СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ 7
ПРЕДИСЛОВИЕ 8
ВВЕДЕНИЕ 12

ГЛАВА 1 ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЧУВСТВО ЮМОРА 15

ГЛАВА 2 ИСТОРИЯ КОМЕДИЙНЫХ СЕРИАЛОВ 18

ГЛАВА 3 ТРИ СТОЛПА КОМЕДИИ 29
(Секреты успеха комедийного сериала)

ГЛАВА 4 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 35
(WOFRAIM)

ГЛАВА 5 КОМЕДИЙНОЕ МАСТЕРСТВО 39
(Метод Седиты)

ГЛАВА 6 ПЕРСОНАЖИ 76

ПЕРВАЯ СЕРИЯ — ЛОГИЧНЫЙ УМНИК 81

ВТОРАЯ СЕРИЯ — ОБАЯТЕЛЬНЫЙ НЕУДАЧНИК 112

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ — НЕВРОТИК 141

ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ — ДУРАЛЕЙ 172

ПЯТАЯ СЕРИЯ — ЯЗВА/ХАМ 196

ШЕСТАЯ СЕРИЯ — МЕРКАНТИЛЬНЫЕ 225

СЕДЬМАЯ СЕРИЯ — ЛОВЕЛАС/СЕРДЦЕЕДКА 255

ВОСЬМАЯ СЕРИЯ — ЧУДАКИ НЕ ОТ МИРА СЕГО 282

ЭПИЛОГ КАК НАЙТИ СВОЮ КОМИЧЕСКУЮ СТРУНУ 314

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 320
Советы для пробующихся на роль в комедийном сериале

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 323
Кто это сказал?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 326
Глоссарий

ОБ АВТОРЕ 333
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 335

БЛАГОДАРНОСТИ

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить горячего поклонника комедийных сериалов Джима Мартыку за помощь в подборе материала, редактировании и издании этой книги.

Отдельная благодарность всем преподавателям Студии актерского мастерства Скотта Седиты за содействие нашему общему успеху, особенно моей «правой руке» и непревзойденному преподавателю комедийного актерского мастерства Тони Раго.

Огромное спасибо Фрэнку Саламону, Робу Локку, Мэнни Базанезе и Кэтрин Шорр за великолепные отзывы.

Спасибо моим близким за тот комедийный сериал, в котором мы живем, а друзьям спасибо за любовь, поддержку и юмор.

И, наконец, от всей души хочу поблагодарить своих учеников, которые вдохновляют меня и ставят передо мной новые задачи, помогая совершенствоваться и расти над собой в преподавании, юморе и творчестве. Вы даете мне повод для гордости, повод для смеха и повод не забывать, зачем я всем этим занимаюсь. И еще одно искреннее спасибо тем удивительно талантливым актерам и сценаристам, которые уже не первое десятилетие развлекают нас прекрасными комедийными сериалами.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Со времен первого издания этой книги ситуация с телевизионными комедийными сериалами успела кардинально измениться… к лучшему. В 2005 г. мы тепло попрощались с такими полюбившимися проектами, как «Друзья», «Сайнфелд», «Уилл и Грейс», «Все любят Рэймонда» и «Секс в большом городе», однако достойная смена почему-то не спешила заявлять о себе. Каналы безуспешно пытались заполнить прайм-тайм, а зритель… зритель начинал зевать.

Отсутствие интереса к большинству новых ситкомов на фоне наводнивших эфир реалити-шоу, а также цикличность успеха любого телевизионного жанра привели к тому, что каналы разочаровались в комедийных сериалах, и пилотных серий стали выпускать меньше. Кризис отрасли сильно ударил по актерам, сценаристам, продюсерам и режиссерам кастинга, которых кормил этот жанр, теперь перешедший в разряд умирающих.

