

Содержание

Предисловие	7
Об авторе.....	9
Введение.....	11

Часть первая

Найдите своего комедийного персонажа

Глава 1	Что значит быть артистом стендапа?	15
Глава 2	Комик или комедийный артист?	23
Глава 3	Четыре составляющие комедийного персонажа.....	29
Глава 4	Недостаток	35
Глава 5	Слепая зона	59
Глава 6	Настрой.....	75
Глава 7	Цель	79
Глава 8	Четыре колеса, поехали!	86

Часть вторая

Как писать беспроигрышные шутки по 20 лучшим формулам, которые мы вывели за 20 лет работы

Глава 9	Комедийные формулы и основные ошибки... 91	
Глава 10	Артист-карикатурист	98

Глава 11	Преувеличение	108
Глава 12	Переключатель	114
Глава 13	Комбинация (непривычный контекст)	131
Глава 14	Отступление	142
Глава 15	Комедийная месть	152
Глава 16	Я тут узнал	158
Глава 17	На меня что-то нашло	163
Глава 18	Список из трех пунктов	169
Глава 19	Аналогия	175
Глава 20	Пространные рассуждения	181
Глава 21	Хвастаемся какой-нибудь глупостью	191
Глава 22	Поздравительные открытки (неправильная цитата)	197
Глава 23	Прожарка (плохие комплименты)	201
Глава 24	Путаем «кто» и «где»	209
Глава 25	Я понял, что пора	228
Глава 26	Реверс	233
Глава 27	Шутки в слепой зоне	249
Глава 28	Нелепая биография	254

Часть третья

Стендап наповал

Глава 29	Собираем сет	264
Глава 30	Связь со зрителями	277
Глава 31	Теперь, когда вы обратили на себя внимание	290
Глава 32	Что делать, когда панчлайн не работает	298
Глава 33	Контакт со зрителями	308
Глава 34	Зал и все, кто в нем	318
Глава 35	Площадки	325

Глава 36	Вас представляет ведущий	330
Глава 37	Хеклеры	338
Глава 38	Станьте частью шоу	343
Глава 39	Работа с отвлекающими факторами. Магия рекапа.....	349
Глава 40	Шоу-бизнес	354

Предисловие

В день, когда мы поженились, Стив повесил на стену табличку с надписью: «Не стоит заниматься тем, над чем нельзя смеяться». Это был мой первый урок комедии — и мы изучаем и обсуждаем эту философию уже не первый десяток лет. Стив от природы в совершенстве владеет языком комедии, я же поначалу училась только понимать его, затем разговаривать на нем... Когда же я стала *думать* на нем, наши уроки переросли в сотрудничество. Мы создали стендап-дуэт, стали писать для телевидения, много лет преподавали, консультировали и занимались менеджментом комедийных артистов, придумывали собственные методы написания сценариев, режиссуры и исполнения комедийных скетчей. Мы выводили формулы и исследовали грани комедийного персонажа, тайминга, составления сета, связей, подводок, развязок, тегов, подачи, работы с аудиторией и всевозможных составляющих этого ремесла. Мы жили комедией. Мы учили и учились, переживали взлеты и падения, терпели провалы и срывали овалции — и узнавали еще больше о природе комедийного жанра. Я благодарна Стиву за его фундаментальный

комедийный гений, за то, что он — движущая сила нашей работы, и за то, что он разделил со мной жизнь в комедии. Он вложил свой пот, кровь и слезы в концепции, описанные в этой книге. Кроме того, он всю жизнь доказывает мне, что в нашей совместной радостной, успешной и веселой жизни не стоит заниматься тем, над чем нельзя смеяться.

Барб Норт
(комедийная команда Барб и Стива Норт)

Об авторе

За последние 30 лет Стива Норта 12 раз признавали лучшим коучем в американском стендапе на разных комедийных фестивалях. Каждую неделю он ведет семинары по стендапу (это самый продолжительный курс в Лос-Анджелесе) и не только учит комедийных артистов писать шутки, но и помогает им найти тайный ключ к успеху в стендапе — развить своего «комедийного персонажа», уникальную личность, на основе которой естественным образом рождаются все новые шутки.

