М.В. Жабровец

Тренинг воображения

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУСТВ И КУЛЬТУРЫ

Кафедра режиссуры и мастерства актера

М.В. Жабровец

доцент кафедры режиссуры ТГИИК,

кандидат педагогических наук

Тренинг воображения

Учебно-методическое пособие

Издательство

Тюменский государственный институт искусств и культуры

2002

ББК

Жабровец М.В.

Тренинг воображения: Учеб. - метод. Пособие / Жабровец М.В. - Тюмень: ТГИИК, 2002. - 20с.

Учебно-методическое пособие адресовано преподавателям и студентам режиссерской и актерской специализаций вузов искусств и культуры, а также всем, кто интересуется театральным творчеством.

Вниманию читателей предлагается авторский тренинг на развитие способностей к мыслительной деятельности и, в частности, оригинальной, легкой и продуктивной работе воображения.

Рецензент: Самохина Е.Ю. засл. арт. республики Коми

с Жабровец М.В.

с Тюменский государственный институт искусств и культуры

Введение

«Артист должен любить и уметь мечтать.

Это одна из самых важных творческих

способностей. Без воображения нет творчества».

(К.С. Станиславский)[[1]](#footnote-2)

Театральная педагогика располагает глубоко разработанной теорией артистического искусства и методикой развития актерских способностей. Величайшей заслугой К.С. Станиславского является то, что он первый сделал шаг к научному обоснованию актерского искусства. Рожденная в долгих поисках его система вобрала в себя открытия науки о человеке, сделанные психофизиологом И. Павловым. Именно это позволило придать театральной педагогике черты подлинной научности, в значительной мере преодолеть стихийность сложного процесса воспитания актера.

Однако в теоретическом наследии Станиславского нет специальных работ, посвященных проблемам режиссерского искусства и вопросам воспитания, развитие режиссерских способностей. Об этом говорится всегда в контексте разработок школы актерского творчества. Да и у В.И. Немировича-Данченко проблемам собственно режиссерским посвящены считанные страницы. Таким образом, в режиссерской педагогике мы исходим из разработанной школы актерского мастерства. В этом есть глубокий смысл. Овладевая актерским мастерством, осваивая внутренние «механизмы» актерского творчества, будущие режиссеры многое постигают в собственно режиссерском искусстве. Но нельзя не учитывать специфические особенности режиссерской профессии, которые, безусловно, имеют отличия от профессии актерской.

Следовательно, студенты режиссерской специализации должны, так же, как и будущие актеры, упорно тренировать элементы своей режиссерской техники, развивать творческие способности, необходимые в режиссерской деятельности. Этому в немалой степени могут способствовать открытия, сделанные в области психологии творческой деятельности за последние десятилетия.

Перечень профессионально - творческих способностей режиссера велик и разнообразен, так как сложна и многогранна сама профессия.

Каждая грань таланта режиссера, как грань драгоценного камня, должна оттачиваться и шлифоваться отдельно и в то же время в комплексе, в системе, т.к. целостную творческую личность невозможно «разъять» на составляющие, изолированные друг от друга компоненты. Но если опираться на опыт системы Станиславского, целенаправленный тренаж той или иной группы способностей будет более эффективен, чем развитие творческой личности «вообще».

При разработке данных методических рекомендаций мы сосредоточили свое внимание на воспитании с помощью тренинга режиссерских способностей к мыслительной деятельности, и, в частности, оригинальной и продуктивной работе его воображения, умении сочинять, выдумывать, мыслить образно. Мы совершенно не исключаем, что предложенный нами методический материал, будет полезен и начинающим актерам, а также всем, кто интересуется театральным творчеством.

Природа воображения и способности его развития.

На сцене - все вымысел, все неправда, все область воображения. Воображение создает для артиста подлинную, правдивую и правдоподобную жизнь на сцене. Ни один шаг на сцене не должен производиться механически , без внутреннего обоснования, то есть без участия работы воображения. К.С. Станиславский говорил: «Творческая работа над ролью и над превращением словесного произведения драматурга в сценическую быль вся, от начало до конца, протекает при участии воображения». К воображению зрителя и его вере в вымысел адресуется театр.

Возбудимость, гибкость, отзывчивость воображения - качества, без которых не может быть ни артиста, ни режиссера. Но большинство театральных педагогических трудов посвящены все же развитию актерского воображения и фантазии. Нас же интересует специфика режиссерского воображения и механизмы его развития.

Режиссер имеет дело с разными искусствами, которые органически входят в арсенал средств собственно режиссерского искусства. Если каждому виду искусства свойственна своя направленность воображения его творца, то воображение режиссера комплексное, синтетическое.

Спецификой собственно режиссерского воображения является действенный процесс. Но он всегда имеет некую пластическую форму и протекает в определенной среде, создаваемой на сцене средствами различных искусств. Все, что привносится в организацию этой среды другими искусствами, - материальная обстановка, цвет, звук, музыка, танец, костюм и т.д. - должно иметь теснейшую связь с конфликтом, действием и стремиться к созданию единого художественного образа.