С этой проблемой столкнулся и я, когда отправился в 2006 г. в писательское турне со своей книгой. Моя первая встреча с читателями проходила в большом зале на несколько сотен человек. Я рассказал о тонкостях актерской игры и написания сценариев для комедийных сериалов. Когда пришло время вопросов от слушателей, в центре зала сразу же взметнулась чья-то рука. Я обрадованно кинулся туда с микрофоном, чувствуя себя Опрой Уинфри и уже предвкушая что-то вроде: «Скажите, Скотт, как вам удалось разработать такой замечательный метод?» Добравшись до нужного ряда, я попросил молодого человека подняться и задать вопрос в микрофон, чтобы все слышали. Он послушно встал и громко спросил: «А что, разве ситком еще жив?»

С упавшим сердцем я слушал тишину, повисшую в зале. «То есть я написал книгу о ситкомах, а ситком уже труп?» Переборов нарастающую панику, я все же выдавил улыбку

и сказал: «Хороший вопрос!» А потом собрался с мыслями и ответил как думаю: «Ситком не умер, он присутствует в нашей культуре больше 60 лет, и у него еще много пороха в пороховницах. Он живее всех живых, просто взял паузу, чтобы подумать — о том, чего он достиг и куда двигаться дальше. Он перестраивается. И все присутствующие должны приготовиться к этой перестройке — или принять в ней участие, потому что ситком обязательно вернется!»

И осенью 2009 г. он… действительно вернулся. Бессмертный хит «Два с половиной человека», набирающие популярность «Офис», «Как я встретил вашу маму», «Студия 30» и «Теория большого взрыва», наконец, ломающая все шаблоны «Американская семейка» — ситком не просто вернулся, он стал еще прекраснее!

Первое издание «Восьми комедийных характеров» вышло во время кризиса комедийного жанра, однако разошлось неожиданно большим тиражом. Я искренне благодарен всем актерам и сценаристам (из разных стран мира), которые приняли на вооружение мой метод. Хочу сказать спасибо всем преподавателям и мастерам из свыше чем 75 колледжей и университетов, которые на своих занятиях используют мою книгу как пособие. Спасибо всем менеджерам, агентам и режиссерам кастинга, которые замолвили словечко о моей книге своим клиентам. И я невероятно горжусь, когда слышу от актеров и сценаристов, что мой труд повлиял на их карьеру и на недавний взлет ситкома как жанра.

«Восемь комедийных характеров» — это именно пособие (руководство, если хотите) для актеров и сценаристов комедийных сериалов. Ситком — отдельный вид искусства. Он требует от исполнителя и автора особого мастерства, у него особый ритм, особые механизмы и особые законы, которые я в своей книге подробно разбираю.

При написании книги я опирался на свой более чем 30-летний опыт агента по поиску работы для актеров, режиссера кастинга, сценариста и преподавателя актерского мастерства.

Я изучал анатомию ситкома «изнутри». Я не только писал сценарии сам, но и работал с известными сценаристами и продюсерами, и давал консультации по ситкомам американским и канадским телеканалам.

Как агент я помогал строить карьеру немалому числу нынешних крупных ситкомовских звезд. Как специалист по кастингу наблюдал, за счет чего у претендентов на роль получается (или не получается) рассмешить комиссию на кинопробах. Как преподаватель актерского мастерства учил исполнителей, которые затем получали постоянные роли в комедийных сериалах. А еще я значительную часть своей жизни провел за просмотром ситкомов. Я самый настоящий знаток и фанат этого жанра — и доказательством тому подборка «ТВ-гидов» начиная с 1960-х гг. у меня в гараже.

Исполнительское и сценарное искусство применительно к ситкомам завораживало меня давно — особенно комедийные характеры. Я пришел к выводу, что секрет юмора (и успеха хорошего ситкома) кроется не только в сюжете и шутках, но и в типичных для этого жанра персонажах.

Я полюбил их всех: вечного неудачника и недотепу, который ни за что не откажется от своей мечты; саркастичную жену, на которой держится весь дом; мнительного, легко возбудимого невротика; циника, не терпящего идиотов; милого и наивного взрослого ребенка; очаровательную, избалованную принцессу; не знающего отказов сексуального покорителя сердец и доброжелательного непрошибаемого чудака. Я разобрался, как устроены эти типажи, как они вдыхают жизнь в сериал и как серия за серией завладевают вниманием зрителя.

