

Сборник упражнений по технологии творчества

1. ТВОРЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Упражнение 1.1. "Дневник наблюдений" (Домашняя работа)

В особую тетрадь, студент, записывает все интересное, с чем приходится ему сталкиваться в повседневной жизни. Сюда относятся: различные проявления человеческих чувств (в интонациях, мимике и жестах), наружность людей, их костюмы, манеры, говорки, привычки, отдельные выражения, диалоги, неожиданные мизансцены, поступки, действия, описания различных мест действия, отдельных предметов, явлений природы и многое, многое другое, что покажется ему интересным, УДИВИТЕЛЬНЫМ!

Методические примечания. Очень важно, чтобы эти записи носили лаконичный, предельно-конкретный, образно-чувственный характер. Здесь крайне существенны выразительные детали, подробности, воздействующие на наши органы чувств, вызывающие образные представления о предмете наблюдений, помогающие запомнить этот предмет, чтобы в случае надобности его можно было легко восстановить в своем воображении.

Записи в дневнике должны носить регулярный характер, стать естественной привычкой, ежедневной *потребностью* студента.

Упражнение 1.2. "Очевидное и невероятное" (Домашняя работа.)

Студентам предлагается выбрать предмет наблюдений в заданном месте. Например:

1. "На улице". 2. "В метро". 3. "В магазине". 4. "В институте". 5. "На рынке". 6. "В театре". 7. "В парикмахерской". 8. "В столовой" и т.д.

Эти наблюдения оформляются в виде небольших по объему письменных работ и сдаются педагогам на рецензию.

Методические рекомендации. Данное упражнение рассчитано на **8 -10 занятий** как домашняя работа. Предметом наблюдения может быть все, что заинтересовало, привлекло внимание, *УДИВИЛО* студента на заданном объекте наблюдения. Цель данного упражнения - выработать у студентов привычку к постоянному творческому наблюдению окружающей действительности.

Упражнение 1.3. "Место происшествия" (домашняя работа, в развитие и на основе Упр.№ 1.2.)

Студентам предлагается выбрать и подробно описать фрагмент любого места, где проводились наблюдения в Упражнении № 1.2.. Особое внимание уделить предметам, деталям. Постараться, по их состоянию и расположению, определить, что здесь произошло или будет происходить. Например:

- первого сентября, комната ребенка готовящегося первый раз пойти в школу;
- на рынке, вещи, выложенные на лотке для продажи и т.п.

Постараться по предметам и деталям окружающей обстановки вынести суждение о характере человека, их владельце.

Упражнение 1.4. "Простые действия" (В развитие Упр. №1. 2., домашняя работа.)

Студентам предлагается выполнить наблюдения за простыми физическими действиями по заданной теме. Например: 1. чтение газеты, книги, журнала и т.д. 2. Разговор по телефону. 3. Одевание одежды. 4. У зеркала. 5. Походки. 6. Уборка квартиры. 7. Прием пищи. 8. Ожидание на приеме у врача и т.д. Обычно это упражнение комбинируется с упражнением №1. 2., то есть в задании определяется и место наблюдения. Эти наблюдения оформляются в виде письменных работ (небольших по объему) и сдаются педагогам на рецензию.

Методические примечания.

В этих упражнениях уже следует обратить внимание и на событийный характер наблюдений. В наблюдении должны быть обозначены исходное событие и перемена действий. Пусть в зачаточном состоянии, но должны присутствовать элементы драматургии.

Упражнение 1.5. "Жесты и мимика" (Домашняя работа.)

На базе упражнений №№ 1.2, 1.3, 1.4 студентам предлагается понаблюдать и описать жесты и мимику людей в различных местах действия. Практически, это уже известные упражнения, только внимание в них сконцентрировано на мимике и жестах.

Упражнение 1.6 "Разговоры" (Домашняя работа)

Студентам предлагается выполнить и описать наблюдения за манерой разговора и диалогами людей. Место и тема разговора выбирается студентами самостоятельно.

Методические примечания.

При выполнении этого упражнения следует обратить внимание не столько на то, как люди говорят (акцент, говорок т.д. - это тема актерского упражнения по сценической речи "диалекты"), а на пристройки: кто ведомый, а кто ведущий? - кто нападает, а кто защищается? Пластика и мимика общения и т.д.

Упражнение № 1.7 "Слово и дело" (Домашняя работа)

Студентам предлагается выполнить и кратко описать наблюдения за поступками и взаимодействиями людей. Место и тема наблюдений выбирается студентами и самостоятельно.

Методические примечания.

Это упражнение является одним из самых кардинальных в системе обучения. Органически развивая Упр. № 1.2. студенты, в своих наблюдениях, должны сделать акцент на СОБЫТИЯХ, ответить на вопрос "ЧТО СЛУЧАЮСЬ? ЧТО ПРОИЗОШЛО?". В наблюдениях должны содержаться все признаки ФАБУЛЫ: начало, середина и конец. Действие в наблюдениях должно быть целым и законченным, четко обозначены КУЛЬМИНАЦИЯ и ПЕРЕМЕНА действия. Формально данная работа представляет собой ДРАМАТУРГИЧЕСКИ законченное литературное произведение.

Упражнение № 1.8. "Биография прохожего" (Домашнее задание)

Студентам предлагается выполнить и кратко описать наблюдения за прохожими или случайно встретившимися людьми. Место и объекты наблюдения выбираются студентами самостоятельно. Цель данного упражнения: - на основе собственных наблюдений и

соответственных умозаключений составить биографию встретившихся людей.

Методические примечания.

При выполнении этого упражнения желательно искать парадоксальные и неожиданные решения, но только на основе реальной действительности.

Упражнение № 1.9. "Я - шпион" (Домашнее задание)

На основе Упр. № 1.2 – 1.3, студентам предлагается выполнить повторные наблюдения с включением дополнительных предлагаемых обстоятельств и подробно описать возникшие *"ИЗМЕНЕНИЯ"*. В качестве дополнительных предлагаемых обстоятельств можно использовать любые "если бы", например: "...если бы - я был шпионом; - я был режиссером худ. фильма и искал среди прохожих главную героиню (героя, комика, трагика и т.д.); - сотрудника на специфическую работу и т.д. и т. п."

Методические примечания.

Магическое "ЕСЛИ БЫ" не должно уводить студентов в область абсолютно надуманных химер. Надо видеть *реальных* людей, *реальные* предметы и найти *реальные* оправдания.

Упражнение № 1.10 "Режиссёрский рассказ" (Работа в классе)

Студентам предлагается выбрать наиболее удачные работы по упражнениям №№ 1.1-9. и устно *изложить* их содержание. При рассказе следует добиваться по возможности большей живости, конкретности и образности.

Методические примечания.

При оценке данного упражнения педагогам следует обратить внимание на *вербальные* способности студентов, на возможности студентов в будущем увлекать, эмоционально воздействовать на слушателя.

Упражнение № 1.11 "Режиссёрский показ" (Работа в классе)

На основе наиболее ярких работ по Упражнениям №№ 1. 1 - 9 студентам предлагается *показать* свои наблюдения (разыграть в лицах). При этом следует передавать "предметы" своих наблюдений не путем внешней имитации или механического подражания, а с помощью органического сопереживания самой сущности происходящего, в единстве внешнего и внутреннего, используя при этом весь имеющийся у студента аппарат вербальности, эмоциональную заразительность и логическую убежденность.

Методические примечания.

При оценке данного упражнения следует обратить внимание на то обстоятельство, что режиссерский показ отличается от актерского на величину "ЧУТЬ-ЧУТЬ". У режиссеров всегда чуть больше, чуть ярче, чуть "назойливее".