Это все не просто. В режиссуре почти все надо сочинять и домысливать. Сначала сочинять одному, потом с тем, кто работает с тобой, - с художником, композитором, артистами, работниками цехов. Ошибка думать, что видения, художественные решения, образы приходят сами по себе. Это бывает крайне редко. «Вдохновение не посещает ленивых», - говорил Станиславский. И был, безусловно, прав. Только трудом добывается художественный замысел. Надо уметь мобилизовать воображение и фантазию, много знать , много трудиться. Тогда, может быть, и возникает «озарение» как награда за неустанный труд.

Рассмотрим подробнее такие понятия, как «воображение», «фантазия», «образ», проследим, в какой взаимосвязи они находятся. М. Горький в статье «О том, как я учился писать», характеризуя творческий процесс, отмечает: «В борьбе за жизнь и истинную самозащиту природа развила в человеке две мощные творческий силы: познание и воображение. Познание - это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание - есть мышление.Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами. «художественное». Воображение - это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования. Мы читаем и слышим: «ветер плачет, стонет», «река нашептывала старинные былины», «стул крякнул, словно селезень», «стекла запотели»- хотя у стекол нет потовых желез».

Художественный образ спектакля, созданный на литературной основе, волнующий ум и душу зритель - искомое театрального искусства.

Образность - это праздник театра. Это счастливое открытие данное таланту.Образ рождается из глубочайшего проникновения в суть явления, в душу произведения, проникновение, поднимающееся до обобщения, до символа, выраженного точными и яркими художественными средствами.

«Художественный образ, - пишет А. Зись**, - это цельная и законченная характеристика жизненного явления, соотнесенная с идеей произведения, данной в конкретно - чувственной, эстетически значимой форме».**

Образность лежит в основе богатства воображения, ассоциативных связей: В образах соединяются чувственный и рациональный уровень мышления.

Что такое воображение? Чем оно отличается от фантазии? К.С. Станиславский определяет это так: «**Воображение создает то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия - то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет**». В словаре «Эстетика» дается более подробная и развернутая характеристика этих понятий: «**Воображение (художественное) - способность сознания синтезировать и творчески преобразовывать восприятия и представления, создавать образы и модели бытия в соответствии с принципами художественности, духовно практического освоения мира**». Специфика воображения обусловлена характером творческой деятельности в искусстве, цель которой создание новой художественной реальности, представляющей единство художественной правды и условности. По своей природе воображение конструктивно, созидательно, отличается способностью соединять многообразное, удерживать в представлении целое. Включаясь в процесс художественного созидания, продуктивная сила воображения позволяет по-новому скомбинировать элементы опыта, представить наблюдаемое в новых, неожиданных связях и сочетаниях, создать картины несуществующего в действительности, но возможного.

«**Фантазия (художественная) - важнейший элемент художественного творчества выражается в некотором отрыве от реальности в процессе ее отражения в искусстве и создания чувственного воспринимаемых образов того, что в данном виде не встречается в действительности**».(Словарь «Эстетика»)

Как без воображения, так и без фантазии в актерском и режиссерском творчестве не обойтись. Возможность усилием воображения и фантазии создать образ - это, конечно, природный дар, но и развиваемая способность.

Заблуждение думать, что этот дар не нуждается в постоянном тренинге. Если аппарат актера и режиссера не разработан, не мобилизован, если в нем не воспитана подвижная реакция на задание, на «сигнал», если он чувственно вял и инертен, тогда прекрасный и увлекательный, хотя и трудный процесс сочинения, превращается в процесс вымучивания хоть какого-то подобия решения.

*- Зись А. Искусство и эстетика. -М., 1974, с 107 ****-** Станиславский К.С. т.2, с 70

Как на деле активизировать мыслительные процессы студента, пробудить, его воображение и научить им пользоваться? Каковы критерии оценки этих способностей? Какую методику можно предложить человеку, решающему эту проблему сценической педагогики?

Режиссерско-актерский тренинг, изложенный в данном пособии, предполагает широкое использование элементов игры. Участникам тренинга предлагаются упражнения, в которых он должен отойти от стереотипного, обыденного, рационального сознания. Задача тренинга - вернуть человеку детскую непосредственность, пробудить творческую фантазию, свежесть восприятия, максимально приблизить его к своему «я», к непосредственному выражению себя как творческой индивидуальности.

Известный психолог С.П. Рубинштейн утверждал, что «кусочек фантазии есть в каждом человеке, который мысля, чувствуя и действуя, вносит в жизнь хотя бы крупицу чего-то нового, своего». Все дети - фантазеры и выдумщики. Куда и почему с возрастом улетучивается этот необыкновенный дар? Как трудно бывает возродить его, направить воображение на решение творческих задач!

