

Практические упражнения для режиссёрской разминки

Упражнение «Свободная импровизация».

Даётся задание группе участников рассмотреть экспозицию (организованную из деталей декораций, бутафории и реквизита). В соответствии со смыслом экспозиции каждый из исполнителей импровизационно включается в сценическое действие, не обговаривая совместно замысел этюда. Через каждые 30 - 40 секунд в импровизационное действие поочередно включаются новые исполнители, интуитивно разгадав цель и смысл предыдущего действия. В итоге должна возникнуть групповая импровизация, в которой каждый исполнитель находит оправдание возникающим поступкам и действиям, ищет интересные пристройки, приспособления, индивидуальную логику поведения. Этюд-импровизация заканчивается только по сигналу преподавателя. Чем больше, разнообразнее, неожиданнее ходы и повороты в сюжетном движении, интереснее конфликты, тем ярче и содержательнее получится импровизация. Оценивается оригинальность действий, соответствие общему замыслу, количество неожиданных ходов, эмоциональная насыщенность.

Упражнение «Изобретатель».

Учащимся предлагается придумать (изобрести): новое слово, несуществующее в русском языке, дать ему смысловую характеристику; новый предмет, не имеющий аналога в обиходе человека, дать ему название, ха-рактеристику практического использования; новую несуществующую профессию, необходимую в будущем; дать ей характеристику, объяснить значение и цель. Положительно оценивается оригинальность мышления, новизна, практическая значимость «изобретения».

Упражнение «Фантазия»

Даётся задание сочинить короткий рассказ-фантазию. Исходным моментом, стимулом может явиться: предмет (например, саквояж, барометр, брелок и т. д.); содержание картины известного художника (например, «Девятый вал» И. К. Айвазовского. «Странник» В. Г. Перова, «Молчание» М. В. Нестерова и т. д.); звук (например, скрип двери, жалобный стон за стеной, крик филина, дальний звон колокольчика и т. д.); фраза (например, «Этого не может быть!», «Теперь уходи», «Тихо, нас слышали...» и т. д.); слово (например, «прости», «да», «нет», «вот и все» и др.); драматическая ситуация; поэтическая строка; фотография человека; вид за окном; психофизическое самочувствие и т. д. и т. п. Высший балл присуждается за уникальность ответов-фантазий.

Упражнение «Музыкальный фрагмент».

Необходимо прослушать фрагмент классического музыкального произведения. (Например, фрагмент «Балеро» Равеля, «Лунной сонаты» Бетховена и т. д.). Возникшие во время прослушивания ассоциации выразить

в любом удобном варианте: сценическом этюде; рисунке; коротком сюжетном рассказе. (Музыкальные фрагменты выбираются короткие по времени, но художественно завершенные. Желательно использовать классические музыкальные произведения мирового репертуара). Положительно оцениваются ответы-решения за образность восприятия, тематическое, жанровое и стилевое соответствие стимулу, эмоциональную наполненность.

Упражнение «Воображаемый спектакль»

Предлагается по отдельным картинам (эпизодам) рассказать о замысле будущего спектакля (по подготовленной ранее экспликации). Кинолента видения будущего спектакля должна быть зримой, непрерывной и подробной. Ответ оценивается за оригинальность замысла, яркость образов, значимость идей, новизну художественной информации.

Упражнение «Предисловие»

Необходимо рассказать историю-предисловие к заданному: фильму; спектаклю; пьесе; прозаическому произведению. Положительно оценивается логичность, целостность сюжета, оригинальность завязки, соответствие стилю и жанру произведения. Для данного задания необходимо использовать пьесы классического репертуара или современные пьесы известных драматургов. Варианты: к известной пьесе придумать еще один акт, в известной пьесе придумать новый вариант финала.

Упражнение «Несуществующее животное».

Учащимся предлагается нарисовать несуществующее в природе животное, дать ему название. На обратной стороне рисунка написать ответы на три вопроса: где обитает данное животное; чем питается; с кем дружит (общается). Способности к рисованию не учитываются. На выполнение задания дается не более 30 минут. Например, студент нарисовал животное, которое назвал «Бармпохвостый смешакоц». «Живет в ботаническом саду в 5 измерении, питается смехом, который долетает к нему со всех сторон в пору цветения ушацов. На зиму затеривается смеховыми брикетами. Дружит с семи ствольным баобабом, на котором живут пербернульчатые брендошмыты». Положительно оценивается уникальность замысла рисунка и комментариев (животные не должны походить на тех, которые существуют в природе).