Эти архетипические образы присутствуют в ситкомах со времен их становления как жанра. И хотя каждый актер вкладывает в роль что-то свое (собственную «ДНК»), характер и определяющие черты типажа всегда схожи. Психологический образ ситкомовского персонажа строится по определенной формуле. Сочетание некоторых свойств личности

образует определенный характер, воплощающийся в узнаваемом, интересном для всех образе.

Эти типажи придумал не я. В них вложен огромный труд создавших их талантливых комедийных актеров, сценаристов, продюсеров, режиссеров, гримеров и художников по костюмам. Я лишь выделил восемь характеров и их определяющие черты. Эти психологические портреты помогут сценаристам создавать многомерные и при этом смешные образы. А актеру — узнавать и воплощать их, будь то на пробах, занятиях или на съемочной площадке.

Моя книга — пособие для любого актера и сценариста, пробующего себя на комедийном поприще и желающего оставить свой след в жанре. Я познакомлю вас с краткой историей ситкома, с секретами хорошей комедии и со своим методом WOFRAIM, который пригодится на пробах. Через призму «метода Седиты» мы разберем механизмы создания комедийных сериалов и работу над комедийными ролями. Мы проанализируем характеры, их особенности и историю и обратимся к примерам актеров, талантливо воплотивших их на экране. В этой книге вы найдете все необходимое для создания комедийного персонажа — а также для поиска своей собственной «комической струны». Она поможет вам сориентироваться на рынке и выйти победителем в жесткой конкурентной борьбе.

А кроме того, «Восемь комедийных характеров» — это гимн самому жанру, замечательным персонажам, великолепным актерам и сценаристам, которыми мы восхищаемся уже не первый год — и которым еще только предстоит завоевать наши сердца.

Скотт Седита,
2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Вы умеете смешить? Потянете роль в получасовой телекомедии? У вас имеется актерская или сценарная подготовка, прирожденный талант комика, умение вжиться в образ, вписаться в сериальный формат, влюбить в себя руководителя кастинга, продюсера, режиссера и зрителя? Это дано не всем. Почему? Потому что в комедии не все так просто.

Сниматься в комедийных сериалах и писать к ним сценарии — то есть, собственно, смешить — серьезнейшее дело. У ситкомов свои правила, свой ритм, свой темп. Угадайте с трех раз, кому придется постигать тонкости этого специфического формата? Совершенно верно! Вам и только вам.

Формула создания комедии существует давно и передается из поколения в поколение, поэтому актеру и сценаристу необходимо не просто постичь ее, а проникнуться ею и точно следовать ей. И не растерять юмор! Комедия требует от актера (и сценариста) особых навыков и приемов: энергичности, доходчивости, полной отдачи — как в роли, так и в диалогах, и в шутках, и во взаимодействии с другими персонажами.

Напугал? Не бойтесь. Если вы проявите упорство и будете работать, работать, работать, то обязательно найдете себя в этой благодарной профессии.

А я помогу вам.

Базовые составляющие успеха для актера комедийных сериалов — природные актерские способности и профессиональная подготовка, позволяющая развить их. Нельзя научить играть человека, у которого напрочь отсутствуют способности. Я называю их «актерский ген». Конечно, на самом деле гены тут ни при чем (хотя, возможно, скоро ученые откроют его). Это скорее врожденная интуитивная способность играть и перевоплощаться. Хороший преподаватель помогает отыскать в себе этот ген, открыть (или пробудить) свой дар

и учит приемам, позволяющим в нужный момент обратиться к воображению и эмоциям.

Другая составляющая успеха для комедийного актера — способность смешить. Вы умеете иронизировать не только над другими, но и над собой? Находить смешное в будничных событиях? Ген юмора (да, с научной точки зрения такого тоже не существует) важен не меньше, чем актерский ген. Если он у вас имеется (пусть даже крохотный), комедийного актера я из вас сделаю. Здесь все точно так же, как и в других специальностях. Баскетболисту нужны соответствующие физические данные, скрипачу — слух, математику — логическое мышление, садоводу — способность «чувствовать» растения.