Упражнение № 1.12 "Наблюдения за животными" (Домашняя работа)

Студентам предлагается выполнить и кратко описать наблюдения за животными. Место и объекты наблюдений могут быть выбраны самостоятельно, а могут быть предложены педагогами. Например: "На птичьем рынке" или "В зоопарке".

Методические примечания.

При выполнении этого задания, студентам следует, кроме попытки "схватить" пластику животных, постараться "нафантазировать течение духовной жизни животных, наблюдать животных в действии, оправдать (или очеловечить) их поступки. Лучше всего,

если эти наблюдения будут носить событийный характер. В этом упражнении студенты должны применять все приемы и методы наблюдений, которыми они овладели в более ранних упражнениях.

Упражнение № 1.13. "Одушевлённые предметы" (Домашняя работа)

Аналогом (или, лучше, образцом) данной работы с успехом могут служить притчи и короткие рассказы Феликса Кривина. Студентам предлагается выбрать какие-либо предметы (допустим на основе упр.№3), внимательно изучить их и, на базе реальных наблюдений, "вдохнуть" в них жизнь. "Результаты" наблюдений должны быть оформлены в виде краткого рассказа-притчи.

Методические примечания.

При выборе предмета наблюдений студентам лучше всего следует обратить внимание на те предметы, которые подвергаются в процессе эксплуатации физическому воздействию, т.е. вступают в активный контакт с человеком, например: дверь, форточка, портфель, стакан и т.д. Но могут быть и предметы, изменяющиеся во времени. Например: вода, созревающая груша, растущее деревце и т.д.

Удачно выполненное упражнение на эту тему может быть в дальнейшем основой для упражнения № 1.11..

Упражнение № 1.14. "Образ – действие" (Домашняя работа)

Сущность данной работы заключается в том, что студентам предлагается, получив определенное задание в виде отглагольного существительного, выполнить наблюдение реальной действительности и найти ОБРАЗ (а лучше "Действенный образ") адекватный заданному существительному и, следовательно, глаголу. Далее этот образ следует изложить на бумаге, по возможности кратко и эмоционально.

Темы заданий могут быть следующие: просить - просьба, отказываться - отказ, жаловаться - жалоба, утешать - утешение, издеваться - издевка, сочувствовать - сочувствие, упрекать – упрек, обманывать – обман и др.

Место и предметы наблюдений выбираются студентами самостоятельно.

Методические примечания.

При выполнении данной работы следует избегать прямых иллюстраций или грубых аллегорий. Например: "борьба" - не следует наблюдать состязания борцов, или, "убийство" - не следует доказывать, что капля никотина убивает лошадь.

Упражнение № 1.15. "Наблюдения на заданную тему" (Домашняя работа)

Студентам предлагается выполнить и кратко описать наблюдения на определенную заданную тему. Например: "Первый раз в жизни", "Маленький человек в большом городе", "Неожиданная находка" и др. Место и предмет наблюдений выбирается студентами самостоятельно. Задачей данного упражнения будет: - найти в реальной жизни "Действенный образ", который бы наиболее точно и ярко раскрыл заданную тему.

Методические примечания.

При оценке этого упражнения следует обратить внимание на глубину и яркость образного мышления студентов.

Упражнение № 1.16. "Пословицы и поговорки" (Домашняя работа)

Это упражнение является органическим развитием Упр. № 1.15. Студентам предлагается выполнить и кратко описать наблюдения на заданную тему, но тема задаётся с помощью пословиц и поговорок. Например: "Голь на выдумки хитра", "Чужую беду руками разведу", "Деньги портят человека", "Тише едешь - дальше будешь" и т.д. и т.п. Место и предмет наблюдения студенты выбирают самостоятельно. В этом упражнении задача заключается в том, чтобы студенты, наблюдая реальную жизнь, нашли "Действенный образ", выражающий смысл, существо заданной пословицы, поговорки или афоризма.

Методические примечания.

При выполнении этой работы следует избегать иллюстраций или грубых аллегорий.

Упражнение № 1.17. "Обмен наблюдениями" (Классная работа)

Это упражнение завершает цикл упражнений на творческую наблюдательность. Студентам предлагается выбрать наиболее удачные собственные работы по упражнениям №№ 1.1 - 16 (особо обратить внимание на упражнение № 1.11 "Режиссерский показ") и поставить в классе свои этюды-наблюдения, используя для этого в качестве актеров своих товарищей. Это значит, что студент, получивший задание, должен будет путем многократного показа своего наблюдения, сопровождаемого необходимыми пояснениями и критическими замечаниями, добиться от студентов-исполнителей, чтобы те убедительно, органично и с известным сходством (пусть не столько внешним, сколько по существу) воспроизвели бы то, что требовал бы от них студент-режиссер. Иными словами, студенту, получившему задание по этому упражнению, предстоит провести здесь в классе весь цикл постановочного процесса.

Методические примечания.

При выполнении этого упражнения следует обратить внимание на манеру общения и степень контакта студента-режиссера со студентами-исполнителями.

2. ТВОРЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ

Упражнение № 2.1. "Держать образ" (Классная работа)

Студентам предлагается взять простой предмет и рассмотреть его. Чтобы избежать "созерцания" - описать для себя его внешний вид. Прodelать, внутри себя, четыре действия составляющие процесс внимания – *держатъ, притягивать, устремляться, проникать* (стараться слиться с ним). Парно объединяя эти действия выполнить их как единый процесс.

Методические примечания.

- Следить за тем, чтобы было излишнего мускульного напряжения.
- Данное упражнение основано на том явлении психофизики, когда человек во время сновидений ощущает себя частицей тех образов (картинок, звуков) которые он видит (слышит) во время сна. Он, как бы, "проникает", сливается, ощущает себя "внутри" образов, становится с ними единым целым.

Упражнение № 2.2. "Сновидения" (Классная работа + Домашняя работа)

Студентам предлагается выбрать для упражнения следующие объекты в такой последовательности:

1. Реальный, простой, видимый в классе или в момент наблюдения, предмет;
2. Конкретный, слышимый в классе или в момент наблюдения, звук;

3. Человеческая речь;
4. Простой предмет, вызванный в воспоминании;
5. Звук, вызванный в воспоминании;
6. Человеческая речь, слово или одна фраза, вызванная в воспоминании;
7. Образ человека, которого вы хорошо знаете, вызванный в воспоминании;
8. Образ, взятый из литературы, песни и т.п.;
9. Сконструировать в своём воображении образ пейзажа, архитектуры или любого "места действия";
10. Сконструировать в своём воображении образ фантастического существа обитающего на фантастическом "месте действия".

Используя метод, усвоенный с помощью упражнения № 2.1. (Держать, притягивать, устремляться, проникать) построить в своем воображении последовательную цепочку /вереницу/ непрерывных образов. Далее, волевым усилием, произвольно менять последовательность образов.

Методические примечания.

Следить, чтобы не было излишнего мышечного напряжения и чтобы внимание было непрерывным.

Упражнение № 2.3 "Гипноз" (Классная работа + Домашняя работа)

Развитие упражнения № 2.2. Студентам предлагается освоенную в упр. № 2. 2. цепочку образов передать /внушить/ партнеру. Схема выполнения упражнения проста и напоминает сеанс гипноза: студент-гипнотизер, создав все необходимые условия и добившись внимания партнера, громко, вслух рассказывает всё, что он увидел /при выполнении упражнения № 2.2./ в своем воображении. Внушаемый, желательно вслух, повторяет за гипнотизером все, что он видит и слышит. Усвоив вереницу образов, внушаемый рассказывает о ней классу, а гипнотизер контролирует его.