Если вы новичок и только подумываете начать выступать в стендапе, если вы профессиональный комедийный артист или артистка и вам не терпится совершить долгожданный прорыв, или вам просто хочется лучше шутить во время выступлений или презентаций на работе, то книга «*Стендап*» поможет вам пройти путь «с нуля до истерического смеха» в рекордно короткие сроки. Вместо подбора готовых шуток вы создадите своего комедийного персонажа, продумаете тему, настрой и фокус внимания — и это сэкономит вам годы бесцельных метаний. Стив Норт представит вам 20 лучших формул для сочинения шуток и научит вас применять

их так, чтобы у вашего персонажа всегда был подходящий материал.

Эта книга — настоящая сокровищница комедийных техник и практических упражнений. Профессиональные секреты, которыми поделится Стив, научат вас выступать — и срывать аплодисменты.

Введение

В 1990 году я дал небольшое объявление в журнал *Hollywood Reporter*. В нем говорилось: «Стив Норт — комедийный коуч. Найдите своего комедийного персонажа». Я не знал, откликнется ли кто-нибудь на это объявление, поскольку тогда я был единственным человеком, предлагавшим эту уникальную услугу. Что ж, с тех пор я научил тысячи людей в Голливуде и во всем мире — от новичков до профессионалов — быть смешными.

Наверное, я просто одержим идеей помогать людям становиться смешными. Не только смешно рассказывать анекдоты, но и быть по-настоящему смешным комедийным персонажем. Мы с моей женой Барб уже более 30 лет проводим комедийные семинары в Лос-Анджелесе.

На самом деле у вас уже есть смешной персонаж — он у вас внутри. Эта книга поможет вам найти его, раскрыть, развить, написать для него материал и научиться правильно преподносить его на сцене. Еще я подарю вам 20 лучших формул для написания комедийного материала, проверенных смешных фишек, которые мы

с успехом использовали на наших семинарах. Наконец, я покажу вам, как собрать все это воедино, чтобы выступать на сцене и в повседневной жизни.

Так что, если вы хотите выступать в стендапе (или уже занимаетесь этим, но вам нужен прорыв) или если вы хотите сделать ваши выступления, презентации и любые коммуникации смешнее, переверачивайте страницу — и вперед.

Дамы и господа, сегодня мы приветствуем... *ВАС!*

Стив Норт
комедийный коуч

Часть первая

**Найдите
своего
комедийного
персонажа**

Глава 1

Что значит быть артистом стендапа?

Артист стендапа дает группе незнакомых людей возможность *откровенно и непринужденно пообщаться* с настоящим *сумасшедшим*.

Четыре ключевых слова выше — *откровенный, непринужденный, разговор и сумасшедший*. Упустите одно из них, и стендап провалится.

Начнем с самого важного слова: *сумасшедший*.

Представьте себе комедийного артиста, который вам по-настоящему нравится. Кого-то, на чье выступление вы с удовольствием пойдете в клуб или театр — или обрадуетесь, увидев его в кино. Теперь сосредоточьтесь и представьте его — хотя бы на минуту.

И что же он делает в вашем воображении? Рассказывает анекдот, читает монолог — или вы просто ощущаете его присутствие? Для большинства людей комедийный артист — это определенная персона. Вы не вспоминаете какой-либо его анекдот или скетч — вы просто чувствуете, что знаете этого чело-

века, и, может быть, даже улыбаетесь, думая о нем. Этот человек — а точнее, эта персона — и есть комедийный персонаж.

У каждого из нас, комедийных артистов, есть свой комедийный персонаж. Все мы разные, и комедийные персонажи у нас тоже разные. И именно комедийный персонаж отличает комедийного артиста от комика. Это «две большие разницы».

Комик говорит смешные вещи и забавно рассуждает. Комедийный артист — это смешной человек, который говорит и рассуждает. В интервью для *Hollywood Online* комедийный гигант Милтон Берл сказал: «Комик говорит смешные вещи, а комедийный артист говорит обычные вещи смешно, у него есть стиль и точка зрения, которые вам запоминаются». Вот почему вы улыбаетесь, когда представляете любимого комедийного артиста. В своем воображении вы видите смешного человека. И дело не в его монологах и шутках (хотя комедийному артисту они, конечно, нужны).

