

Задание #2а: Человеческое наблюдение

Откройте для себя связи
между человеческим телом и
окружающей его средой.

Задание #2а для учеников разделено на два подзадания:

- 2.1 Картография движений и положений тела
- 2.2 Импровизация с движениями и положениями тела

Мы можем воспринимать движения, которые мы видим в школе, как знакомую для нас хореографию или танец. Учитель заходит в класс, ученики встают, садятся, смотрят, слушают, пишут, обсуждают, встают, выходят, ходят, беседуют, входят, садятся, учитель заходит в класс, ученики встают т.д. и т.п. Это настолько знакомо, что мы перестаём это замечать, сосредотачиваем своё внимание на содержании – что кто-то говорит или показывает, что мы думаем или чувствуем. В этом задании мы рассмотрим эти невидимые нами движения, как объект изучения. Как мы сидим? Где мы сидим? Как мы слушаем, беседуем, обсуждаем? В каких положениях наше тело? Как мы жестикулируем? Каково положение головы, ног?

2.1 Картография движений и положений тела

Целью первой части задания является научиться замечать нюансы в наших каждодневных движениях и положениях тела, а также их взаимосвязь с окружающими нас предметами и средой.

Для этого подходящим методом изучения является наблюдение. Мы будем изучать человека как наблюдатели за природой. Хотя такая деятельность кажется простой и понятной, мы должны о ней поговорить. Кого выбрать для объекта наблюдения? Учитывая то, как обычно проходит школьный день, мы больше всего времени проводим с соседом по парте – он и может стать (не догадываясь об этом) объектом наблюдения. Чтобы результаты изучения были достоверны, то тот, за кем наблюдают, не должен знать, что своими ежедневными действиями он вносит свой вклад в развитие науки. Иначе может возникнуть искушение демонстрировать осанку чуть лучше или принимать более разнообразные положения тела. Нас интересует человек в его каждодневной непосредственности – рядом с хорошим выполнением чего-то сутулая спина или, когда человек разваливается не очень эстетично на животе. Мы все это делаем и иногда в своей лени можем быть очень находчивыми, и даже при самой аскетичной мебели или помещении чувствовать себя комфортно.

Если в проекте «Kooliruum» участвует целый класс и каждый наблюдает друг за другом, то наблюдатель, чтобы сбить со следа, может выбрать или вытянуть в лотерею промежуток времени (время), когда он проводит наблюдение. Таким образом, объект наблюдения может знать, что за ним наблюдают, но не знает точно, когда.

Следующий вопрос касается того, как отмечать результаты наблюдения. Для этого каждый должен найти удобный для него способ, который позволит достаточно точно передать информацию. Словарное описание многим может показаться более подходящим, чем зарисовки – так как мы имеем дело с объёмными телами

и пространственными положениями тел, то желательно делать зарисовки. Умение рисовать здесь не имеет значения! Важно передать особенность положения тела, а для этого подходят и схематичные человечки (постарайся найти что-то большее, чем просто черточки, ведь тела все-таки объёмные). До того, как начать наблюдение для разогрева руки сделай несколько набросков, чтобы выбрать для себя наиболее удобный вариант изображения человека. Попробуй разные стили, чтобы определить, какой вид зарисовки для тебя проще и занимает меньше времени. Когда ты нашел своего человечка, то возьми блокнот для заметок наблюдений и приступай к изучению.

Некоторые примеры человечков:

Интересующие нас вопросы: какие разные позы (положения тела) принимают люди в школе? Сколько разных положений тела ты замечаешь? Что заставляет людей принимать такие положения тела (почему человек в таком положении)? Как помещение влияет на человеческие движения, положения тела?

Сначала проще зарисовать или записать разные положения тела, а затем просмотрев еще раз результаты наблюдения или показывая их другим, обсудить, какие из них особенные и как окружающая среда благоволит (или нет) таким положениям тела.

2.2 Импровизация с движениями и положением тела

Во второй части задания нужно одновременно быть и художником, и архитектором. Здесь нужно представить себя в роли художника-декоратора или балетного, танцевального художника или performance-художника, который начинает изучать движения и положения своего тела. Архитектор черпает вдохновение из окружающего пространства/помещения.

Целью является изучить разные части помещения (дверные проёмы, лестницы, просторные залы, узкие коридоры, ниши, углубления, выступы т.д. и т.п.) при помощи своего тела. Сколько ты придумаешь способов ходьбы по лестнице? Куда достают руки, не дотрагиваясь того, что расположено над головой? Ты найдешь такое место, где, вытянув руки в обе стороны, ты дотрагиваешься до стены? Возможностей множество, для вдохновения посмотрите видеоклипы (ссылки внизу).

Очень важно, найти в себе увлеченность: умение воспринимать задание, требующего творчества тела, так же серьёзно, как что-то привычное, например, решение уравнений или заполнение пропусков в рабочей тетради. Задачи, исследования, открытия телесного движения осуществляют в качестве повседневной работы современные танцовщики и актеры. Они обладают большими знаниями в выразительности и нюансах языка тела, которые у нас отсутствуют – но которые мы можем накопить! Таким образом, цель нашего задания не просто носиться где попало, а наоборот. Работы для мозга здесь не меньше, чем для тела. Куда тело помещается? Как мы там себя чувствуем? Как мы чувствуем себя на просторе? Как ты чувствуем себя в углу? Какое положение тела указывает на то, что человек замкнут в себе и в

каком месте это естественно сделать? А в каком нет?