Методические примечания.

При выполнении этого упражнения не следует увлекаться медициной.

Упражнение № 2.4. "Сон на Яву" (Домашняя +классная работа)

Развитие упражнений № 2.1 - 2.3. Существо этого упражнения следующее: освоив вереницу образов добавить к ней простые физические действия. Например, - уборка комнаты, одевание, мытье посуды, поливка цветов и т.д. Использовать можно любые действия. Это упражнение требует регулярности, иногда можно обращаться к нему и дважды в день. Только следить, чтобы излишне не утомляться.

Методические примечания.

Цель этого упражнения - добиться того, чтобы внимание было непрерывным и, чтобы процессу видений не мешали простые физические действия. Учитывая, что добиться этого сложно, так как внутренние процессы органично взаимосвязаны с внешними действиями, в этом упражнении следует искать ОПРАВДАНИЯ, т.е. сближать/связывать/ внутренние видения с внешними действиями.

Упражнение № 2.5 "Мячики со словами" (Работа в классе)

Студенты перебрасываются двумя мячиками, белым и черным. Оба они летают по кругу, подчиняясь заданным ритмам. Кидающий черный мячик, называет любое существительное в именительном падеже. Тот, кто ловит мячик, мгновенно добавляет

подходящий по смыслу глагол: - Облако...плывет! Костер... разгорается!... Белый мячик играет роль отвлекающего фактора.

Методические примечания.

В этом упражнении быстрота возникновения ассоциации важнее, чем изобретательность, изощрённость фантазии.

Упражнение № 2.6. "Песня" (Работа в классе)

Студентам предлагается спеть хором какую-либо хорошо известную песню. Затем, по хлопку, хоровое пение прерывается, и все поют песню мысленно, про себя. Затем, хлопок и все снова хором и так далее. После нескольких повторений упражнение видоизменяется. Вступает дирижер. Кроме хлопков, он теперь рукой указывает на того хориста, который поведет свою партию вслух. И, так до тех пор, пока не укажет на следующего. Выделяя, таким образом, отдельные голоса, требующие проверки, дирижер /педагог/ затем начинает варьировать хлопки и солистов.

Методические примечания.

Цель упражнения: проверить и тренировать у студентов способность держать общий ритм своим внутренним слухом

Упражнение № 2.7. "Держи свою мелодию" (Работа в классе)

Похожее на предыдущее, это упражнение преследует другие цели. Студентам предлагается по хлопку спеть мысленно, про себя, свою песню. Каждый выбирает сам какую именно. По двум хлопкам все начинают петь вслух. Затем, один хлопок - про себя, два хлопка - вслух, И так далее...

Цель упражнения: тренировать своеобразный ИММУНИТЕТ против общего ритма.

Методические примечания.

Тренируя рабочее сосредоточенное внимание учеников и навыки произвольного переключения, педагог ведет это упражнение, иногда усложняя его двумя однородными хлопками подряд, по одному или по два удара.

Упражнение № 2.8. "Змейка" (Работа в классе)

Студентам предлагается двигаться по комнате змейкой, в затылок друг к другу, причем ведущий обходит воображаемые препятствия, перепрыгивает через воображаемые рвы, прячется от дождя, кутается от мороза, а остальные повторяют его движения. По команде педагога ведущий переходит в хвост змейки, а второй в змейке становится новым ведущим и так далее...

Упражнение № 2.9. "Опаздывающее зеркало" (Работа в классе)

Студентам, расположенным в цепочку или в полукруг, предлагается передавать друг другу движения с запаздыванием на один такт. Например, ведущий причесывается. Его первое движение - поднес руку к кармашку с расческой, замер. Второе движение - вынул расческу. Третье - откинул голову и т.п. Более сложный вариант этого упражнения - зеркало с отставанием на два и даже на три движения.

Цель: тренировка *рассредоточенного* внимания. Очень важный элемент в будущей режиссерской практике.

Упражнение № 2.10. "Фотография" (Работа в классе)

Студентам предлагается разместиться на стульях в полукруге. "Фотограф", стоя перед ними, запоминает позы и расположение товарищей в течение обусловленной выдержки - 5, 10 или 20 секунд. Выходит из класса. Во время короткой паузы происходят перемены в кадре. Фотограф возвращается и должен восстановить все в первоначальном виде. В качестве объекта "съемок" могут быть предметы, вещи, детали одежды и все, что угодно. В роли "фотографа" может выступать один, два или сколько угодно студентов. Цель: тренировка концентрированного внимания.

Упражнение № 2.11. "Уличный фотограф" (Работа в классе)

Это упражнение для индивидуального тренинга, развивающее мгновенную зрительную память и навыки наблюдательности. Студентам предлагается, во время наблюдений на улице, выбрать какой-либо объект, вызвавший интерес (человек, группа людей, афиша, витрина магазина и т.д.), на секунду задержать взгляд на этом предмете (сфотографировать), отвести глаза, восстановить изображение в памяти, а затем сравнить с оригиналом. Как в фотографии: снимаем, проявляем, печатаем, рассматриваем отпечатки. Цель: тренинг *автоматического* внимания.

Упражнение № 2.12. "Лабиринт" (Работа в классе)

В классе из стульев сооружается лабиринт, делая сложный извилистый ход. Надо пройти его несколько раз с открытыми глазами, потом - с закрытыми. Это упражнение могут выполнять несколько человек одновременно. Цель: тренинг *пространственного* внимания.

Упражнение № 2.13. "Диафильм" (Работа в классе)

Студентам предлагается занять места на стульях в полукруге. Педагог объявляет название диафильма, который будет сейчас создаваться всей группой. Например: "Весна!". Студент, сидящий справа, по свободной ассоциации называет слово или словосочетание, которые определяют ту картину, которая представилась его воображению. Например: "Светит солнце!". Второй повторяет сказанное и добавляет свое слово-кадр, развивая сюжет. Например: "Журчат ручьи". Третий повторяет все "кадры" и добавляет: "Чирикают воробьи". Четвертый повторяет все и добавляет: "Открытое окно". Пятый: - "У окна в кресле спит кот" и т.д.

Так накапливаются слова-кадры. Каждый студент повторяет все слова, сказанные до него, и добавляет новое, "диафильм" движется по кругу. Группа в пятнадцать человек, в случае успеха, может довести диафильм до ста кадров.

Методические примечания.

Не следует механически запоминать слова. Слово - это как бы название картины, которое видится воображению студентов. Поэтому сначала надо увидеть картину, потом назвать ее словом. Главное в этом упражнении - непрерывная логическая последовательность кадров-событий, основанная на *активном* внимании.

Упражнение № 2.14. "Третий лишний" (Работа в классе)

В классе стулья расставляют в круг спинками к центру круга. Стульев будет на один меньше числа участвующих в упражнении. Студентам предлагается выполнять "Змейку" (упр.№ 2.8). Педагог объявляет слово – сигнал, по которому все участники должны немедленно сесть на любой свободный стул. Так как стульев всем не хватит, то "лишний" выбывает из игры. Вслед за ним убирают один стул и выравнивают круг. Педагог объявляет

новое слово и все повторяется. И так до тех пор, пока не выявится победитель.

Методические примечания.

Слово-сигнал желательно "спрятать" в стихотворение или прозаический отрывок. Это упражнение можно варьировать бесконечно.