Упражнение «Чернильные пятна»

Необходимо рассмотреть фотокопию симметрических чернильных пятен. Назвать как можно больше изображений, которые угадываются в чернильных пятнах. Положительно оценивается оригинальность образов и ассоциаций, адекватность стимулу, количество ответов. (Например, ответы - «Хан Батый», «Цыганская пляска», «Бой петухов», «Место происхождения», «Весенние проталинки», «Пень», «Муравьи», «Береза» оценены положительно. Ответы — «Танцующие крокодилы», «Трещины», «Лужи» - как неудовлетворительные).

Упражнение «Найди сходство»

Учащимся необходимо указать сходство между перечисленными парами: картофель и морковь; кошка и мышь; поезд и трактор; молоко и мясо; скрипка и пианино; колодец и река; стол и стул; вилка и стакан; тигр и медведь; яблоко и апельсин; чернила и мел; корабль и самолет и т.д. Желательно указать как можно больше признаков, по которым они сходны. (Например, «яблоко и апельсин» - круглые, съедобные, сладкие, фрукты, полезные, растут на деревьях, имеют семечки и т. д.). Задание оценивается положительно за максимальное количество общих признаков (адекватных стимулу).

Упражнение «Последствия»

Учащимся предлагается ответить на ряд парадоксальных вопросов, например... Что произойдет, если человек при желании сможет становиться невидимым? Если в течение года, не будут рождаться дети? Если можно будет читать чужие мысли? Если люди смогут жить под водой? Если люди потеряют свои чувства друг к другу? Если ученики в средних школах станут учиться только на «отлично»? Если земляне узнают о действительном существовании инопланетян? Если высохнут все реки, озера, моря? Если на земле все животные погибнут? Если люди перестанут писать письма друг другу и т. д.? Положительно оцениваются уникальные ответы. Оценка выставляется на основании ответов на 2-3 подобных вопроса и с учетом сравнения ответов одного с другими.

Упражнение «Автобиографическое»

Учащимся даётся задание сделать этюд на одно из событий собственной биографии, дать ему название. Высокий балл заслуживает исповедальность изложения, яркое событие, склонность к метафоризации, построение событийно - действенной «цепочки», эмоциональная насыщенность действия.

Упражнение «Мой самый радостный день»

Учащимся предлагается вспомнить и рассказать эпизод из собственной жизни на одну из предложенных тем: «Первое свидание», «Первый день на работе», «Как я преодолел себя», «Самое яркое воспоминание детства», «Воспоминания о школе», «Ссора» и др. Сделать этюд.

Упражнение «Биография»

Необходимо пересказать собственную биографию по самым значительным событиям и датам, наиболее ярким эмоциональным воспоминаниям. Положительно оценивается исповедальность изложения, эмоциональность, яркость и значительность событий.

Упражнение «Пересказ по событиям»

Необходимо пересказать по событиям пьесу; спектакль; литературное

произведение; кинофильм. Оценивается оригинальность суждений, точность определения событий.

Упражнение «Происшествие»

Необходимо вспомнить уличное происшествие, пересказать логично и последовательно все подробности. Сделать небольшую этюдную зарисовку, дать ей название. Этюд оценивается за эмоциональную насыщенность, внимание к деталям, логику действенной линии, образное осмысление факта происшествия, интересное название.

Упражнение «Сочинить биографию»

Необходимо сочинить биографию человека по событиям; исходным для сочинения биографии может явиться: портрет, выполненный известным художником; фотография; случайный прохожий; персонаж известной пьесы; карикатура. Оценивается положительно логика и яркость событий, уникальность биографии, жизненная достоверность. (Кроме способности мыслить действенными, событийными категориями, задание выявляет знание человеческой психологии, наблюдательность, эмоциональную возбудимость, характер творческого воображения и др.).

Упражнение «Диалог»

Учащимся предлагается репродукция картины известного художника или фотография с изображением конфликтной ситуации. Необходимо внимательно изучить содержание и «оживить» данный диалог (изображенный конфликт между людьми) в сценическом этюде. Можно использовать исполнителей из числа студентов. Сценический диалог должен отвечать содержанию иллюстративного материала, его теме, предполагаемой речевой стилистике. Не обязательно строго придерживаться той мизансцены, которая изображена на картине, важнее понять смысл и характер диалога, сценически реализовать конфликт. Фотографии и репродукции подбираются с ярко выраженным конфликтом. Например, А. Брауэр «Драка крестьян при игре в карты». Положительно оценивается этюд, где диалог (конфликт) соответствует стимулу: по характеру, жанровым и языковым особенностям, эмоциональной насыщенности.