Чтобы преуспеть на комедийном поприще, нужно быть актером. Нужно уметь смешить. Нужно уметь смешить в кадре. То же самое относится и к сценаристам. Нужно писать смешно. Те, кто пока лишь набивает руку на пробных сценариях и пилотных сериях, лелея надежду подарить миру новых «Друзей», «Теорию большого взрыва» или «Американскую семейку», тоже найдут в этой книге много полезного. Она научит вас сочинять юмористические получасовки, применять проверенные временем комедийные приемы и, самое главное, создавать персонажей, которые сделают вашу комедию достойным образцом жанра.

Однако для этого придется попотеть, поскольку комедийное актерское и сценарное мастерство очень сильно отличается от всего, с чем вы уже имели дело. Но когда вы освоите мои ситкомовские приемы и определите подходящие для себя типажи — наградой станет море удовольствия и заслуженного зрительского смеха.

Ну что, готовы учиться смешить? Пристегнитесь, и вперед — в мир комедийных сериалов, к вашему будущему успеху!

ГЛАВА 1

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЧУВСТВО ЮМОРА

Чтобы добиться успеха, комедийному актеру или сценаристу необходимо знать, что смешного есть лично в нем, и находить смешное в себе, в повседневной жизни. Пробудить тот самый, уже упомянутый мной, ген юмора. А откуда он берется? На формирование нашего чувства юмора влияет очень многое, в том числе семья и окружение.

Начнем с семьи. Чувство юмора мы наследуем либо по материнской линии, либо по отцовской, либо по обеим сразу. Если изучить свое генеалогическое древо не представляется возможным, оглянитесь на окружение, в котором вы росли, — это тоже немаловажно. Независимо от того, передалось вам чувство юмора по наследству или вы впитали его из среды (а может, имело место и то и другое), все начинается в семье.

Итак, посмотрим на семью, в которой вы выросли. Как с чувством юмора у вашей матери? А у бабушки по материнской линии? А у отца? А у его отца, вашего деда? Может, у вас найдется остроумная тетушка, двоюродный братец-приколист, язвительный дядюшка или сестренка, которая не лезет за словом в карман? А может, вся эта компания присутствует в полном составе?

Кто у вас самый веселый? Это важно. Потому что чувство юмора начинается в семье и уходит корнями далеко в прошлые поколения. Но где же его первоисточник? Откуда оно пошло в принципе?

Как ни парадоксально, комедия начинается со страдания. Да-да, именно так. Комедия возникает из конфликта, отчаяния, гнета, преследований и гонений. Из чистейшего, глубочайшего, жутчайшего страдания.

Как?!

А вот так. Общеизвестно, что за многими вчерашними да и сегодняшними ведущими комиками и авторами комедий стоят целые поколения униженных и оскорбленных, которых преследовали за культурные особенности, верования, обычаи и философские убеждения. Мировая история знает бесчисленное множество народов и сообществ, которые в тот или иной момент подвергались гонениям (при этом некоторые — больше других). И вот тогда чувство юмора спасало. Выхода не было: погибать, так с музыкой. Либо страдать и лить слезы о том, как черно и беспросветно все вокруг и лично у тебя (некоторые занимаются этим по сей день), либо отнестись к происходящему с юмором. Это знакомо всем, кого поколение за поколением втаптывали в грязь. У каждого народа имеется свой опыт страданий, в котором можно черпать комическое.

Однако чувство юмора рождается не только из боли наших отцов и дедов. Его источником служат и трудности нашего собственного взросления, и ежедневные переживания. Чувство юмора формируется под влиянием среды, воспитания, личного опыта. От этого в значительной степени зависят наши взгляды на жизнь и смерть, на семью и общество, на самих себя — на все эти неистощимые комедийные сюжеты.