Упражнение № 2.15. "Три диктора" (Работа в классе)

Три студента - "диктора" садятся лицом ко всем остальным. Педагог передает им различные тексты. По команде трое одновременно, в течение двух-трех минут, читают вслух свои тексты. Все слушающие - должны понять, что читает каждый. В свою очередь, каждый "диктор" должен слышать и понимать своих коллег. Упражнение можно варьировать различным образом.

Упражнение № 2.16. "Юлий Цезарь" (Работа в классе)

Студентам, в качестве тренинга, предлагается одновременно заниматься несколькими делами. Например: считать, писать, рисовать, петь, разговаривать и т.д. и т.п. Сначала два дела, потом три и так далее. Плюс - отвечать на вопросы товарищей.

Методические примечания.

Это упражнение развивает механизмы переключения и тренирует рассредоточенное (многоплоскостное) внимание. Требует многократного повторения.

Упражнение № 2.17. "Дразнилка" (Работа в классе)

Студентам предлагается разбиться на пары. В каждой паре есть ведущий и ведомый. Ведущий задает какие-либо движения (действия), ведомый - делает все наоборот. Например: Один поднимает руку, другой должен ее опустить. Первый разведет ладони - другой их сложит, первый быстро махнет рукой - другой медленно. Затем упражнение усложняется - задаются короткие законченные действия. И так далее...

Упражнение № 2.18. "Скрытая камера" (Работа в классе)

Во время занятий в классе студентам предлагается выбрать себе объект для "съемки" скрытой камерой - товарища по занятиям. "Снимать" надо незаметно, чтобы "объект" ни о чем не догадывался. Правда ему будет не до этого - он получит аналогичное задание. Итак, каждому студенту, во время обычной работы в классе, нужно произвести "съемку" и запомнить:

- каково сегодня настроение у вашего "объекта";
- какие действия и в какой последовательности он совершил за то время, что вы "снимаете" его;
- найдите, кого он "снимает", как он это делает и как маскирует съемку.

Упражнение № 2.19. "Тень" Работа в классе

Студентам предлагается разбиться на пары. Первый будет Человеком, а второй - Тенью. Тень, повторяя все движения Человека, должна действовать в том же ритме, в том же самочувствии, попытаться проникнуться в мысли Человека, догадаться о целях его действий. Через некоторое время Человек и Тень меняются местами и т.д.

Упражнение № 2.20. "Сиамские близнецы" Работа в классе

Студентам предлагается разбиться на пары. Каждая пара - это сиамские близнецы,

приросшие бок к боку. Крепко обнимите партнера за талию одной рукой и считайте, что этой руки у вас нет. Ходить тоже трудно - ноги срослись по колени, приходится шагать как одному существу. Сначала простейшие действия - ходить, сесть, встать. Затем - сложнее. Например: позавтракать, одеваться, читать, писать.

Методические примечания.

Это упражнение требует согласованности действий, взаимозависимости, тренирует навыки взаимосвязи.

Упражнение № 2.21. "Зеркало" Работа в классе

Студентам предлагается встать парами друг против друга. Каждой паре предстоит решить: кто - Человек, а кто – Зеркало. Пусть Человек делает то, что обыкновенно делают перед зеркалом - причесывается, бреется, гримируется, примеряет костюм, шляпку и т.п. Зеркало обязано точно отразить все действия человека. Но, при этом. Зеркало не должно механически повторять все движения Человека. Надо, чтобы в Зеркале отразилась ещё и внутренняя жизнь Человека: зачем? почему? для чего? Затем следует поменяться ролями.

Методические примечания.

В этом упражнении тренируется взаимозависимость партнеров, т.е. творческое (обработанное) внимание.

Упражнение № 2.22. "Канат" Работа в классе

Студентам предлагается встать парами друг перед другом. В руки им дается воображаемый канат. Каждый старается перетянуть партнера, сдвинуть его с места. Это упражнение требует предельной внимательности к партнеру. Необходимо уловить его намерения, разгадать его действия - не вообще, а в каждый данный момент. Необходимо следить за логикой его действий, понять, к чему он готовится, что будет делать в следующую секунду. Избегать "резинового" каната; следить, чтобы не было излишнего мышечного напряжения.

Методические примечания.

Это упражнение тренирует *мышечное* внимание.

3. Творческое воображение

Упражнение № 3.1. "Цветы" (Домашнее задание + работа в классе)

Студентам задается на дом придумать букет: для свидания, в гости, подарок и т.п. Затем, здесь в классе, используя в качестве "цветов" своих товарищей, необходимо составить букет. Студенты-режиссеры должны передать пластику каждого цветка в задуманном букете, а студенты-"цветы" – оправдать позу. Возможно строить и общение цветков в букете. Как вариант, вместо букета можно придумать клумбу или оранжерею. Кроме цветов, это могут быть и растения, например - полянка в лесу.

Упражнение № 3.2. "Музей мадам Тиссо" (Домашнее задание + работа в классе)

Студентам дается задание придумать и поставить в классе - фрагменты (или сюжеты) экспозиции для музея мадам Тиссо, используя в качестве восковых персон своих товарищей. Условие: фигуры могут быть известные, а сюжеты обязательно оригинальные. Сам студент-режиссер, после выполнения работы, проведет нас по своим "стендам" в

качестве экскурсовода.

Упражнение № 3.3. "Окно" (Работа в классе)

Студентам предлагается стать парами друг против друга. Необходимо вообразить, что партнеров разделяет окно с очень толстым стеклом, таким толстым, что говорить что-либо вслух бесполезно - партнер не услышит. Однако необходимо передать очень важную информацию. Какую? Каждый должен придумать самостоятельно. Что делать в подобных обстоятельствах?

Условия можно изменять. Например, партнеры находятся на балконах, их разделяет улица и т.д.

Упражнение № 3.4. "Руки, ноги, спины"

(Домашнее задание + работа в классе)

Студентам предлагается придумать, а затем поставить в классе с помощью своих товарищей этюды на органическое молчание, где главными действующими лицами стали бы или руки, или ноги, или, например, спины. Возможно, это будут шуточные пародии на различные упражнения настоящего курса.

Упражнение № 3.5. "Композиция"

(Работа в классе)

Одному из студентов предлагается, в центре площадки, принять любую, пусть самую несуразную, позу. Он может использовать любые аксессуары, любой реквизит.

Единственное условие - он должен замереть. Это должна быть застывшая картинка.

Естественно, ему необходимо все это каким-либо способом оправдать.

Оставшаяся группа разбивается на две части - левую и правую. На заданный счет, поочередно, от каждой части по одному человеку ПРИСТРАИВАЮТСЯ к этой картинке.

На последнюю цифру заданного счета /например: 8 / каждый застывает. Нельзя никого хватать руками, сдвигать с места. Счет и ритм счета задает педагог.

Методические примечания.

При оценке этого упражнения необходимо учитывать насколько точно студенты смогли пристроиться к постоянно меняющейся композиции, насколько оригинально они находят себе место в общем действии /экспозиции/ не нарушая его, и насколько органично они действуют в заданном ритме. /Это упражнение может быть использовано при изучении темы: "Темпо-ритм"/

Упражнение № 3.6. "Белый медведь"

(Работа в классе)

На занятиях в классе преподаватель громко объявляет студентам некий словесный образ, например: "Белый медведь". Студентам предлагается держать этот образ в своем внутреннем видении. Через некоторое время, преподаватель меняет задачу: "Не думайте о белом медведе, не смейте видеть белого медведя". Конечно, у студентов ничего не получится, белый медведь всё время будет мелькать у них перед глазами. Как же избавиться от этой картинке? Единственный способ - думать о чем-нибудь другом. Например - о черной собачонке. Студентам необходимо запомнить правило: чтобы не думать о белом медведе, надо делать о черной собачонке.