Игровой тренинг ставит взрослого человека в условия, в которых от него требуются детская фантазия и непосредственность и, тем самым, раскрепощает его, погружает в мир, где все возможно, где, отрешившись от здравого смысла, можно свободно отдаться полету воображения. При выполнении упражнений не обязательно стремиться к строгости и стройности придуманного. «Умеренная небрежность» увеличивает шансы на получение интересных результатов. Участник тренинга должен ощущать некоторую безответственность, иметь право на ошибку.

Стимулирование творческой активности во время тренинга достигается благодаря соблюдению четырех правил:

1. **Исключается резкая критика - можно высказывать любую мысль, творческую идею, задумку, без боязни, что ее признают плохой, неинтересной.**
2. **Поощряется свободное и даже необузданное ассоциирование: чем более фантастичным кажется замысел, тем лучше.**
3. **Количество предлагаемых задумок должно быть как можно большим. Количество идей имеет тенденцию в конце концов переходить в качество.**
4. **надо действовать по принципу: «здесь, сегодня, сейчас». Не откладывать решение творческой задачи «на потом», не медлить, не лениться, а смело устремляться навстречу препятствию.**

По этому поводу очень точно высказался Л. Леонидов, описывая свой опыт работы со студентами Гитиса: «У нас часто говорят: «Позвольте, я еще не успел, чего-то не сделал, у меня это дойдет, я это сделаю, я об этом потом подумаю». Нет хватки, нет быстроты, нет сообразительности, нет быстрого разрешения предлагаемых обстоятельств. А если это надо моментально сделать? Лошадь,

которая берет барьер, подходит к нему и сразу перепрыгивает, а если она начинает около барьера танцевать, то она его не перепрыгнет.»*

Говоря о воображении мы, по мнению психологов, должны оперировать понятиями «легкость», «гибкость», «оригинальность». Необходимо разобраться, что это такое, как эти качества проявляются при выполнении заданий тренинга.

Легкость проявляется в скорости выполнения упражнения. За один и тот же промежуток времени кто-нибудь из участников тренинга может придумать несколько решений творческой задачи, тогда как все остальные только по одному. Это говорит о легкости работы его воображения, но еще не свидетельствует о его качестве.

Гибкость - количество переключений с одного класса объектов на другие. На вопрос: «Сколько употреблений можно придумать для жестянки из-под консервов?», выполняющий задание называет кастрюлю и чашку. При оценке легкости это два разных ответа. Но и кастрюля, и чашка - сосуды, в которые наливают жидкость. Значит, при оценке гибкости ответы учитываются как один, поскольку здесь нет переключения с одного класса объектов на другой. Ведь можно придумать, к примеру, такие применения консервной банке - музыкальный инструмент - маленький барабан, шкатулка, игрушечный кораблик, плафон для электролампочки, новомодная сумочка и т.д.

Оригинальность оценить труднее всего. В психологии оригинальность оценивается по частоте данного ответа в однородной группе (участники одной тренинговой группы). Важна уникальность, неповторимость решения. Но «оригинальной» может быть и бессмыслица, и безвкусица. Против отождествления оригинальности с художественным произволом и пустым манерничаньем выступал В.Ф. Гегель. Он считал, что подлинная оригинальность одушевлена глубочайшим человеческим содержанием, уникальностью личности художника и уже, как следствие, самобытностью его приемов деятельности, формы выражения.

Надо помнить, что о творческом потенциале личности следует судить очень осторожно. Ни одна методика, ни один критерий оценки не может быть возведен в абсолют и являться решающим. Психологи, изучавшие творческие процессы, пришли к выводу, что **интенсивная творческая мыслительная деятельность развертывается обычно при особом стимулировании эмоционально - волевой активности субъекта**. Например, в экстремальной ситуации, или в момент каких-то сугубо личных переживаний, или... словом, «тайна сия велика». как, когда, в результате чего приходит озарение, наверное, никогда не будет понято до конца.

* - Леонов Л.М. Воспоминания, стать, беседы, переписка... -М., 1960 - с 455

Таким образом, если силы творца не будет мобилизованы, то и нельзя обнаружить творческий потенциал. Тренинг не всегда может стимулировать такую активность. Но дело не только в этом. многие талантливые люди отличаются тем, что дают решение даже волнующих их проблем не сразу, а через какой-то период времени. Такую, как бы задержанную реакцию, французы называют «остроумие на лестнице».

Надо учитывать также, что способности развиваются в процесс достаточно длительного, системного и комплексного обучения. Ни один вид тренинга, даже самого эффективного, не может заменить чтения художественной литературы, влияющего на развитие воображения, самостоятельной работы студента. Самый верный путь анализа способностей - это выявление динамики успехов в процессе обучения. Не отрицая правомерности количественной характеристики способностей, необходимо подчеркнуть, что главное - их качественное своеобразие.

