

потенціал цифрових технологій задля інклюзивного розвитку освіти - це крок до майбутнього, у якому технології служать людині, а не навпаки.

Список використаних джерел

1. Бовкуш К. П. Готовність педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4(48). С. 3–9
2. Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2015. 489 с
3. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. Київ : Науковий світ, 2018. 126 с.
4. Кушнарєва Н. М., Гуляй М. В. Особливості проведення уроків інформатики для учнів з особливими освітніми потребами. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168). С. 122–126.

DOI 10.70286/ISU-29.10.2025.010

DIGITAL TRANSFORMATION IN ACTOR TRAINING: INTEGRATING VR PRACTICE AND SPECTRAL ANALYSIS TOOLS INTO THEATRE PEDAGOGY

Kolenko Anfisa

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Department of Musical and Stage Arts
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Kyiv, Ukraine

The rapid development of the creative economy and the media industry introduces new, technologically driven demands for the professional education of future dramatic theatre and film actors. Despite its enduring value, traditional theatre education often struggles to adapt classical methodologies to the realities of the digital era. Over the past years, the author has concentrated on refining professional actor training, as reflected in the dissertation (Kolenko, 2019), which provided a methodological framework for integrating vocal and speech disciplines.

However, maintaining competitiveness now requires a Digital Transformation of national theatre education. The aim of this study is to analyse potential directions and formulate evidence-based recommendations for implementing innovative technologies - specifically, Virtual Reality (VR) tools and voice spectral analysis software - within the classical system of actor training.

Traditional approaches to developing voice, diction, and intonation rely heavily on the instructor's subjective auditory perception. As a result, it becomes difficult to objectively assess student progress and to standardize teaching methods. Furthermore,

the lack of quantitative data complicates the scientific validation of specific exercises and pedagogical outcomes.

Classical actor preparation also necessitates regular practice in large stage environments to develop vocal projection and stage presence. However, access to professional theatre spaces is often limited, creating a methodological gap between classroom learning and actual performance conditions.

The modern actor often works across theatre, film, voice-over, advertising, and digital production—all contexts demanding specific microphone, audiovisual, and technical competencies that are rarely included in outdated curricula.

Recent studies confirm that the use of acoustic analysis tools such as Praat and Estill Voiceprint enhances the effectiveness of vocal and speech training (Praat, 2013, 2022a, 2022b; Estill Voice Training Ltd., 2021a, 2021b, 2022, 2025). These programs are particularly valuable in theatre pedagogy as they convert qualitative voice features—such as timbre, resonance, and pitch—into measurable parameters. This provides students with immediate visual feedback on vocal performance, allowing for precise self-assessment and targeted correction.

A review of relevant literature (Zou et al., 2022; Zhang et al., n. d.) shows that this methodological approach streamlines the remediation of vocal and speech issues and helps actors more quickly master the coordination between singing and speaking.

VR and AR technologies enable new forms of immersive learning essential to acting. VR practice allows trainees to rehearse repeatedly within simulated environments that replicate different stage types—from intimate studio settings to large amphitheatres (FilmJourney.org, 2024; The Playground, 2025; Zhang et al., n. d.). This approach removes logistical and financial barriers, enabling efficient development of spatial awareness, stage presence, and vocal projection.

Research from FilmJourney.org (2024) and CEUR-WS.org (n. d.) demonstrates that immersive technologies not only improve vocal and spatial performance but also reduce stage anxiety and accelerate adaptation to diverse performance contexts—key factors in preparing actors for professional work (Zou et al., 2022).

Digital tools should serve as complementary instruments that enhance rather than replace classical pedagogical foundations. The integration of VR training and measurable acoustic analysis strengthens the practical expertise of master instructors while grounding traditional actor training in objective, evidence-based data. This synergy ensures the preparation of actors who remain rooted in artistic tradition while being technologically competent and adaptive to the creative economy (Park, 2024; UNESCO, 2025).

Based on the analysis conducted, the following recommendations can support the modernization of theatre education and align it with the strategic direction of The Future of Science, Technology, and the Economy:

For Ministries and Regulators: Initiate a comprehensive review and digitalization of outdated educational standards, introducing modules on pedagogical technologies and media competencies for actors.

For Universities and Departments: Establish the financial and technical capacity to acquire licenses for voice analysis software and develop VR-based performance laboratories (FilmJourney.org, 2024; The Playground, 2025).

In conclusion, the Digital Transformation of actor training represents not a temporary trend but a strategic necessity. The implementation of VR practice and voice analysis software creates a balanced synthesis between classical methodology and technological innovation. This integration ensures that future professionals-while maintaining artistic depth and emotional authenticity-will be optimally equipped to meet the demands of the global creative industries.