Методическое примечание.

В этом упражнении тренируется автономный процесс вытеснения внутренних образов-видений.

Упражнение № 3.7. "Цепочка ассоциаций"

(Работа в классе)

Студентам в классе предлагается словесный образ. Например: "Ледокол". Дается время - три-пять минут (секунд). Каждый вправе пустить свою мысль, свои видения на "свободную охоту". Стоп! Все берет по листу бумаги и последовательно, очень подробно описывают по памяти всю цепочку ассоциаций. Сделали. Спрятали свои записи. Еще раз попытка восстановить в памяти всю цепочку. Снова записали. Сравнили и т.д.

Постепенно, рыхлые "связки" картинок твердеют, "видения" становятся более яркими, цепочка ассоциаций становится единым целым. Теперь полезно "посмотреть" все в обратном направлении.

Методическое примечание.

Это упражнение тренирует способность к ассоциативному мышлению, логику и последовательность внутренних видений.

Упражнение № 3.8. "Ассоциации на привязи"

(Работа в классе)

Развитие упражнения № 3.7. Отличие в одном: цепочка ассоциаций не свободна, она на привязи. Например: "Ледокол"... Увидели первую картину? Теперь не отвязывайте от нее свою мысль, держите "видения" на привязи к слову "ледокол". Далее, так же как в упражнении № 3.7. У каждого получится свой зрительный рассказ под названием: "Ледокол". Оцените его сами, найдите, чего не хватает, придумайте недостающие звенья событий.

Упражнение № 3.9. "Кольцо"

(Работа в классе + домашнее задание. Развитие упр. №№ 12.13, 3.7, 3.8.)

Студентам предлагается определить тему, сюжет будущего коротенького фильма и собрать киноленту из десяти "кадров-видений". Теперь надо склеить последний кадр с первым, чтобы получился замкнутый круг. Сделали склейку? Теперь следует непрерывно прокручивать эту ленту на своем внутреннем экране, постепенно сокращая время просмотра каждого кадра, быстрее переключаться на следующий кадр.

Методические примечания.

Это упражнение используется для индивидуального тренинга непрерывности внутренних видений и переключения внимания.

Упражнение № 3.10 "Параллельный монтаж"

(Работа в классе. Развитие упражнения № 2.3 "Диафильм")

Студенты на стульях, в полукруге. Каждому из них присваиваются четные и нечетные номера. Для нечетных объявляется название одного фильма, например, - "Весна". Для четных - другого, например - "Бюрократ".

Далее, также как и в упражнении № 2.13. Например: - первый – "Светит солнце", второй - "столы", третий - "журчат ручьи", четвертый - "звонят телефоны", пятый - "чирикают воробьи", шестой все повторяет и добавляет - "щелкают счеты, седьмой все

повторяет и добавляет: "раскрытое окно и так далее.

Каждый студент, таким образом, "монтирует" в своем воображении сразу два фильма, на две темы.

Методические примечания.

Это упражнение выполняется успешно лишь при натренированном расщепленном внимании и механизме переключения видений.

Упражнение № 3.11. "Групповой рассказ!

(Работа в классе. Развитие упражнений № 2.13., № 3.7., № 3.9.)

Условия те же, что и в упражнении "Диафильм", только там студенты сочиняли рассказ-конспект, пользуясь всего одним или двумя словами для каждой картины. Теперь можно расширить рамки задания: сочинять, используя большие фразы. Например: 1-ый - "Дождь хлестал.". 2-й - "Дождь хлестал. Охотники промокли до нитки в своем шалаше.". Третий: "Дождь хлестал. Охотники промокли до нитки в своем шалаше. Близилась ночь, и нужно было успеть дойти до станции..." и т.д. и т.п.

В этом упражнении, кроме изменений количественных, есть изменения и качественные. В упражнении "Диафильм" тренировались только внимание и память. Каждый из участников взглядом "проводил" движение рассказа по кругу стараясь связать в своей памяти облик говорящего со сказанным им словом. И, кроме того, всю цепочку слов необходимо было запомнить абсолютно точно, до буквы. Здесь другая задача: необходимо, подхватывая общий рассказ, построить в своем внутреннем видении непрерывную динамическую картину.

Естественно, что любая словесная фраза, например - "Лил дождь" - вызовет на внутреннем экране видений каждого из участников упражнения различные картинки: один увидит грозовые, темные тучи, а для другого это будет грибной дождик. Поэтому каждый придумает свой, личный диафильм из общих кадров-образов. Тут уж все внимание следует обратить внутрь себя и будет не до "верчения" головой.

Методические примечания.

Не следует "спешить" рассказ, выдумывать, вымучивать "литературную" фразу. Сначала необходимо "пожить" в атмосфере предыдущих слов, и, когда картина (предыдущая) станет для участника совсем ясной, конкретной, тогда сами собой явятся новые видения и рассказ плавно, органично потечет далее.

Вариант

Обычно рассказ последовательно катится по полукругу. Возможно и усложнение: педагог называет фамилию любого студента, и тот продолжает рассказ. Таким образом, для каждого участника упражнения момент включения в "производство" диафильма будет неожиданным.

Упражнение № 3.12. "АФОРИЗМЫ"

(Работа в классе. Развитие упражнения № 3.11.)

Студентам предлагается занять места на стульях стоящих по кругу. Каждый должен сообщить соседу справа, в тайне от других, афоризм, "крылатую фразу" или пословицу, а соседу слева, также на ухо, имя героя - например: Гамлет, или Баба-Яга или кого - угодно. Затем кидают жребий – кому начинать. Тот, на кого жребий выпал начинает рассказ, где героем будет "образ" полученный от соседа. Это будет небольшой 15-30-ти секундный сюжет, который должен закончиться прямой речью героя. Например, рассказчик, поведав

нам в течение полуминуты о приключениях принца Датского на Казанском вокзале, заканчивает приблизительно так: "Подходит Гамлет к кассиру и говорит: ...". Тут рассказчик жестом указывает на любого из сидящих в кругу. Принявший жест должен, в ключе предыдущего рассказа, сообщить вслух, словами ранее полученного афоризма, что же все-таки сказал Гамлет. Например: "... и говорит: "Пуганая корова куста боится...". Затем, подхватить рассказ, ввести "своего" героя и далее все также. Конечно, не указывать на тех (кроме последнего), кто уже рассказал свою часть рассказа.

Вариант.

Вместо "героев" могут быть выдающиеся театральные деятели, а вместо афоризмов - правила системы Станиславского; или кинорежиссеры и названия кинофильмов. При желании, любой учебный материал можно "заложить" в основу этого упражнения.

Упражнение № 3.13 "Изложение" или "Проявка киноплёнки"

Работа в классе + домашнее задание

На занятиях в классе, вниманию студентов предлагается небольшой отрывок из высококачественного литературного произведения, где более или менее подробно рассказывается о каком-нибудь событии. Например, сцену свидания Анны Карениной с сыном. Затем, на бумаге, студентам необходимо подробно изложить все, что "увиделось" во время прослушивания. Следует отобразить не только и не столько весь ход описываемого Толстым события (это легкая, "школьная" задача), сколько *увидеть и услышать* возможно ярче, возможно конкретнее, все *детали обстановки и атмосферы* на которые нет прямых ссылок автора. Автор очень рассчитывал, что эти детали зритель или слушатель "проявит" в своем воображении.

Методические примечания

После работы в классе, в качестве примера, над каким-либо одним отрывком, студенты получают персональные задания на дом по разным произведениям, возможно, разных авторов. При выполнении домашнего упражнения необходимо обратить внимание на то обстоятельство, чтобы "видения" студентов не вступали в противоречие с материалом самого произведения, не нарушали дух и стиль автора.