При разработке тренинга нами были использованны некоторые механизмы синектики , предназначенные для оптимизации творческих процессов.* Слово «синектика» образовано от греческого корня, оно означает соединение различных элементов. Теория синектики применяется при объединении различных индивидов в группу и сознательного использования подсознательных психологических механизмов, имеющихся в человеческой творческой деятельности. Механизмы синектики увеличивают вероятность успеха, когда необходимо творчество . они как бы увлекают человека в психологическое состояние, благоприятное для творчества.

Синектический процесс включает:

1. **превращение неизвестного в известное;**
2. **превращение известного в неизвестное.**

Превращение известного в неизвестное. Человеческий организм консервативен, и любой незнакомый предмет или понятие грозит ему. При встрече с незнакомым мозг пытается поглотить чуждость, найти знакомый аналог, перекомбинировать понятия, явления, чтобы сделать их более близкими, доступными. Мозг сравнивает данное неизвестное с ранее знакомым и превращает неизвестное в известное.

Если «перевести» это в сферу художественной деятельности, то механизм превращения неизвестного в искусстве, скажем, при работе методом действенного анализа выглядит примерно так: читая художественное произведение, задумываясь о характерах и событиях , с которыми там встречаемся, мы невольно ищем аналоги со своей жизнью, нам знакомой и близкой. Проигрывая эти ситуации на сцене, мы действуем сначала от своего лица, ищем ответ на вопрос: как бы я поступил на месте этого человека, **если бы я был в этих обстоятельствах.** Так с помощью сравнения мы сближаем чужой авторский мир со своим собственным.

*- Дайжест книги В. Дж. Гордона «Синетика», Кембриджский университет , 1970) в кн. «Курс практической психологии», Ижевск, 1996

Превращение известного в неизвестное. Этот значит исказить, перевернуть, переосмыслить известные, знакомые, кажущиеся будничными понятия. Такая погоня за неизвестным - это не поиски эксцентричного или того, чего нет. Это сознательная попытка обрести новый взгляд на старый мир, людей, идеи, чувства и вещи.

К примеру, простейшее упражнение с консервной банкой, о котором мы говорили выше, когда силой своего воображения мы преобразовали её в барабан, сумочку, кораблик, является актом превращения известного в неизвестное.

В заключении, назовем те слагаемые, которые составляют и определяют продуктивность и оригинальность воображения, к чему следует стремиться в ходе тренинга, Известный психолог А. Лук выделяет такие важнейшие особенности творческого мышления: способность к переносу, аналогии, ассоциации; готовность памяти; способность к «сцеплению», целостному восприятию и преобразованию восприятия; критичность; спонтанная гибкость мышления; способность кодировать (добавим - образно, художественно кодировать) информацию; легкость генерирования идей; беглость речи; способность к «доведению», совершенствованию первоначального замысла, быстрота реакций, эмоциональная возбудимость.

Далее мы предлагаем вашему вниманию тренинг воображения, разработанный и апробированный в течение многолетней практики на кафедре режиссуры Тюменского государственного института искусств и культуры. Этим тренингом можно заниматься в группе и индивидуально, упражнения предполагают вариативность использования, требуют творческого подхода как со стороны учеников, так и педагога, и могут перерабатываться в соответствии с конкретной педагогической ситуацией.

Словарь терминов

АБКСТРАКЦИЯ (лат. аbstractio - отвлечение) - способ художественного мышления и построения образа, который предполагает отвлечение от второстепенного, несущественного в информации об объекте, акцентирование существенных значимых моментов.

АЛЛЕГОРИЯ (греч. аllegoria иносказание) - принцип художественного осмысления действенности и организации материала в искусстве, при котором отвлеченные понятия, идеи, мысли выражаются в конкретных наглядных образах.

АЛЛЮЗИЯ (от лат. аlludo - намекать) - прием художественного выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию путем намека на известное уже произведение искусства. Например, в фильме Ф. Феллини «И корабль плывет» прочитывается аллюзия библейской легенды о Ноевом ковчеге.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (лат. ambo - оба, valentia - сила) - психологическое понятие, обозначающее двойственность чувственного восприятия, одновременное присутствие в душе человека противоположных, несовместимых друг с другом стремлений, чувств по отношению к одному и тому же объекту.

АНАЛИЗ (греч. analysis - разложение, расчленение) - подробное исследование чего-либо, процесс расчленения целого на части с целью познания.

АНАЛОГИЯ (греч. analogos - соответственный,) сходство между объектами в некотором отношении. Провести аналогию - это сравнить объекты друг с другом, установить между ними общие черты.

АССОЦИАЦИЯ (от лат. assocto - связываю) - способ достижения художественной выразительности, основанный на выявлении связи образов с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно-историческом опыте.

АФОРИЗМ - краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение.

