

Предисловие

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!

Кто-то скажет, что невежливо говорить «друг», когда даже не знаком с человеком.

Ты прав, дружище! Но я беру ответственность за эту невоспитанность на себя, так как мы точно станем друзьями! Вот увидишь 😊

Признаюсь честно, я очень волнуюсь сейчас! Именно сейчас, когда ты читаешь эти строки! Не веришь? Зря! Читая, ты думаешь обо мне подсознательно. От того, что ты думаешь, мои уши краснеют! Уши краснеют от того, что кто-то это читает, и от волнения холодеет внутри!

И это волнение оправдано! Я хочу, чтобы моя книга помогла тебе понять и почувствовать силу импровизации, обрести в этом навыке психологическую почву, стала уверенным шагом в обретении мастерства импровизатора!

Импровизация

Одна моя ученица, ставшая со временем соратницей (какое запыленное слово!), однажды рассказала о своих мыслях.

Когда она впервые увидела шоу «Импровизация» на канале ТНТ, то поймала себя на мысли: «так» могут только избранные. Что дар импровизации дается при рождении свыше, у нее так не получится. В этой уверенности она пребывала несколько лет, пока мы не встретились на просторах интернета. Пройдя у меня два месяца обучения, она поняла ошибочность своего мнения по этому вопросу. И не просто поняла, а стала, в свою очередь, амбассадором «Импровизации» в Сочи, создав свою команду. Вместе с созданием команды она подала заявку на участие в «Импровизации. Команды», и их взяли в сцену «Каспий»!

По-моему, очень показательный путь (длиной в шесть месяцев): от абсолютной уверенности в невозможности до участия в самом популярном соревновательном шоу импровизаторов в России.

И ты, мой друг, можешь так же! Если захочешь! И это не пустые слова: все в этом мире зависит от силы желания добиться того или иного результата! Если твое желание не велико, а просто перманентно, то и результат будет средним. Но если ты по-настоящему горишь идеей, то нет преград на твоём пути. Все препятствия будут легко преодолимы. Для более весомого подтверждения этих слов приведу в пример Арсения Попова. Количество препятствий, выставлявших на его пути к импровизационному Олимпу, было

Предисловие _____

настолько велико, что менее целеустремленный человек давно бы сошел с дистанции и сдался. Но только не Арсений!

В далеком 2009 году мы крепко дружили, вместе работали в нескольких проектах. Однажды я познакомил Арсения с импровизацией, пригласив на выступление первого импровизационного театра в России — «Театр 05», в котором я играл. После выступления Арсений сказал мне, что хотел бы заняться импровизацией и развиваться в этом направлении вместе с нами. Однако на тот момент коллектив был укомплектован, и мы продолжили выступать без него. Но желание импровизировать у Арсения было очень велико, его взгляд по-особому загорался, когда происходило какое-то действие, связанное с импровизацией (включите романтическую музыку и перечитайте последнее предложение еще раз).

Так как я участвовал еще в одном импровизационном проекте театра «3:16», я пригласил туда Арсения. Акцентирую внимание, что этот театр был (и остается!) нацелен на внутреннее развитие человека и поиск его свободы и органики, но далеко не на юмор. Театр «3:16» — это лаборатория чувств и ощущений, которая со временем переросла в уникальный социальный проект «Время Жить». Там мы сделали очень крутые импровизационные спектакли: «Снежная Королева» и «Охота на Снарка». Через год два актера «Театра 05» не смогли продолжать играть и покинули коллектив. Вот тут-то и настало время! Пригласив

😊 Импровизация

Арсения и еще одного актера, «Театр 05» начал новую жизнь. Выступления стали частыми. Зрители прибавлялись, а репетиции-тренировки стали более регулярными. Мы развивались своим уникальным путем, впитывая окружающее, где-то понимая интуитивно и нарабатывая внутренние связи. (Интересна история импровизации в России? *Переходи на страницу ВКонтакте, наведя камеру своего смартфона прямо на QR-код внизу этой страницы. Как же не воспользоваться случаем!*).