Упражнение «Мизансцена-кульминация»

Учащимся предлагается построить статичную мизансцену-кульминацию по известному фильму, песне или сказке, названными преподавателем. Задание оценивается за образное и событийное построение мизансцен.

Упражнение «Конфликт»

Необходимо показать несколько пластических мизансцен (в статике), изображающих конфликтную ситуацию. Найти внутреннее оправдание каждой мизансцене тела. Дать название конфликтным ситуациям.

Упражнение «Эмблема-символ».

Преподаватель демонстрирует определённую эмблему-символ. Учащимся необходимо перечислить явления окружающей действительности; возможный род занятий, которые могла бы обозначать данная эмблема-символ. (Например, эмблема-символ «Глаз». Возможный ответ: бдительность, окно в мир, страж, немой укор, свидетель; следовательно, милиционер, пограничник, астроном, микробиолог и т. д.). Эмблемы-символы должны быть многозначны, но конкретны. (Например, «Змея», «Свеча», «Чайка», «Белый цветок», «Черный бархат», «Цыпленок», «Муравей», «Голубь», «Горящая электрическая лампочка», «Книга», «Перо», «Радуга», «Искра», «Пчела» и т. д.). Оцениваются оригинальность ответа количество нестереотипных решений (если их более 3-х), элементы юмора, парадоксальность мышления, склонность к мышлению тропами.

Упражнение «Объясните...»

Предлагается 2-3 фотокопии абстрактных картин. Необходимо объяснить смысл. Дать каждому изображению свое название. Положительно оценивается оригинальность названия, логичность и самобытность образного восприятия, адекватность объяснения изображения на фотографии.

Упражнение «Образ».

Необходимо выразить психологическое состояние человека в образном рисунке (символе), например, свое психологическое состояние в настоящий момент; состояние персонажа любимой пьесы (литературного или живописного произведения) в кульминационный момент события. (Например, психологическое состояние Ларисы в «Бесприданнице» А. Н. Островского в момент кульминации главного события). Задание оценивается положительно, если испытуемому удастся в рисунке передать через образ психологическое состояние человека, если образное восприятие оригинально, содержание многозначно. Способности к рисованию не учитываются. На выполнение задания дается 10 минут. (Бумага и карандаш должны быть приготовлены заранее).

Упражнение «Эпиграф-образ».

Учащимся даётся задание найти эпиграф (слово, выражение), образно определяющий творчество известной русской актрисы (кинорежиссера, композитора, поэта, художника, писателя, эстрадного артиста, известного политического деятеля и т. д.). (Например, В.Ф. Комиссаржевская — «Первая «чайка» и т. д.). На подготовку задания дается 2-3 минуты. Ответ оценивается

положительно за оригинальный образ, соответствующий творчеству данного человека, использование тропа.

Упражнение «Сказка».

Учащиеся получают задание рассмотреть репродукцию картины художника-сказочника. Придумать короткую сказку. Показать фрагмент сказки в этюде. При отборе репродукций можно использовать иллюстрации к малоизвестным сказкам, фотографии или картинки с фантастическим сюжетом. (Например, могут быть использованы: иллюстрации к сказкам В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, Э. С. Горюховского или других). Положительно оцениваются: оригинальный сюжет, соответствие жанру, яркость образов, адекватность содержания этюда - картине-стимулу, количество изобретательных режиссерских находок.

Упражнение «Психологический портрет по фамилии».

Называется фамилия человека, на основании которой необходимо дать его словесный портрет. Испытуемый описывает черты характера, привычки, возраст, профессию, образование, увлечения, фрагменты биографии данного человека (словом все, что возникает в его воображении на данный стимул). Для задания отбираются фамилии, многозначные по смыслу, необычные, интересные по звучанию. (Например, Шило, Чучкин, Размазняева, Громыхайло, Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин, Трихлеб, Торженсмех, Топорищев, Семибабин, Зябликов, Тюлькин, Свистодырочкин, Борщ, Сусальный, Муха, Недавайло, Страдалина, Губа и т. д.). Оригинальная характеристика внутреннего мира и внешнего облика человека, целостное единство деталей и психологических подробностей поведения, наличие ярких неповторимых особенностей — положительное качество портретного описания.

Упражнение «Закончи сказку».

Учащимся предлагается прослушать начало сказки, а затем продолжить ее разными способами: мелодией; рисунком (фрагмент); этюдом (фрагмент); рассказом. Сказка должна быть короткой, не более 14-15 предложений. Ответы-решения оцениваются положительно за логику сюжета, неожиданные события, оригинальность развязки, соблюдение жанра, яркость образов, эмоциональную насыщенность.