У меня юморили оба родителя. Мама язвила и острила, а папин юмор был, скорее, беззлобным и ребячливым. До развода (второго) они постоянно друг с другом цапались. В детстве мне было не до смеха, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какой у нас дома был цирк.

Если бы мне пришлось описывать свою семью в заявке для будущего комедийного сериала, я бы назвал ее гремучей смесью из «Мод» (Maude), «Бывает и хуже» и «Все любят Рэй-

монда». Временами у нас бушевали настоящие бури, но юмор присутствовал всегда — иногда осознанный, иногда нет. Особенно заметно это было в каникулы и праздники. О, эти замечательные праздники!

В моей семье День благодарения, вопреки традиции, не подразумевал непременного просмотра футбольных матчей. Но в один прекрасный год папа, в очередной раз идя наперекор маминым просьбам, не только настоял на просмотре, но и прикатил телевизор к накрытому праздничному столу. Мама, разъярившись, швырнула индейку через всю комнату, да так, что несчастная птица рассыпалась на куски прямо на лету. Папина реакция? «Отлично, теперь мне не придется ее резать!»

Смешно? А ведь толчком стали страдания — мамины, папины и мои (как голодного участника сцены, свидетеля и будущего рассказчика). Эти забавные люди, мои родители, формировали мое чувство юмора. Юмор стал моим оружием, средством борьбы с неприятностями, и обязан я этим родителям и воспитанию.

Окиньте взглядом свою жизнь. Что в ней смешного? Что смешного было в вашем детстве? А сейчас? Кого из родных вы считаете смешными? А из друзей? Добавьте к этому ген юмора, личные переживания и страдания предков, и вы получите собственное чувство юмора.

А заодно источник, из которого черпают все комедийные сериалы…

ГЛАВА 2

ИСТОРИЯ КОМЕДИЙНЫХ СЕРИАЛОВ

В этой книге вам встретится немало примеров из комедийных сериалов разных десятилетий, и вы с удивлением увидите, сколько общего у персонажей, шуток и сюжетных линий старого доброго «Я люблю Люси» и последних серий «Американской семейки». Хотя сериалы движутся вперед, оглянуться назад бывает очень полезно.

Истоками ситкома послужили комические сценки и скетчи в исполнении таких классиков жанра, как Эбботт и Костелло, Фанни Брайс, Милтон Берл, Джек Бенни, а также Бернс и Аллен. Там были и остроумные диалоги, и клоунада, и собственные характерные типажи. Кроме того, именно там оттачивался классический формат шуток (с завязкой и кульминацией). Темы затрагивались самые разные — любовь, жизнь и, конечно же, все те страдания, без которых невозможна комедия (боль, гнет, преследования и так далее).

Из этих сценок вырастал совершенно определенный самостоятельный жанр. Репризы, диалоги и типажи (продолжившие жизнь в стендап-номерах мюзик-холлов штата Нью-Йорк и у темнокожих комиков на площадках южных, восточных, и среднезападных штатов) завоевали такую популярность, что впоследствии перекочевали и на радио, когда оно стало основным развлекательным ресурсом.

Именно рейтинговые комедийные радиопередачи стали прародителями комедийных сериалов: «Шоу Эмоса и Энди», «Приключения Оззи и Харриет», «Жизнь Райли» и «Мой любимый муж» с Люсиль Болл. Простые, но выразительные сюжеты, смешные типажи, особые юмористические приемы собирали у радиоточек огромную аудиторию — нередко за семейным или званым ужином. Спонсировали запись и трансляцию рекламодатели, так что часть получасового эфира отводилась на рекламу. Сценаристам приходилось укладываться в оставшееся время, а значит, никаких затянутых историй. Необходимо было в ограниченные сроки выдавать короткие, увлекательные, смешные сценки с динамичным остроумным диалогом и узнаваемыми героями.

Когда функция основного развлекательного ресурса перешла к телевидению, продюсеры превратили самые популярные радиопередачи в телевизионные сериалы с рекламными перебивками (которые заполнял один или несколько рекламодателей). Временной формат остался тем же, что и на радио: из 30 минут эфира 22 минуты на сюжет и 8 — на рекламу.