Упражнение № 3.14. "До и после"

Работа в классе + домашнее задание

Студентам предлагается на основе репродукции какой-нибудь картины известного художника с ярко выраженным сюжетно-драматическим содержанием решить вопрос: что происходило за одну-две минуты до той мизансцены, которую изобразил художник? Задача, таким образом, состоит в том, чтобы создать в своем воображении непрерывный поток взаимосвязанных картинок, который естественно и закономерно завершился бы мизансценой, изображенной художником на картине,

Решив эту задачу, можно предложить следующую: что и как произойдет после изображенной художником мизансцены? Через одну-две минуты?

Вариант

Студентам предлагается *самостоятельно* выбрать картину и полностью выполнить работу: "до и после". Это задание на дом.

Методические примечания

Необходимо обращать внимание на степень подробности "картинок", глубину проникновения в сущность данного произведения живописи и, для "после", выразительность заключительной мизансцены.

Упражнение № 3.15. "СЦЕНА В ВООБРАЖЕНИИ"

Раб. в классе + дом. задан.

Начать упражнение с простых *воспоминаний*. Студентам предлагается "вспомнить" какой-либо предмет, или человека, или событие... На основе Упр. № 2.1. (М.Чехов) - *держат, притягивать, устремляться, проникать*. Стараться восстановить в памяти возможно больше деталей, подробностей. Рассматривая вызванный в памяти объект, по возможности, не отвлекать внимание.

Затем, после проделанной тренировки, перейти к выполнению следующей задачи. Студентам предлагается выбрать небольшую законченную сцену из хорошо знакомой пьесы или фильма и *проиграть* ее несколько раз в своем воображении, используя отработанную технологию: - *держат, притягивать* и т.д.

Цель. "Проникнуть" в сцену, ощутить себя "внутри" образов сцены.

Упражнение № 3.16. "ПЛАСТЕЛИН"

Работа в кл. + дом. задание.

Развитие Упр. № 3.15. При просмотре в своем воображении отобранной сцены студентам предлагается внести некоторые изменения или поставить перед "действующими лицами" ряд режиссерских задач общего характера. Например: ярче выявить ту или иную черту; полнее отразить атмосферу сцены; усилить или ослабить то или другое чувство; "сыграть" темпераментно; ускорить или замедлить темп и т.п.

Проследить изменения, которые произойдут в "игре" актеров под влиянием ваших заданий.

Возвратиться к той же сцене на следующий день. Снова "просмотреть" ее. Изменения, в связи с вашими вопросами, могут оказаться значительнее, чем накануне. Оцените "самостоятельную" обработку образами ваших задания, "слушайте их советы". Поставьте новые вопросы или повторите прежние в ожидании результата на следующий день. Не пренебрегайте теми "советами", которые будут давать вам образы.

Переходите от "общих" вопросов к деталям. Спрашивайте ваши "образы" о мельчайших нюансах: о взгляде, движении рук, паузе, вздохе, о мимолетном чувстве, желании, страсти, мысли и т.д. Задав вопрос, следите за реакцией на него.

Методические примечания.

Это упражнение рассчитано на несколько занятий в классе и постоянную домашнюю работу.

Упражнение № 3.17. "ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ"

Работа в кл. + дом. задание.

Развитие упражнений №№ 2.1., 2.2., 3.15., 3.16.

Студентам предлагается вспомнить какой-либо образ, отработать его по уже известной технологии, рассмотреть его в деталях и, затем, "заставить" его превратиться в другой. Например: молодой человек постепенно превращается в старого и наоборот; молодой побег развивается в большое дерево; зимний пейзаж превращается в весенний,

летний в осенний и снова в зимний и т.д.

То же упражнение с фантастическими превращениями: заколдованный замок постепенно превращается в бедную избу и наоборот; старуха нищенка превращается в красавицу ведьму; волк в царевича, лягушка в принцессу и т.д.

То же упражнение с образами находящимися в движении: рыцарской турнир в шахматную игру; пламя лесного пожара в плавное течение реки; возбужденная толпа в спящего ребенка; светский бал в пляски дикарей; металлургический завод в ателье белошвеек и т.д.

Методические примечания.

Это упражнение рассчитано на несколько занятий в классе и постоянную работу дома.

Это упражнение развивает гибкость воображения. Нужно научиться отказываться от первых созданных образов, добиваясь все более совершенных. Изучив первый "образ" откажитесь от него и начните всю работу сначала. Если лучшие черты первого образа продолжают жить в нашем воображении - возьмите их во "второй образ" и так далее. Делать упражнение до тех пор, пока оно доставляет художественное удовлетворение.

Упражнение № 3.18 «Конструкция» Домашнее задание

Развитие Упр. №№3.15 – 3.17.

Студентам предлагается, на основе изученной технологии, самостоятельно, с помощью собственной фантазии, создать (сконструировать) образы людей и фантастических существ. Начинать конструирование можно с чего угодно, например, с какой-нибудь детали одежды или аксессуара, но закончить образ нужно вплоть до мельчайших движений души. Сконструированный образ должен жить и действовать. Путь здесь такой: от "игры фантазии" к "игре воображения". Результаты необходимо отобразить или в виде описания, или в виде макета, или в виде рисунка и т.п.

4. ТВОРЧЕСКИЙ ТЕМПО-РИТМ

Упражнение № 4.1. "Шкала темпо-ритма"

Работа в классе

Студентам предлагается выполнить те или иные простейшие физические действия в различных темпо-ритмах по следующей шкале (по И.Судакову):

№ 1 - предельная пассивность, вялость, бездейственная подавленность, опустошенность, почти умирание.

№№ 2,3,4 - постепенный переход к энергичному, бодрому самочувствию.

№ 5 - готовность к любому действию, цепкая цель в энергичном, плодотворном действии.

№ 6 - темпо-ритм "настороженного" внимания, когда человек должен моментально принимать точное решение. Это ритм решений, резкий, четкий, ритм жизнеутверждения.

№ 7 – преодоление серьезных препятствий в энергичном действии, появление опасности, тревога или бурная радость.

№№ 8,9 - лихорадочный пульс жизни.

№ 10 - миг перед падением в пропасть, начало безумия, потеря способности осознавать и регулировать свои действия.

Методические примечания.

Движение от №1 к №10 следует достигать постепенным усложнением предлагаемых обстоятельств в одном событии, или механически - метрономом.

Упражнение № 4.2. "Переключение темпо-ритма"

Работа в классе.

Развитие Упр. №4.1.

Студентам предлагается выбрать и выполнить какое-либо одно простое "физическое действие" (можно на память физ. действий - с воображаемым предметом). Затем педагог, с помощью изменения или введения дополнительных предлагаемых обстоятельств произвольно *переключает* темпо-ритмы исполнителей. Далее, переключения происходят только по названию номера, а предлагаемые обстоятельства меняются студентами самостоятельно. Возможно, переключение темпо-ритма осуществлять только с помощью метронома.

Упражнение № 4.3. "Сложение темпо-ритмов"

Работа в кл. + дом. задание

Упражнение на сложение темпо-ритмов проводится в такой последовательности:

1. Студент действует с воображаемыми предметами (причесывается, пришивает пуговицу, одевается и пр.) и "мысленной" речью, вслух, подкрепляет свое действие, уточняя его подробности, помогая *удерживанию* видений. Темпо-ритм - № 6.
2. Действие с воображаемыми предметами прерывается. Студент вспоминает действенные эпизоды вчерашнего утра с "мысленной" речью вслух. Темпо-ритм № 4.
3. Оба действия складываются: студент продолжает выполнять действия, сопровождая их воспоминаниями вслух.