ВОСПРИЯТИЕ - процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей через органы чувств. Завершается формированием образа. эстетическое восприятие выражается в целенаправленном целостном восприятии произведения искусства как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием.

ГИПЕРБОЛА (от греч. hyperbole - преувеличения) - способ художественного преувеличения какого-либо свойства, качества, особенностей предмета, явления или процесса. Гиперболический художественный образ подчеркнуто условен, неправдоподобен. Преувеличение выявляет в художественном образе скрытое содержание, тем самым его особую выразительность, эмоциональность. Например, гипербола есть в поэтических строках В. Маяковского: «В сто сорок солнц закат пылал...»

ЗАМЫСЕЛ исходное представление художника о своем будущем произведении, его более или менее осознанный прообраз, проект, с которого начинается творческий процесс.

ИНСАЙТ (англ. insight - постижение, озарение) - неожиданное для самого человека, внезапное нахождение решения проблемы, над которой он долго и настойчиво думал.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лaт. interpretatio - толкование, разъяснение) - свое прочтение оригинала; процесс восприятия и переосмысления произведения искусства в зависимости от индивидуальности, социальной принадлежности, уровня развития субъекта восприятия.

ИНТУИЦИЯ (лат. intueri - пристально, внимательно смотреть)- способность непосредственно и быстро находить верное решение задачи, ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий при неосознаности мыслительного процесса.

КАТАРСИС (греч. katharsis - очищение)- термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, вызванных произведением искусства.

МЕТАФОРА (греч. metapfora - перенос)- средство образного восприятия и выразительности, в основе которых перенесение значений одного предмета на другой при осознании их различий. Метафора как бы обновляет предмет, показывает его в неожиданном ракурсе, создает чувственно - конкретный, рельефный образ, усиливает впечатление. Например, у Пушкина: «Пчела за данью полевой летит из кельи восковой».

КОНЦЕПЦИЯ художественная (лат. conseptus - мысль, представление)- образное осмысление жизни, ее проблем в произведении искусства, конкретная идейно-эстетическая направленность как отдельного произведения, так и творчества художника в целом, непосредственное и полное выражение авторской позиции.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (лат. originalis - первоначальный) - самобытность, неповторимость художественного произведения и его создателя, проявляющиеся в богатстве содержания и формы произведения искусства, в глубине и нестандартности восприятия и отражения мира.

СИМВОЛ художественный (греч. symbolon - опознавательная примета) - образ чего-либо, имеющий определенное сходство с обозначаемым объектом. в нем всегда присутствует определенный смысл, слитный с образом, но не сводимый к нему буквально, требующий вникания, интерпретации. Например, гора чистилища в «Божественной комедии» Данте есть символ духовного восхождения.

Художественный символ тем содержательней, чем более он многозначен.

СИНТЕЗ (греч. synthesis - соединение, сочетание) - процесс практического или мысленного воссоединения целого из частей, органического соединения различных элементов сторон, объекта в единое целое.

СПОСОБНОСТИ - индивидуально - психологические особенности личности, особые природные задатки, от которых зависит успешность выполнения различных видов деятельности, приобретение знаний, умений навыков. Способности формируются и развиваются по мере становления и совершенствования личности. Художественные способности - особая одаренность, выражающаяся в потребности и возможностях к художественному творчеству в легкости освоения навыков творческой деятельности.

СТИЛИЗАЦИЯ (от фр. style - стиль) - использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм, приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных идеологических и эстетических целей.

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - вид мышления, связанный с созданием и открытием чего-либо нового, общественно значимого. Творческое мышление определяется своеобразием личности художника, его способностью оригинально, самостоятельно мыслить, предполагает диалектическое соединение традиции и новаторства.

ТИПИЗАЦИЯ (от греч. typos - отпечаток, форма, образец) - способ художественного обобщения, выявления характерного, существенного в изображении жизненных явлений и предметов, осуществляемый с помощью специфических (для каждого вида искусства и жанра) выразительных средств. Синтез общего, типического и индивидуального в воссоздании действительности обеспечивает правдивость и достоверность изображения.

ЭВРИСТИКА - наука о творчестве; теория и практика организации избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач.

ЭКСПРЕССИЯ (лат. expressio - выражение)- сила проявления чувств, переживаний; обостренная выразительность в искусстве, для достижения которой применяются особые, необычные художественные средства; например: деформация в изобразительных искусствах, резкие и усложненные диссонансы музыки и т. д.

ЭМПАТИЯ (греч. empatheia - сопереживание) - понимание эмоциональных состояний других людей, в том числе при восприятии объектов и явлений природного мира и произведений искусства, в чувствование и сопереживание, умение понимать «не умом», а «сердцем».

ЭПИГОНСТВО (от греч. epigonoi - родившейся после) - несамостоятельное следование отжившим идеям, принципам и методам какого-либо художественного течения в изменившейся обстановке. Творческое освоение классических традиций, изучение наследия прошлого не имеют ничего общего с эпигонством.

