческое отношение ребят к своей жизни, в том числе в пространстве интернета и социальных сетей.

Литература

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р);
3. Концепция развития Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» Санкт-Петербурга «Развитие образовательной экосистемы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ «Академия талантов» на 2021-2026 гг.
4. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с. - ISBN 5-244-00380-1
5. Воспитательная деятельность: учебник / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. — Москва : КНОРУС, 2022. — 402 с. – ISBN 978-5-406-10394-4
6. Голованов В.П. Воспитательная модель современного дополнительного образования детей, ПроДОД [сайт], URL:<https://prodod.moscow/archives/21563> (дата обращения 25.02.2023)
7. Кадол, Ф. В. Воспитание чести и достоинства старшеклассников : пособие для педагогов / Ф. В. Кадол. – Минск : Універсітэцкае, 1998. – 208 с.
8. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.:Юрайт-М,2001.—607с. – ISBN 5-94227-099-6
9. Основы педагогики : учеб. пособие / А. И. Жук [и др.] ; под общ. ред. А. И. Жука. – Минск : Аверсэв, 2003. – 349 с.
10. Слободчиков, В.И. Психология развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе : учебное пособие / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – Москва : Школьная пресса, 2000. – 416 с. : ил. – (Основы психологической антропологии ; книга 2) . – ISBN 5-921900-31-1.
11. Харламов И.Ф. Х21. Педагогика: Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарики, 2003. - 519 с. ISBN 5-8297-0004-2