Методические примечания.

После сложения темпо-ритмы должны сохраняться такими же, что и до.

Упражнение № 4.4. "ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ темпо-ритм"

Работа в классе + домашнее задание

Студентам предлагается следующее задание: придумать действие с воображаемыми предметами в темпо-ритме № 3., а "мысленное" действие - в темпо-ритме №7. Внешне спокойное действие с воображаемым предметом должно сочетаться с напряженным мысленным действием в воспоминании.

Допустим, написать письмо : - товарищу, - любимой, - в газету, - президенту и т.п. В этот момент - телефонный звонок с требованием в ближайшие тридцать минут дать ответ на какой-то очень важный вопрос. А письмо через тридцать минут надо передать - человек уезжает. И вот, приходится одновременно делать два важных дела: и письмо писать и найти решение вопроса.

Упражнение № 4.5. "Наблюдения ТЕМПО-РИТМОВ"

Дом. задание

Студентам предлагается выполнить наблюдения и кратко описать полифонию темпо-ритмов реальной жизни: - толпа на улице, у зубного врача, футбольный матч, на вокзале, в очереди за дефицитом и т.д.

Методические примечания.

Это упражнение выполняется по тем же принципам, что и в разделе "Наблюдения", с той лишь разницей, что внимание здесь приковано к темпо-ритмам.

4. ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА

Упражнение № 5.1. "Наполнение пространства"

Работа в кл. + дом. задание.

Студентам предлагается представить вокруг себя пространство, наполненное атмосферой /так же, как оно может быть наполнено светом или запахом/: - уют, - благоговение, - одиночество, - предчувствие /радостное или печальное/, - страх, - ужас, - нежность и т.д. Постепенно, в своем воображении, "обставить" выбранную атмосферу соответствующими предметами, а, затем, и людьми, действиями, событиями.

Методические примечания.

В этом упражнении важно, чтобы не обстоятельства вызывали атмосферу, а наоборот - атмосфера приводила к тем или обстоятельствам.

Упражнение № 5.2. "Движение в атмосфере"

Работа в кл. + дом. задание

Развитие Упр. № 5.1.

Студентам предлагается выбрать любую атмосферу, "окружить" себя ею и выполнить в гармонии с окружающей атмосферой какое-либо простейшее физическое действие: например, движение рукой. Повторять это действие до тех пор, пока не почувствуете, что ваша рука "пронизана" атмосферой и в движении своем выражает и отражает ее.

Поменять действия - встать, сесть, лечь, взять предмет, положить предмет, произнести одно слово, произнести короткую фразу, соединить фразу с простым движением - и выполнить все тоже самое.

Проделать это упражнение в различных атмосферах: - экстаз, отчаяние, паника, ненависть, пламенная любовь и т.д.

Методические примечания.

Следует не "играть" атмосферой, а терпеливо ждать, стараться почувствовать ее. Следить, чтобы все было в соответствии с выбранной атмосферой.

Упражнение № 5.3. "Действия в атмосфере"

Работа в классе + домашнее задание

Развитие Упр. №№ 5.1. – 5.2.

Студентам предлагается окружить себя той или иной атмосферой, вжиться в нее (Упр.5.1.) и найти простое действие *органически* вытекающее из атмосферы. Сделать это следует в такой последовательности: простое движение - сложное движение - бытовое действие - присоединить к нему слова - еще более сложное действие - человеческий образ из атмосферы – импровизация – этюд. Продолжать это упражнение до тех пор, пока не исчерпается действие и не возникнет новая атмосфера.

6 . РЕЖИССЕРСКИЙ ТРЕНИНГ

Упражнение № 6.1 "ДИНАМИЧЕСКОЕ МГНОВЕНИЕ"

Домашнее задание + работа в классе

Студентам, для домашней разработки, предлагается одна из вполне конкретных тем, отражающих явления жизни и представляющих общий интерес. Могут быть предложены, например, такие темы: "Возвращение", "Отвергнутое предложение", "Любовное письмо", "Разлука", "Высокая награда", "Печальное известие", "Неожиданная находка" и т.п.

Студент должен придумать, а затем и поставить в классе на площадке, используя своих товарищей в качестве актеров, ту "застывшую картинку", ту мизансцену, которая, по его мнению, наиболее точно и выразительно раскрывает заданную тему.

Методические примечания.

Задача студента в этом упражнении - построить мизансцену таким образом, чтобы в одном динамическом мгновении: так же, как при взгляде на картину художника, можно было уловить суть конфликта, суть происходящего, понять характер человеческих отношений. Ясность мысли, отчетливость ее образного выражения - вот цель настоящего упражнения.

Упражнение № 6.2. "Личность"

Домашнее задание + работа в классе

В развитие Упр. № 6.1. студентам предлагается перейти к воплощению более *отвлеченных* тем, имеющих философское содержание и требующих личностной искренности и смелости при их решении. Таких, например, как "Счастье", "Долг", "Честь", "Любовь", "Мечь", "Ровность", "Совесть", "Красота", "Творчество", "Преступление" и т.д.

Методические примечания

В этом упражнении студенты должны в образной форме передать свое собственное понимание того содержания, того смысла, который, с их точки зрения, заключен в данном философском понятии. Ставя, например, "живую картину" на тему "Счастье", студенты должны ответить на вопрос, что они лично считают истинным счастьем в жизни человека. Таким образом, данное упражнение является в известном смысле *самовыражением*, признанием, исповедью.

Упражнение № 6.3. "Басня"

Дом. задан. + работа в классе

Развитием упражнений на "Динамическое мгновение" (№№ 6.1.-6.2.) является постановка "живых" картин на тему басен, пословиц, поговорок. В этих упражнениях задача заключается в том, чтобы в поставленной "живой картине" отчетливо выразить смысл данной басни, пословицы или поговорки.

Методические примечания

При выполнении этого упражнения следует избегать прямых иллюстраций басен и пословиц. Студенты должны сочинить новый, оригинальный сюжет, точно выражающий ту же идею, что и выбранная басня.

Упражнение № 6.4. "Связка"

Домашнее задание + работа в классе

Студентам предлагается построить (увидеть) мизансцены, возможные за несколько секунд ДО и ПОСЛЕ той мизансцены, которую они построили в упражнениях №№ 6.1. - 6.3. Затем необходимо связать построенные мизансцены. Точно фиксируя первую и вторую мизансцены, студенты добиваются органичности перехода от первой ко второй.

Методические примечания

Это упражнение целесообразно разбить на три части: отдельно ДО, отдельно ПОСЛЕ и, затем, связать в одно целое (ДО – ДИНАМИЧЕСКОЕ МГНОВЕНИЕ – ПОСЛЕ). Время выполнения упражнения от начала до конца – 10-15 сек.

Упражнение № 6.5. "ЖИВЫЕ КАРТИНЫ"

Дом. задание + работа в классе

Это упражнение является развитием упражнений №№ б.1. - 6.4., но имеет существенные отличия. В первых, в качестве "динамического мгновения" используется произведение живописи, имеющее автора, художника. Это заставляет студента-режиссера искать пути проникновения в образный мир автора. И, во вторых, при соблюдении необходимой ОРГАНИКИ, это упражнение уже более продолжительно по времени и носит все черты законченного сценического произведения.