Тренинг

УПРАЖНЕНИЕ: «Что общего?»

Надо попытаться найти как можно больше общих признаков между совершенно разными предметами, понятиями, явлениями.

Например: Что общего между кошкой и яблоком?

Возможные ответы: И у кошки, и у яблока есть хвостик, косточки, кожа; они оба могут скакать, висеть на дереве, их обоих любят люди и т.д.

УПРАЖНЕНИЕ: «Хамелеон»

Группе предлагается какой-нибудь утверждение. Например: «человек произошел от обезьяны». Сначала надо найти как можно больше доводов, подтверждающих правоту этого утверждения, а затем найти такое же количество доводов, опровергающих его.

УПРАЖНЕНИЕ: «Обратная сторона медали»

Участникам тренинга предлагается попробовать отказаться от привычных ярлыков, шаблонных точек зрения.

Все уверены в том, что обжечься утюгом - это плохо. Попробуйте найти в этом свои положительные стороны.

Представьте, что вы нашли на улице миллион долларов. Почему это плохо? Кто назовет больше вариантов?

УПРАЖНЕНИЕ: «Почемучки»

Попробуйте «помучить» и себя, и других, так называемыми, глупыми вопросами, например: «Куда можно прийти, если идти все время задом наперед?», «Зачем люди лысеют?», «Почему с неба не идут сладкие дожди?». Подключив воображение и чувство юмора, постарайтесь ответить на всевозможные «куда», «зачем», «почему».

УПРАЖНЕНИЕ: «Афоризмы»

Надо обдумать, высказанные ведущим, «афоризмы» (они взяты, что называется, «с потолка») и объяснить, почему они вполне правомочны: «Творчество подобно заточке ножа» или «Творчество - это лист дерева, упавший в реку». Постарайтесь дать как можно больше обоснований. Затем можно попробовать самому стать автором афоризмов. Закончите мысль: «Любовь - это...», «Счастье - это...», «Вражда - это...».

попробуйте выполнить другой вариант этого упражнения: придумайте свое продолжение афоризмов великих людей. Например: как бы вы закончили такую фразу: «Человечеству, чтобы стать счастливым, нужна единственная вещь - ... (- скамеечка, что бы сесть и подумать», - так сказал Сократ). А что скажете вы?

УПРАЖНЕНИЕ: «Метафоры»

Ведущий произносит: «Гаснут....», что может гаснуть? Звезды, окна , силы, глаза, свечи .... Все участники тренинга описывают те внутренние видения, которые возникли при произношении слова - «раздражителя». Приветствуется метафоричность мышления, оригинальные видения.

Что может «кипеть», «стучать», «разлетаться»?

УПРАЖНЕНИЕ: «Превращение»

Это упражнение придумано М.А. Чеховым. Он считал его очень эффективным для развития гибкости воображения (в кн. «Об искусстве актера», т. 2, -М.: Искусство, 1986., стр. 187)

Представьте себе какой-нибудь образ, рассмотрите его во всех деталях, а затем превратите его во что-то другое: молодой человек постепенно превращается в старого и наоборот; зимний пейзаж превращается в весенний, летний, осенний и снова в зимний; дворец превращается в бедную избу, лягушка в царевну и т.п.

УПРАЖНЕНИЕ: «Японская поэзия»

Как известно, старинная классическая поэзия Японии создала искусство лирической миниатюры: танка (пятистишье) и хокку (трехстишье) - это маленькая повесть, овеянная романтизмом.

К примеру: «Прижавшись к моему плечу,

Среди снегов

Она стояла ночью...

Какою теплою

Было ее рука.» (Исакава Такубоку)

Немногими словами сказано так много, что ничего нельзя прибавить.

Попробуйте выразить какое-то пережитое вами событие в трех или пяти строках, наполнив их теми деятелями, мыслями, чувствами, самыми яркими выразительными впечатлениями, которые остались в вашей памяти. Постарайтесь передать слушателям ваши ощущения, но в кратком поэтическом «японском» стиле.

УПРАЖНЕНИЕ: «Интерпритация»

Для проведения этого упражнения потребуются подборка репродукций малоизвестных полотен великих мастеров живописи (портреты, жанровая живопись) и несколько листов плотной бумаги.

Педагог предлагает участникам тренинга внимательно рассмотреть какую-нибудь деталь картины (лицо, руки или предмет), прикрыв остальные ее части листами бумаги. Теперь пусть попробуют мысленно, с помощью воображения, «дорисовать» картину, восстановить ее сюжет, смысл, колорит, композицию, характеры героев и т.д. Затем можно сравнить ту историю, которая возникла, с первоисточником.

УПРАЖНЕНИЕ: «Теория в образах или «аллегория»».

Необходимо придумать наглядное, образное выражение того или иного теоретического термина, понятия. Например: как можно показать «сверхзадачу», «интерпретацию», «альтернативу» и т.д.