Этот формат используется в комедийных сериалах по сей день, будь то снимающаяся как телеспектакль с четырех камер в звуковом павильоне «Теория большого взрыва» или больше похожая на кинофильм «Американская семейка», которую снимают одной камерой в интерьерах и на натуре.

ТИПОВОЙ ФОРМАТ СИТКОМА

Титры
Первый акт (затравка)
Реклама
Второй акт
Реклама
Развязка
Реклама
Эпилог
Титры

Поскольку телевидение — среда визуальная, создатели первых сериалов старались подбирать таких актеров-комиков, по которым с первого взгляда угадывался типаж. Кроме того, сюжеты, характеры, шутки должны были обладать узнаваемостью для всей огромной аудитории, а главное — быть смешными. Эта нелегкая задача актуальна и по сей день.

В центре внимания семья

Драматические телефильмы называют зеркалом жизни. Комедийные сериалы — такое же зеркало, но слегка искривленное, поставленное под таким углом, чтобы изображение получалось смешным. Из этого нестандартного, перевернутого взгляда на жизнь внутри «семьи» и проистекает юмор.

Какой именно семьи? Неизменно любящей, постоянно конфликтующей, но все равно готовой стоять за своих горой — будь то родня или круг близких друзей. И в любой из этих «семей» найдутся свои ярко выраженные характеры — заботливая мамочка, неисправимый оптимист, вечный «руководитель», бесхитростный дуралей, циник, избалованное дитятко, сердцеед и просто белая ворона.

Семьи в комедийных сериалах делятся на два типа — семья как таковая («родные») и круг друзей («близкие»). Из недели в неделю они попадают в переделки (и благополучно из них выпутываются), а мы наблюдаем за всеми этими перипетиями и наполняющими их жизнь радостями и горестями.

Круг родных в сериале может состоять из отца, матери и детей (вспомним «Папу надо слушать» — Father Knows Best, «Шоу Косби» и «Американскую семейку») или родителя-одиночки с детьми («Шоу Энди Гриффита», «Алиса» 1976–1985 гг. и «Пригород»). Иногда полноправным членом экранной семьи становится тесть («Король Квинса»), домработница («Сколько же можно!» — Gimme a Break!), дворецкий («Бенсон»), няня («Няня») и даже инопланетянин («Альф»).

В сериалах, где сюжет строится вокруг тесной компании друзей, привычные семейные роли (мать, отец, дети) играют

участники дружеской тусовки — соседи по квартире или дому, завсегдатаи бара, сослуживцы и так далее (типичные представители жанра — «Друзья», «Веселая компания» — Cheers, «Сайнфелд» и «Офис»). В каждой такой компании обязательно найдется «мамочка» или «папочка» (Моника, Джерри), враждующие «детки» (Дуайт, Джим) и разнообразные эксцентричные «родственнички» (Фиби, Клифф, Крамер).

Сколько бы ни менялась направленность сериалов, семейная тема присутствует в этом жанре начиная с самых его истоков.

Ситкомы 1950-х

Комедийный сериал родился и получил имя! За свое первое десятилетие новорожденный жанр встал на ноги и научился не просто говорить, а шутить и смешить.

В телевизионных комедийных сериалах 1950-х тема семьи раскрывалась в «Приключениях Оззи и Харриет», «Оставьте место папе» (Make Room for Daddy), «Проделках Бивера» и «Шоу Донны Рид». В них обыгрывалась повседневная жизнь «самой обычной» семьи — с отцом-добытчиком, мудрой и терпеливой матерью-домохозяйкой и озорными, но милыми чадами. В этих сериалах нашло отражение десятилетие бэбибума, когда после двух только что отгремевших мировых войн Америка наконец начала вить семейное гнездо, растить детей и воплощать свою американскую мечту. «Семейные» сериалы заложили фундамент для всех последующих представителей жанра.