Студентам предлагается выбрать любую жанровую картину (желательно известного художника), придумать, что было за минуту ДО того момента, который изобразил художник, и что будет через минуту ПОСЛЕ того момента,

Затем, используя необходимый реквизит и своих товарищей в качестве актеров, поставить в классе три мизансцены, соединенные органичным переходом от одной к другой. Центральную мизансцену, зафиксированную художником на полотне, студент задержит, дав возможность зрителям проверить ее, рассмотреть, сравнить еще раз с картиной.

Методические примечания

Желательно, на протяжении всего этого упражнения, обойтись без единой фразы (органическое молчание), но если таковая необходима, то лучше ее произнести, чем фальшиво смолчать.

Упражнение № 6.6. "Натюрморт"

Дом. задание + работа в классе

Студентам предлагается раскрыть заданную тему (например: "Увезли больного", "Первое сентября", "Ушли на праздник", "Перед экзаменом", "После свадьбы" и т.д.) с помощью только предметов (ни одного человека на сцене быть не должно). Причём, число предметов ограничивается. Разрешается пользоваться тремя-четырьмя предметами.

Методические примечания

При выполнении этого упражнения следует обратить внимание на выразительность и однозначность предметов. Студентам следует помнить, что вещь, не связанная с основным событием данного момента, не включенная в конкретную жизнь человека, не имеет права на существование на сцене.

Кроме того, в известной мере, данное упражнение можно рассматривать как развитие упражнения № 1.3. "Место происшествия" (раздел "Наблюдения"), с той лишь разницей, что там количество предметов не ограничивалось и зависело от реально наблюдаемого. При выполнении этого упражнения особо оцениваются лаконичность и выразительность.

Упражнение № 6.7. "Игра с реквизитом"

Дом. задание + работа в классе

Студентам предлагается выбрать какой-либо предмет из разряда бытовых аксессуаров (например, самовар, посуда, утюг, щетка, ведро, топор, примус, шляпа, трость, зонтик, веер, перчатки, портфель, сумка, бумажник, очки, сигареты и т.п.), изучить его и

придумать сценический этюд с несложным сюжетом, в котором этот предмет был бы наиболее удачно обыгран. "Игровые" возможности того или иного аксессуара должны быть использованы с максимальной полнотой.

Методические примечания

При выполнении этого упражнения следует добиваться, чтобы "игра с вещью" ни на секунду не воспринималась как самоцель, а все время оставалась бы средством выявления внутренней жизни, существа происходящего в этюде.

Упражнение № 6.8. "Игра с пространством"

Дом. задание + работа в классе

Студентам предлагается выбрать один какой-либо предмет обычно являющийся составной частью сценического пространства (например: стол, стул, диван, колонна, дерево, забор, дверь, окно, лестница, портьера и т.п.) и придумать сценический этюд (желательно на органическое молчание) с несложным сюжетом и с небольшим количеством участников, в котором данный предмет был бы максимально использован. При этом ставится требование, чтобы поток мизансцен (пластических форм) был бы оправдан предлагаемыми обстоятельствами и действиями участвующих.

Методические примечания

При "обыгрывании" предметов, допуская возможное разнообразие, следует стараться использовать предметы по их прямому назначению. Придумать необычное, эксцентрическое решение использования предметов гораздо легче, чем раскрыть игровые возможности данного предмета в обычных жизненных условиях.

Упражнение № 6.9. "Пауза"

Работа в классе + домашнее задание

Студентам предлагается найти и выбрать для постановки в классе небольшой фрагмент драматургического произведения, где автор, НЕОЖДАННО для действующих лиц, резко поворачивает развитие сценического действия или диктует ПАУЗУ для оценки вновь возникших предлагаемых обстоятельств. Пример: "Немая сцена" в "Ревизоре".

Решение режиссерской задачи по этому упражнению должно пройти следующие этапы:

- Создание мизансцены, непосредственно предшествующей неожиданному событию (ДО);
- Поиски и организация реакции действующих лиц на возникшие обстоятельства в движениях и звуках;
- Организация периода молчания и неподвижности для осознания и оценки (пауза, как таковая);
- Поиски и организация момента разрядки, перехода к дальнейшим действиям.

(ДО – СОБЫТИЕ – РЕАКЦИЯ – ПАУЗА – ПОСЛЕ)

Иными словами, упражнение заключается в том, что студент выбирает пьесу, находит в ней момент содержанием которого, является восприятие и оценка действующими лицами какого-либо важного в их жизни события, распределяет роли своих товарищей по курсу и создает сначала в своем воображении, а потом и на сцене реакцию на данное событие (динамическую паузу) по приведенной выше схеме.

Методические примечания

При выборе фрагментов в пьесах для данного упражнения следует искать такие

моменты, где пауза обусловлена исключительно необходимостью восприятия и оценки какого-нибудь важного события, а не какими-либо другими причинами (усталостью, настроением, ожиданием и т.д.).

Упражнение № 6.10. "Жанр"

Домашнее задание + работа в классе

Студентам предлагается придумать и поставить в классе небольшой сюжет для двух персонажей (с двумя-четырьмя фразами) в различных жанрах: бытовой драмы, комедии, водевиля, трагедии. Например, тема: "Объяснение в любви" – Он: "Я вас люблю!!!". Она: Неправда! Вы меня не любите!....

Студент-режиссер совместно с выбранными им исполнителями должен нафантазировать предлагаемые обстоятельства для каждого жанра, в условиях которого действующие лица произносят эти реплики, играют один и тот же сюжет.

Методические примечания

При выполнении этого упражнения студентам-режиссерам следует помнить, что каждому жанру соответствуют свои выразительные средства и поиск этих выразительных средств, т.е. сам жанр зависит не только от сюжета и предлагаемых обстоятельств, но, главным образом, от оценки режиссером этих обстоятельств, от его отношения к явлениям жизни, которые отразились в данном сюжете. Поэтому достоинством этой работы будет - поиск различных жанров при неизменном сюжете и неизменных предлагаемых обстоятельствах.

И второе - предостережение! Следует стремиться к чистоте жанра и избегать пародии.

Упражнение № 6.11. "Пародия"

Домашнее задание + работа в классе

На основе сценических этюдов приготовленных в упражнении № 6.10. студентам предлагается придумать и поставить в классе на занятиях пародии на собственные работы по каждому жанру:

- пародию на бытовую драму;
- пародию на водевиль;
- пародию на комедию;
- пародию на трагедию и т.д.

Методические примечание.

При выполнении этого упражнения студентам следует помнить, что специфика жанра "Пародия" основывается на *добродушной иронии* режиссера к объекту подражания, в данном случае, на добродушной иронии к выразительным средствам каждого жанра: драмы, водевиля, комедии, трагедии и т.д.

Упражнение № 6.12. "Фарс, карикатура"

Домашнее задание + работа в классе

На основе сюжетов используемых при выполнении упражнения № 6.10. студентам предлагается придумать и поставить в классе на занятиях новые этюды в жанре "ФАРС".

Методические примечания.

Если, учитывая то обстоятельство, что специфика жанра "Фарс" основывается на *ненависти* (нелюбви) режиссера к объекту подражания, студенты по этическим причинам не могут использовать старые сюжеты, то следует придумать новые сюжеты, но на ту же

тему.

Упражнение № 6.13. "ИМПРОВИЗАЦИЯ"

Домашнее задание + работа в классе

Студентам предлагается придумать, разработать и поставить в классе на занятиях сценический этюд с импровизированным текстом на заданную тему.

Методические примечания.

Упражнение "импровизация" является переходным от режиссерского тренинга к постановке отрывков драматургических произведений. Поэтому особое внимание при подготовке данного упражнения следует обратить на разработку события, предлагаемых обстоятельств и линии /партитуре/ действия персонажей.