References

1. CEUR-WS.org. (n.d.). Digital transformation in education sector using virtual reality. <https://ceur-ws.org/Vol-3691/paper10.pdf>
2. Estill Voice Training Ltd. (2021). Evpp help file mac. <https://www.estillvoice.com/wp-content/uploads/2021/01/EVPP-Help-7-File-Mac.pdf>
3. Estill Voice Training Ltd. (2021). Evpp help file pc. <https://www.estillvoice.com/wp-content/uploads/2021/01/EVPP-Help-7-File-PC.pdf>
4. Estill Voice Training Ltd. (2022). Estill voiceprint plus (w/ figure recordings & testing protocol). <https://store.estillvoice.com/products/voiceprint>
5. Estill Voice Training Ltd. (2025). Estill voiceprint. <https://estillvoice.com/estillvoiceprint/>
6. FilmJourney.org. (2024, July 16). The role of technology in modern acting: Virtual reality and motion capture. <https://filmjourney.org/the-role-of-technology-in-modern-acting-virtual-reality-and-motion-capture/>
7. Kolenko, A. V. (2019). Formuvannia vykonavs'koi maisterosti maibutnikh bakalavriv z aktors'koho mystetstva dramatychnoho teatru i kino u fakhovii pidhotovtsi [The formation of performing skills of future bachelors in the acting art of dramatic theatre and cinema in professional training] [Dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk, 13.00.04]. Kyivskyi natsionalnyi universytet kul'tury i mystetstv [in Ukrainian].
8. Park, N. H. (2024). Creative economy teaching and learning–A collaborative approach. https://oscqr.suny.edu/wp-content/uploads/2024/04/Creative_Economy_Teaching_and_Learning-A_Collabora.pdf
9. Praat. (2013, May 21). Analyze your voice - Praat tutorial [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=T3TAmfbd7eY>
10. Praat. (2022, February 15). How to use the Praat software in speech therapy [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tffde66vQ78>
11. Praat. (2022, May 23). Praat_step 3_acoustic analysis of voice [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JKeg6N7T9F4>
12. The Playground. (2025, February 28). The rise of virtual reality in acting training. <https://theplayground.com/the-rise-of-virtual-reality-in-acting-training/>
13. UNESCO. (2025). How to develop digital capacities in the creative industries. <https://www.unesco.org/en/articles/how-develop-digital-capacities-creative-industries-central-asia-practical-recommendations>

14. Zhang, X., et al. (n.d.). Virtual rehearsal suite: An environment and framework for virtual performance practice. ACM Digital Library. <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3573381.3596158>
15. Zou, D., Song, L., & Chan, K. (2022). Unguided virtual-reality training can enhance the oral presentation skills of high-school students. *Frontiers in Communication*, 7, Article 910952. <https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2022.910952/full>

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

Кашина Оксана

здобувачка вищої освіти магістерського рівня
спеціальності 016 Спеціальна освіта
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, Україна

У статті розглядається проблема розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) ІІІ рівня. Визначено значення казки як ефективного засобу формування навичок переказу, розвитку мовленнєвої діяльності та творчих здібностей дітей. Наведено педагогічні умови й прийоми, що сприяють активізації мовлення дошкільників під час роботи з казковим матеріалом.

Формування зв'язного мовлення є одним із головних завдань корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку із ЗНМ. Важливим показником мовленнєвого розвитку є здатність дитини логічно, послідовно та граматично правильно переказувати зміст прослуханого тексту. Проте діти із ЗНМ ІІІ рівня мають значні труднощі у розумінні мовлення, доборі лексики, побудові речень і послідовній передачі подій (Єфименко, 2015; Левіна, 2000).

Казка, як один із найстаріших і найефективніших засобів навчання та виховання, відіграє важливу роль у розвитку мовленнєвої діяльності. Вона поєднує емоційний, пізнавальний та творчий аспекти, що стимулюють формування навичок переказу, уяви та розширення словникового запасу (Виготський, 1991).

Одним із найефективніших методів формування навичок зв'язного мовлення є використання казки. Казка як жанр усної народної творчості не лише розвиває мовлення, а й стимулює уяву, пам'ять, мислення, моральні якості та емоційно-ціннісне ставлення до світу (Виготський, 1991; Сухомлинський, 1977).

Казка створює сприятливе емоційне середовище для мовленнєвої діяльності. Завдяки образності, повторюваним структурам і чіткій послідовності