УПРАЖНЕНИЕ: «Я - образ»

Прислушайтесь к себе, загляните в свой внутренний мир и постарайтесь описать самого себя с помощью того или иного образа.

Например: - если бы я был домом, то каким?

- если бы я был бы деревом, то каким?

- если бы я был временем года, то каким? и т.д.

Стоит попробовать реализовать образ в конкретном материале, т.е. сделать своими руками этот дом, дерево. Интересно, тот кто увидит вашу поделку, почувствует ли он ваше настроение, ваше мировосприятие?

Еще один вариант этого упражнения: отразите в рисунке-символе вашу жизнь в прошлом, настоящем, будущем?

УПРАЖНЕНИЕ: «Археологи»

Пусть каждый из участников тренинга возьмет какой-нибудь случайный (не свой!) предмет, скажем, платок, ключ, кольцо и т.д.

Представьте, что вы археолог и при раскопках нашли эту «старинную» вещь. Что она расскажет вам о своем хозяине, о тех бытовых, исторических реалиях, в которых он жил? Обращайте внимание на мельчайшие детали, подробности, обогатите ваши наблюдения вымыслом, воображением.

УПРАЖНЕНИЕ: «Наводчик»

Участники игры делятся на две команды. Одна команда прячет тайком от другой небольшой предмет в пределах аудитории. Та, другая, должна угадать место, где спрятан предмет. Чтобы облегчить себе поиски, она может попросить три подсказки, но вопросы и ответы должны быть ассоциативными.

Например: «На какое блюдо похоже то, место, где спрятан предмет?», «на какой вид транспорта похоже это место?», «С каким видом спорта это место ассоциируется?».

«Наводчики», те, кто прятал этот предмет, посовещавшись, должны дать ответ - ассоциацию, а поисковая команда - «расшифровать» подсказку.

УПРАЖНЕНИЕ: «Прибор будущего»

Каждому участнику игры дается название двух разнородных предметов: лампочка и карандаш, чайник и подушка и т.д. Попробуйте в своем воображении соединить эти два предмета таким образом, чтобы в результате получился некий фантастический прибор, который бы осчастливил человечество.

Например: на кончик карандаша прикрепляется маленькая лампочка с особыми (фантастика !) датчиками , который улавливает импульсы таланта . Если мысли , которые излагаются на бумаге , интересные , талантливые , то лампочка загорается. Так можно поддержать творческий настрой , избежать графоманства .

Другой вариант этого упражнения .

Кто-нибудь из участников тренинга выходит из аудитории , остальные составляют необычную конструкцию из стульев или других предметов -это и есть прибор будущего . Вернувшись в аудиторию , человек должен принять на себя роль изобретателя этого прибора . Он должен внимательно разглядеть его, оправдать для себя каждую часть конструкции и затем чётко , ясно и убедительно рассказать всем присутствующим как потенциальным покупателям прибора о его назначении и действии , ответить на любые их вопросы о «своём изобретении».

УПРАЖНЕНИЕ: «Робинзон Крузо»

На площадке раскладываются несколько случайно взятых предметов . По команде ведущего участники тренинга должны собрать как можно больше предметов . А теперь пусть представят себя Робинзонами, собравшими после кораблекрушения эти вещи . Подключив воображение , Робинзоны должны придумать, как их можно использовать в течение трудных долгих лет на необитаемом острове. Кто придумает больше вариантов, тот и победил, т.е. «выжил» на острове.

УПРАЖНЕНИЕ: «Следственный эксперимент»

Группа делится на несколько команд. Одна из них задумывает какое-нибудь событие (происшествие) и в соответствии с ним располагает на площадке несколько предметов (3-4). Остальные команды становятся «следственным бригадами». В их задачу входит выработать свою версию происшедшего, «восстановить» ход события и проиграть эту версию на площадке так, чтобы предметы оказались на тех же местах.

Предпочтение отдаётся самой оригинальной и , в то же время , логичной версии.

УПРАЖНЕНИЕ: «Перекрёстный допрос».

Это упражнение развивает реакцию , сообразительность, механизмы оправдания , технику словесной импровизации .

Один из участников тренинга становиться «подозреваемым» , а трое других - «следователями», ведущими перекрёстный допрос . Они должны «загнать в угол» подозреваемого своими быстрыми , неожиданными вопросами .Условие игры - всё , что они говорят , правда . Подозреваемому следует логично объяснить и оправдать все свои действия , которые он якобы совершил .

Примерный вариант «допроса» :

Следователь: Что вы делали вчера на стадионе ?

Подозреваемый : Болел за свою любимую команду .

Следователь : С каким счётом завершилась игра ?

Подозреваемый : *2 : 0* . Наши проиграли .

Следователь : А вот и нет . Счет игры был *2 : 1*.