Прошло некоторое время, и мы столкнулись с важной импровизационной особенностью «Внутренний комфорт». Этой теме посвящена отдельная глава во второй части книги (пролистай быстренько, есть? Вдруг забуду, а ты мне: «Ага, нету!». А я такой: «Да, неловко получилось...»). Случилось так, что все участники пошли двумя разными путями. Александр и Сергей в одну сторону, а Арсений и Антон в другую.

Оставшись вдвоем, мы понимали, что придется начинать все сначала. Наша база знаний об импровиза-



Предисловие _____

ции основывалась на моем семилетнем опыте. Но нас было не остановить! Мы определили для себя несколько человек, которых хотели бы привлечь в проект, и начали с ними репетировать. После нескольких встреч остался только один, Сергей Матвиенко. Мы были в небольшом замешательстве, так как в нашем представлении импровизация лучше «игралась» на четверых, но рефлексировать по этому поводу мы не стали! Уже через несколько месяцев после нашей первой репетиции с Сергеем в легендарном месте Петербурга — «Бродячая собака» состоялось наше совместное дебютное выступление. Так появился на свет театр импровизации «CRAZY». Название придумал Арсений. Нас оно очень радовало своим двойным смыслом. Мы назывались «CRAZY», но многие читали как «CRAZY». После выступлений к нам подходили зрители и говорили, что мы полностью оправдываем наше название «Крейзи». Нас это забавляло.

А дальше ты знаешь! Наш театр заметил Вячеслав Дусмухамедов и пригласил нас в Москву, где мы объединились с воронежским шоу «Спорный вопрос» для создания нового шоу «Импровизация». И начались долгие и упорные каждодневные тренировки.

А теперь вдумайся, не раз Арсению говорили «нет», когда он хотел заняться импровизацией, не раз приходилось начинать с нуля, но его желание заниматься этим жанром каждый раз было сильнее, чем все вместе всплывающие трудности. А результат стремлений тебе хорошо известен! К остальным участни-

Импровизация

кам шоу на канале «ТНТ» импровизация пришла сама. В «Спорном вопросе» тему предложил и позднее развил Стас Шеминев, а Сергею об импровизации рассказали мы. Арсений же сам выбил ногой дверь в импровизацию, не ожидая специального приглашения.

На этом закончим мотивационные речи, выключим романтическую музыку, если вы еще этого не сделали, и перейдем к тому, что тебя ждет в этой книге.

За 12 лет обучения импровизации, совмещенного с постоянной непосредственной практикой выступлений со всеми коллективами в моей жизни, я выработал и систематизировал правила и основы для успешной, захватывающей импровизации как для актеров, так и зрителей. В этой книге ты найдешь не только правила, форму и содержание, но и философию самой импровизации. Если после прочтения, ты начнешь применять на практике то, чем я с тобой поделился, вне зависимости от того, с кем и где ты будешь играть, твоя импровизация всегда будет конструктивной и живой. А партнеры будут восхищаться твоим умением создавать и развивать импровизацию, органично существуя в каждую секунду времени твоей игры.

Ты можешь возразить, что импровизация — это импульс и порыв. Что ей противоречат правила и схемы. Не буду с тобой спорить и пытаться переубедить, так как это бесполезно. Я сам был таким, срывающим репетиции с криком: «Это импровизация, и я так почувствовал!». И то, что партнеры не могли меня поддерживать, казалось странным и глупым. Но на самом деле,

Предисловие _____

глуп был я, так как за своим Эго не видел и не чувствовал партнеров, разрушая все на своем пути. Понадобились годы блужданий в полумраке жанра, пока я не осознал и не принял в себе все то, о чем сейчас пишу в этой книге. Именно тогда я обрел внутреннюю уверенность, что с кем бы я не играл, какие бы вводные не были предложены зрителем, импровизация всегда будет интересной и увлекательной.