Сохраните свой опыт и открытия на фото или в коротких видеоклипах. Для представления задания выберите несколько зарисовок из первой части задания и 3-5 фото или до одной минуты отрывок из видео о своей команде из второй части задания. Кратко опишите, что интересного вы заметили.

Информация на заметку

1. Делайте заметки о своих наблюдениях и открытиях. Записывайте результаты наблюдений, проверенные мысли, возникшие во время выполнения задания идеи и наблюдения. Во время выполнения следующих заданий проекта будет очень хорошо их еще раз просмотреть!
2. Так как мы имеем дело с тренировкой, «открывающей» глаза и умение замечать, то результаты не должны иметь какого-то практического применения. (мы не добиваемся каких-то изменений - чтобы кто-то стал по-другому сидеть или ходить, а стараемся картографировать как можно больше вариантов того, как сидеть, как ходить, а также других положений тела).
3. Естественно, что тему задания можно изучать и каким-то другим способом: не обязательно наблюдать за соседом по парте, не обязательно делать зарисовки разных положений тела, нет каких-либо ограничений при изучении пространства посредством своего тела при условии, что действия безопасные и уважительные по отношению к другим.
4. Если в начале кажется, что почему-то ни одно положение тела не приходит на ум, что можно было бы попробовать, или что это как-то непривычно и странно, то можно попросить о помощи у учителя физкультуры, который знает танцевальные движения или у одноклассника, который может показать что-то из своих тренировок. Для начала можно попробовать различные упражнения для разминки, растяжки и расслабления из разных видов спорта (или попробовать их выполнить в неожиданных местах). Может быть там появятся новые идеи о том, как тело можно расположить в помещении/пространстве или какие сделать движения.
5. Чтобы была понятна разница между первым и вторым заданием: в этом задании мы пробуем через свое тело почувствовать различные места в здании школы (в предыдущем мы искали одно, но интересное). В этот раз мы используем тело как инструмент для измерения – оно измеряет как высоту, ширину, глубину, так и чувства, настроения и т.п. (в предыдущем мы сосредоточили свое внимание только на движении).

Желаем многих открытий!

[Ссылки на видеоклипы на следующей странице]

Видео-примеры о движении тела в пространстве:

Пример #1

SHAPED: Dialogue Between Motion and Matter

ФОРМА ПРИДАНА: Диалог между движением и материей

<https://vimeo.com/118228956>

Выступление, которое одновременно является танцевальным спектаклем и пространственной инсталляцией. Танцор движется и, исходя из его движений, дизайнеры создают пространство и формы, а это даёт танцору новое вдохновение - движется, танцует, а дизайнеры дополняют среду танцора новыми элементами, которые служат для танцора новой опорой. Так моно-спектакль становится парным танцем – диалог танцора с пространством и формой.

Пример #2

Ergonomic Excursion: We Want to Become Architecture

Эргонометрическая экскурсия: мы хотим стать архитектурой

<https://www.youtube.com/watch?v=Ta951-KBUn4>

<https://vimeo.com/102820770>

Танцевальная акция, которая изучает связь тела и пространства: как понять пространство через тело и наоборот – как понять тело через построенную среду, которая его окружает.

Пример #3

Bodies in Urban Spaces

Тела в городском пространстве

<https://vimeo.com/69324332>

Произведение, созданное австрийским хореографом Вилли Доннером. Этот проект показывают опять и опять по всему миру (в 2012 году – в Москве). Задача танцоров – найти в городском архитектурном пространстве места, которые сочетаются с их телами. Большинство найденных мест не учитывают тело человека – это и есть случайность и создание новой ситуации, которая завораживает как исполнителей, так и публику.

Пример #4

Только для руководителя

Следующий видеоклип скорее, как фоновая информация для руководителя, так как он не очень хорошего качества для показа на экране в классе, а большая часть видео говорит о жестах. Мы постараемся сосредоточиться на движениях и положениях тела. В первой части видео (до 02:40, далее слишком подробно) Десмонд Моррис - английский этолог, изучающий поведение животных, в т.ч. и людей, автор научно-популярных книг о человеческом поведении, рассказывает, как он стал человеческим наблюдателем:

“В конце 1960-х я сидел в одном из ресторанов на острове Мальта и разговаривал со своим издателем. Я обратил его внимание на двух мужчин через дорогу, которые жестикулировали своеобразным образом. Это было очень интересно! Мой издатель заметил: «А ведь ты наблюдаешь за людьми так, как орнитолог наблюдает за птицами» и я ответил: «Да, меня действительно можно назвать человеческим наблюдателем!» Именно с этого момента я стал заниматься своей исследовательской работой, благодаря которой в течение многих лет я побывал более чем в 60 странах.”

The Human Animal by Desmond Morris - The Language of the Body

<https://www.youtube.com/watch?v=wTsp9A7OaBI> (видео на английском языке)