Подозреваемый : Я это знаю . Но я так расстроился из-за плохой игры , что ушёл раньше , когда счёт был *2: 0*. Последний гол не спас положения .

Следователь: А как вы объясните , что многочисленные свидетели видели , как вы устроили драку в раздевалке футболистов ?

Подозреваемый : Им могло показаться , что я дрался , но на самом деле - я разнимал дерущихся . Я зашёл в раздевалку за автографом и увидел , как группа «фанатов» затеяла с игроками другой команды драку . Я вмешался , попробовал разнять их и , естественно , был втянут в общую свалку .

УПРАЖНЕНИЕ: «Сочинители».

Это шуточное упражнение направлено, в основном, на развитие чувства юмора. Но многие психологи считают, что остроумие свидетельствует о высоких ителектуальных, творческих способностях человека, поэтому не бойтесь включать в тренинг веселые игры и конкурсы.

Пусть участники тренинга попробуют сочинить:

* анонимку от лица отечественного кефира на импортный йогурт;
* 10 советов, как научиться храпеть во сне;
* отзыв на кинофильм «Сумерки из-за угла»;
* некролог разбившейся тарелке;
* инструкцию, регламентирующую поведение человека в берлоге медведя;
* письмо кумиру, которое мог бы написать «Запорожец» первой модели черному «Ягуару»;
* мемуары рекордсмена по продуванию макарон;
* тост, начинающийся со слов: «Наша Таня громко плачет...»;
* речь при открытии памятника первому воздухоплавателю - Винни Пуху;
* автобиографию Карлсона, который живет на крыше;
* прогноз погоды на планете Шурпумпель и т.д.

УПРАЖНЕНИЕ: «Театр моды»

Проверьте в себе наличие таланта к дизайну одежды, прически, макияжа. Нарисуйте, а лучше сделайте своими руками, из любых материалов костюмы для сказочным персонажей. Представьте, как мог бы выглядеть...

* парадно-выходной костюм Бабы - Яги;
* спортивный костюм Кощея Бессмертного;
* корнавальный костюм Колобка;
* домашний костюм Змея Горыныча;

Придумайте авангардные молодежные модели под названием:

* «Атака левым флангом»;
* «мамонты не вымерли»;
* «Потухший костер»;
* «Дамская жалость» и т.д.

Попробуйте продемонстрировать эти модели на «подиуме».

УПРАЖНЕНИЕ: «Массовик - затейник»

Все участники тренинга становятся «массовиками - затейниками» и получают задание провести игру, которая раньше не существовала. Название игры сочиняется произвольно к примеру: «Три ку-ку», «Украденная драгоценность», «Дочки - матери - бабушки - пробабушки» и т.д. Время на размышление 2-3 минуты. Можно усложнить упражнение тем, что помимо названия определяется жанр игры: игра на смекалку для юных эрудитов, настольная игра для пенсионеров, азартная игра на деньги, спортивная веселая эстафета и т.д.

Литература

1 Алова А.Н. За рамками задачи: Новое исследование психологических возможностей и внутренних резервов личности. -М., 1986. - 211с.

2 афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. -М., 1997. - 112с.

3 Брушлинский А.В. психология мышления и проблемное обучение. -М., 1983 - с.

4 Гильманов С.А. Упражнения по развитию педагогической интуиции, - Тюмень: ТГУ, 1989. - 27с.

5 Косымжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж. О культуре мышления. -М., 1981. - 406с.

6 Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. -Екатеринбург: Изд. АРД ЛТД. 1998. - 102с.

7 Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. -М.: Просвещение, 1985. - 128с.

8 Петров В.А. Нулевой класс актера. -М.: Сов. Россия, 1985. - 80с.

9 Полуянов Ю. Воображение и способности. -М., 1982. - 283с.

10 Рувинский Л.И. Самовоспитание чувств, интелекта, воли. -М., 1982. - 327с.

11 Станиславский К.С. Полное Собр. соч. в 9-ти т., -М., 1999. - 175с.

12 Сулимов М.В. Режиссер - профессия и личность. - М.: Искусство, 1991

13 чудновский В.Э. воспитание способностей и формирование личности. -М., 1986. - 198с.

14 Чехов М.А. Литературное наследие в 2-х томах, об искусстве актера. -М.: Искусство, 1986. - 559с.

12 Словарь «Эстетика». -М., 1989. - 447с.

13 Эльконин Д.Б. Психология игры. -М.: Владос., 1887. - 358с.

14 Афанасьев С.А. Талант - природные данные и приобретенные способности в Сб. Проблемы методики режиссерского творчества. -М.: 2000. - 193с.

Оглавление

Введение 3

Природа воображения и способности его развития 4

Словарь терминов 10

Тренинг 13

Литература 19

1. К.С. Станиславский Собр. соч.: В 8 т. -М., 1954,ст.2, с. 95 [↑](#footnote-ref-2)