Параллельно с «семейными» сериалами в этом же десятилетии появлялись и посвященные кругу друзей «компанейские», почетное место среди которых занимает бессмертный хит «Я люблю Люси». В этих сериалах традиционные семейные роли нередко менялись местами. В частности, домохозяйка Люси и ее подруга Этель вечно попадают в переделки из-за сумасбродных идей Люси, тогда как Рикки

с Фредом (муж и сосед Люси) изображают сердитых, но бесконечно терпеливых отцов. В «Новобрачных» вышло с точностью до наоборот. Мужья, Ральф и его друг Нортон, представлены сорванцами, мечтателями, которые постоянно попадают впросак, а их женам, Элис и Трикси, отводится роль понимающих, мудрых «мамочек». Как и «семейные» сериалы 1950-х, и «Я люблю Люси», и «Новобрачные» заложили основы для всех дальнейших «компанейских» ситкомов. Эту нишу с ними делили «Наша мисс Брукс», «Шоу Фила Силверса» и «Шоу Боба Каммингса» (Love That Bob).

Ситкомы 1960-х

За комедийными сериалами закрепляется название «ситком». Жанр испытывает на себе все прелести переходного возраста.

Перемены в обществе потребовали от ситкомов 1960-х более реалистичного изображения семьи, и «семейные» сериалы начали выводить на сцену новые типы «родственных кругов». «Шоу Энди Гриффита», «Трое моих сыновей» и «Ухаживание отца Эдди» сделали главным героем вдовца; в «Семейке Брейди» появились приемные дети, в «Джулии» — темнокожая мать-одиночка, а в «Семейном деле» (Family Affair) — дядя, воспитывающий детей погибшего брата.

Иногда сценаристы выдергивали семью из привычной среды, словно рыбу на сушу, и вынуждали осваиваться в новой обстановке, как, например, в «Деревенщине из Беверли-Хиллз». Случались и мистическо-фантастические повороты. Именно 1960-е подарили нам «Семейку Аддамс», «Мунстров», «Призрака и миссис Мьюр», «Няню и профессора», «Мистера Эда» и сериал «Моя жена меня приворожила».

Тем временем создатели «компанейской» разновидности делали ставку на необычное место действия. Персонажи «Острова Гиллигана» попадают на необитаемый остров. В «Зеленых просторах» супружеская пара с фешенебельной нью-йоркской Парк-авеню переселяется на ферму в глуши.

«Герои Хогана» оказываются ни много ни мало в концлагере. Вспомним также «Флот Макхейла», где действие разворачивается на военном корабле, «Летающую монахиню» (в монастыре) и «Отряд “Ф”» (в одиноком форте на Диком Западе).

Кроме того, 1960-е породили такой гибрид, как «Шоу Дика ван Дайка», главный герой которого, Роб Петри, уделял компании друзей на работе (Бадди, Салли и Мелу) не меньше времени, чем семье (Лоре и Ричи). «Шоу Дика ван Дайка» послужило примером успешного объединения «родных» и «близких» и создания «семьи» расширенного типа.

Ситкомы 1970-х

Повзрослевший жанр готовится потрясти устои и найти свое место в мире.

Комедийные сериалы 1970-х добавили новых предметов для шуток, переворачивая представление о том, над чем позволительно шутить. Стали затрагиваться такие запретные прежде темы, как политика, расовые различия, религия и секс. Спасибо за это нужно сказать Норману Лиру, не стеснявшемуся поднимать в своей «родственной» комедии «Все в семье» острейшие проблемы, тем самым повышая градус реализма в ситкомах. История этой семейки во главе с вечно всем недовольным Арчи Банкером по сей день остается самым признанным (и самым неоднозначным) комедийным сериалом, во всей полноте отразившим перипетии этого бурного десятилетия.

Актуальных проблем касались и в других «семейных» сериалах, продюсером которых выступал Норман Лир. Среди них «Санфорд и сын» и «Добрые времена» (Good Times) — о нелегкой жизни бедной негритянской семьи, «Мод» — о феминистке в роли матери и жены, «Мэри Хартман, Мэри Хартман» — о трудной доле современной домохозяйки, «День за днем» (One Day at a Time) — о разведенной матери двоих дочерей и «Джефферсоны» — о темнокожих нуворишах.