Если оглянуться на несколько лет или на несколько столетий назад, можно заметить, что комедийные исполнители с долгой разносторонней карьерой (в кино, на телевидении, в театре — где угодно) — именно комедийные артисты, а не комики. Поэтому неважно, кто вы — начинающий комедийный исполнитель, юморист, актер, оратор, писатель или просто человек, который хочет быть смешным, — важнее всего первым делом научиться использовать своего комедийного персонажа. Мои клиенты, которым удалось первым делом открыть

в себе того, кем они на самом деле являются с точки зрения комедии, а затем проработать свою тему, настрой и фокус внимания (вместо того чтобы подбирать шутки и материал), говорят мне, что они сэкономили от двух до пяти лет, которые иначе потратили бы впустую. Вначале нужно решить, в каком доме будешь жить, а уже затем идти покупать себе кучу мебели.

Комедийный персонаж сам диктует вам, в каком доме жить (кто ты есть), и вам остается только подобрать мебель (материал). На индивидуальных коучинговых сессиях и семинарах, которые мы ведем вместе с моей женой Барб, самая сложная задача — поселить слушателей в свой собственный «комедийный дом», прежде чем они отправятся за мебелью (писать материал). Люди сопротивляются этому — мы все этому сопротивляемся, — и на то есть веская причина. Ведь гораздо безопаснее смеяться над другими, чем ставить под удар самих себя! Нас с самого детства учат защищаться — скрывать уникальные, смешные, слегка безумные, неправильные и самые потрясающие черты своей личности — а это именно то, из чего состоит хороший комедийный артист. Чтобы стать великим комедийным артистом, нужно перейти из состояния защищенности в состояние незащищенности.

В детстве мы повсюду носимся, оставаясь самими собой и проявляя все свои странности. Кто-то из нас любил командовать, а кто-то был застенчив, кто-то слишком активен, а кто-то циничен, кто-то не в меру счастлив, а кто-то — печален. И все это было нормально.

Ребенок может написать в штаны или изваляться в грязи — это естественно. Но пока мы взрослеем, учителя, друзья, родители и другие родственники все чаще просят нас перестать делать все необычное, своеобразное и социально неприемлемое. Мир диктует нам, что нужно стараться быть как все. Под этим давлением со стороны общества мы развиваем в себе показного «персонажа» — свое защищенное «я», — и на то есть веские причины. Чтобы получить работу, чтобы нам доверяли незнакомые люди, чтобы нас не называли «сумасшедшими», нам нужно как-то вписываться в общество. Так появляется на свет этот новый «человек» — логически мыслящий, умный, уравновешенный и заслуживающий доверия. Так мы добиваемся состояния защищенности. Оно идеально подходит для повседневной жизни. Благодаря ему нас нанимают на хорошую работу, выбирают в родительский комитет и вообще уважают. Это — защищенный персонаж.

Но если вы хотите стать комедийным артистом или артисткой — этот защищенный персонаж только мешает. Состояние незащищенности — вот что вам нужно! Те самые качества, которые этот персонаж скрывает, — та страсть, то безумие, и все остальное, что определяет индивидуальные черты и недостатки каждого человека. Защищенность зрителям неинтересна. В персонаже, который говорит: «Извините, вы не подскажете, где здесь туалет?», нет ничего смешного. В повседневной жизни мы постоянно общаемся с людьми, которые разговаривают именно так. В обычной жизни мы ходим

вокруг да около, соблюдаем формальности и постоянно пребываем в состоянии защищенности — и поэтому в развлечениях стремимся к чему-нибудь необычному, непредсказуемому и экстраординарному. Поэтому комедийный персонаж скажет: «Слушай, я сейчас опишусь, где толчок?»

Комедия требует разоблачения уязвимого, «незащищенного я». Посмотрим правде в глаза: мы смеемся над пьяными, над детьми и над животными, потому что они непредсказуемы и естественны — именно это делает их такими смешными и занятными. И мы прощаем им все прегрешения, потому что они невинны и «не умеют по-другому», из-за чего кажутся еще смешнее. Именно так зрители должны относиться к вам.