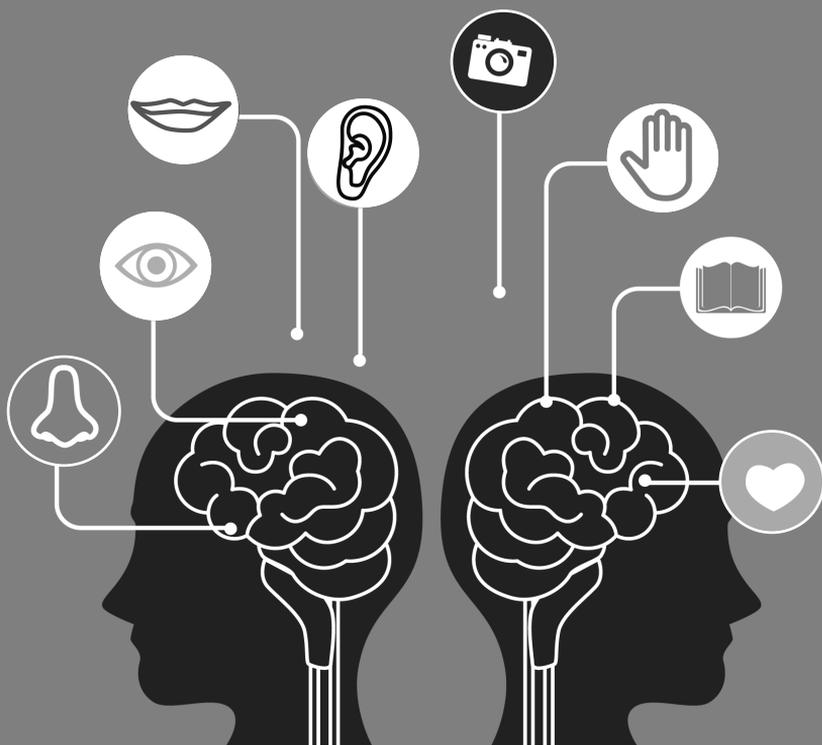
Для того чтобы сократить твой путь к идеальной импровизации от нескольких лет до нескольких месяцев (тут все зависит от тебя, твоего включения и трудолюбия), я собрал все свои знания, структурировав их в этой книге. По крайней мере, мои ученики выходили на сцену с крутыми игровыми импровизациями после четырех месяцев обучения. А если говорить о формате «Импровизация команды», где всем заправляет Ее Величество Шутка, возвышаясь над сюжетом, как Эверест над морем, то число команд, созданных моими учениками, уже давно перевалило за пару десятков.

Ну что, готов узнать тайны и секреты импровизации? Если да, то отправь голосовое сообщение себе в будущее следующего содержания: «Молодец, что прочитал (а) эту книгу. Я горжусь тобой!».

Отправил (а)? Тогда пристегнись покрепче... Ой, это не отсюда! Сделай горячий чай и приготовь запас печенюшек: погружение в молекулярную структуру импровизации начинается!

Часть I

Суть



Она: «Привет! Классный концерт! Давно не виделись, я соскучилась».

Он: «Привет! Да, классный концерт! Люблю концерты, на них всегда можно с кем-нибудь познакомиться!»

Так начиналась импровизация, которую я наблюдал на одном из моих тренингов.

Я заметил, как в голове девушки произошел маленький ядерный взрыв. Она задала вполне конкретную и понятную ситуацию: они встретились на концерте, давно не виделись и, главное, девушка очень соскучилась! Вот он, момент впрыска импровизационных эндорфинов в кровь! Это волшебное ощущение: «Эх, раззудись плечо, размахнись рука, раскройтесь чертоги фантазии и воображения!». И ты уже не ты! Импровизационный дух ведет тебя по смешным и увлекательным тропам сюжета! Именно ради этого ощущения мы импровизируем! Именно из-за этого наркотика, когда можешь ВСЕ, мы и выходим на сцену!

Но испытали ли эти чувства Он и Она в своей импровизации? К сожалению, нет. А ведь все условия бы-