Без смеха сквозь слезы не обошлось и в «компанейских» ситкомах. Ярчайшим примером стала «Чертова служба в госпитале МЭШ» — остроумная комедия об армейских врачах во время Корейской войны. В это же десятилетие «компанейские» сериалы приобретают производственный уклон: действие «Барни Миллера» разворачивается в полицейском участке, «Такси» — в автопарке, «Радио Цинциннати» — на радиостанции, а «Чико и папаши» (Chico and the Man) — в автомастерской. Однако и других видов «компанейских» сериалов в 1970-е хватало. Среди них «Странная парочка» (The Odd Couple), «Лаверна и Ширли», «Третий не лишний» (Three's Company), «С возвращением, Коттер!» и «Морк и Минди».

Дальнейшее развитие получила тенденция «семейных» гибридов, подарившая зрителям немало хитов этого десятилетия. В «Счастливых днях» первый план с «родными» (семьей Каннингемов) делят и «близкие» (Ричи, Фонци, Потси и Ральф). «Шоу Боба Ньюхарта» разыгрывается и в психиатрическом кабинете Боба (при участии его друзей Джерри, Кэрол и мистера Карлина), и у него дома, в чикагской высотке (где на сцену выходит его жена Эмили). В «Шоу Мэри Тайлер Мур» подход иной: там параллельно действуют два круга друзей — сослуживцы Мэри по радиостанции (Лу, Мюррей и Тед) и соседки по дому (Рода и Филлис).

Ситкомы 1980-х

Комедийные сериалы становятся чуть мудрее, чуть острее и гораздо правдивее.

В «семейных» ситкомах 1980-х, в частности в «Шоу Косби» и «Розанне», мы наблюдаем еще более реалистичный, приближенный к действительности уклон в сюжете, характерах персонажей, шутках и даже актерской игре. Эти сериалы, а также «Семейные узы», «Хоганы», «Кейт и Элли» и «Трудности взросления» (Growing Pains) освещали подлинные повседневные проблемы обычной семьи того времени. Про-

должалась практика внедрения в ряды телевизионной семьи некровных родственников — как в «Мистере Бельведере», «Бенсоне», «Вебстере», «Различных ходах» (Diff'rent Strokes) и «Кто здесь босс?» (Who's the Boss).

В «компанейских» комедийных сериалах наметилась тенденция к более взрослым сюжетам, провокационным диалогам и юмору. Типичный пример — «Золотые девочки», сериал о четырех пожилых соседках по дому, которые делятся историями своей жизни за чаепитиями с чизкейком.

«Компанейские» ситкомы 1980-х баловали и разнообразием мест действия. Это и бостонский бар («Веселая компания» — Cheers), и гостиница в Вермонте («Ньюхарт»), и программа новостей («Мерфи Браун»), и офис дизайнера интерьеров («Создавая женщину» — Designing Women) и женская школа-пансион («Правда жизни» — The Facts of Life).

Ситкомы 1990-х

Комедийные сериалы возмужали, почувствовали уверенность в своих силах… И в то же время начали сомневаться в правильности их приложения.

«Семейные» ситкомы в 1990-х стали более циничными, жесткими, раскрепощенными — в первую очередь благодаря «Розанне», но и «Симпсоны», и «Женаты и с детьми» казались полной противоположностью прежним комедиям этого типа. Новые провокационные сериалы раздвигали границы традиционных семейных ролей, родители и дети открыто и резко выражали разочарование и недовольство жизнью.

В остальных «семейных» ситкомах этого десятилетия, пусть и уступавших в остроте вышеназванным, тоже не осталось и следа былой безмятежности. В «Принце из Беверли-Хиллз» воспитанный улицей подросток конфликтует с богатыми родственниками, которые взяли его к себе в дом. «Большой ремонт» представляет среднестатистическую американскую семью в саркастичном ключе, а в сериале «Все любят Рэймонда»

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