Вспомните себя в детстве. Каким вы были ребенком? Вечно искали приключений, бегали вверх-вниз по горке и прыгали с качелей? Или застенчиво прятались за детской площадкой? Или пытались сделать так, чтобы остальные дети вас боялись и слушались? Или выдумывали невероятную ложь, чтобы привлечь внимание? Или плакали, чтобы добиться своего? Что ж, пришло время снова раскрыть в себе внутреннего ребенка. Все верно, комедия — это *противоположность* психотерапии. Чтобы быть смешным, нужно стать еще хуже. И это нормально, потому что это лишь игра.

Вот почему создание настоящей комедии и стремление к проявлению собственных недостатков может показаться вам странным. Для этого требуется раскрывать довольно интимную и причудливую сторону

своей личности перед полным залом людей, которым вы не доверяете, потому что не знаете их. Из-за этого многие комедийные артисты предпочитают оставаться в позиции наблюдателя. Указывать на абсурдность какой-нибудь внешней ситуации гораздо безопаснее, чем раскрывать свою собственную абсурдность. Но как бы удобно это ни звучало, не поддавайтесь соблазну наблюдательной комедии — блестящую карьеру так не сделаешь.

Вот одно замечательное высказывание о комедии: «Если маленькая девочка поскользнулась на льду и ободрала коленку, это драма. А если старик поскользнулся на банановой кожуре и упал в тележку с мексиканской едой, это комедия». Почему второй пример — смешной? Потому что это абсурдная ситуация. По правде говоря, старик, скорее всего, ушибся гораздо сильнее, чем девочка. Но маленькую девочку нам жалко, она же могла пораниться! А сочетание банановой кожуры и тележки с тако настолько нелепо, что заставляет забыть о сочувствии старику и начать смеяться.

В комедии сопереживание — нормально, а сочувствие — нет. Сочувствие убивает смех. Когда вы кого-нибудь жалеете, вы не можете над ним смеяться. Но абсурдные люди не вызывают сочувствия, ведь они на самом деле не подозревают, что с ними что-то не так! Они просто себя не контролируют, и никакой надежды на них мы не возлагаем. Мы им сопереживаем, но не сочувствуем. Мы отвергаем их как абсурдное явление, и это позволяет смеяться над ними. Это

еще одна причина, по которой вам нужно разыгрывать абсурдную часть себя (своего комедийного персонажа). Неважно, выступаете вы в стендапе, на телевидении, в кино или в комедийных скетчах, — если в вас нет ни капли абсурда, смешно не получится.

Комедия — не только искусство, но и наука.

Если бы я учил вас играть в теннис, то первым делом мы бы отработали технику удара. Я бы сосредоточился на том, чтобы вы прямо держали локоть для жесткого удара, необходимого в теннисе. Если вы опытный теннисист, то, чтобы отбить мяч на уровне коленей, вы, конечно, согнете локоть. Но прежде чем начать так импровизировать, нужно «найти свой ритм».

Если бы я учил вас рисовать картины, мы бы обязательно сосредоточились на том, что для того, чтобы один объект на картине казался ближе, а другой дальше, нужно изучить перспективу. Например, если вам нужно реалистично изобразить дорогу, уходящую за горизонт, вы создаете перспективу, располагая края дороги дальше друг от друга в начале и постепенно соединяя их в точке схода.

Чтобы комедийный удар стал жестче, а стендап обрел нужную перспективу, нужно понимать физику своего комедийного персонажа. Проверенная временем физика стендап-комедии доказала свою надежность и воспроизводимость. А один из ключевых элементов комедии — абсурд. Именно абсурдность — например, когда ребенок заходит в комнату и начинает бегать по ней кругами — вызывает у нас непроизвольную

реакцию. И когда мы представляем своего любимого комедийного персонажа, мы непроизвольно улыбаемся.

Но прежде чем мы определим вашего персонажа, поймите одну очень важную вещь: на сцене вы играете не *себя*; вы играете *вымышленного персонажа*, основанного на *правде* о вас. Когда карикатурист рисует лицо человека, он выбирает какую-нибудь выдающуюся черту (нос, глаза, рот, уши, подбородок или волосы) и преувеличивает ее до тех пор, пока она не станет смешной. Именно так вы и будете изображать себя. Вы выберете несколько своих настоящих привычек или черт, а затем будете преувеличивать их до тех пор, пока они не станут смешными. Затем вы добавите другие важные элементы (Слепую зону, Настрой и Цель). Скоро мы все это подробно обсудим.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru