

Библия юмора

Джуди Картер

От стендапа до ситкома... Полное и подробное руководство автора.

Восхваляют Библию

“Превратить чувство юмора в карьеру не так легко. Библия Юмора Джуди Картер сделала процесс гораздо проще.”

Берни Бриллиштейн, партнер Бриллиштейн-Грей Энтертеймент, ведущий голливудский антрепренер, занимавшийся карьерами Джона Белуши, Джильды Раднер и Дэна Эйкройда.

“Это отличная книга, и она будет улучшать ваш стендап пока вы не перестанете таскать ее с собой на сцену.”

Гарри Шандлин, актер комедии

“Я начал свою карьеру в юморе с семинара Джуди Картер”

Том Шадьяк, режиссер фильмов “Лжец Лжец”, “Безумный профессор” и “Эйс Вентура: детектив по розыску домашних животных”

“Эта книга - отличное пособие, подробный справочник для всех, выбравших юмор своей профессией. Она научит вас брать неудачи, и превращать их в смех.”

Синди Чуапак, автор книги “The Between Boyfriends Book”, и продюсер сериалов “Секс в большом городе” и “Все любят Реймонда”.

От переводчика

Эта книга о том, как человеку с чувством юмора развить, понять и закрепить это самое чувство юмора. Также она о том, как с помощью этого чувства жить и зарабатывать.

Есть некоторые расхождения в терминологии. Полных синонимов “comedy” и “comedian” в русском языке нет. В целом это “занятие юмором / произведение в юмористическом стиле” и “юморист / комик”, но мне эти варианты кажутся плохими с точки зрения русского языка. Я использовал

для “comedy” варианты: эстрадное искусство, стендап, комедию (театральный и киножанр). Для “comedian”: комедиант, стендапер, стендап артист, шутник, актер комедии, эстрадный артист в зависимости от контекста. Но чаще всего в книге звучит просто “Вы”.

Например, дословный перевод названия книги “Comedy Bible” звучит как “Библия комедии”, но по-русски этот термин не охватывает эстрадные выступления и работу над сериалами. Поэтому каждый раз выкручивался.

Также при переводе использована русская эстрадная терминология в плане “стендапа” (он же “юмористический эстрадный номер разговорного жанра”)

Акт = акт = реприза

Это для того, чтобы в случае разговора с Евгением Вагановичем Петросяном читатель не выглядел бы необразованным дебилом.

Об этой книге

В начале бог создал небо и землю.

Отличный заход - к сожалению, уже был. И ты не будешь красть чужой материал, особенно который сам бог писал. Что же, это немного другая библия в некоторых моментах. И в той Библии, и в этой библии есть общая мудрость. Хотите полюбить соседа своего? Читайте ту Библию. Хотите узнать, как заставить соседа смеяться? Читайте эту. Эта версия библии покажет как найти самого себя, сделать это привычкой, и превратить ваше чувство юмора в источник денег - без дураков.

Если вы относитесь к комедии серьезно, вот вам причины прочитать эту книгу:

Потому что вам говорили “Эй, ты смешной, тебе нужно со сцены выступать”

Потому что вам хочется вылезти из офиса и зарабатывать деньги весельем

Потому что вам хочется сделать из своих записей на салфетках сценарий для ситкома

Потому что вам кажется, что вы смешнее придурков в телевизоре

Потому что когда вы смотрите новый ситком, или слышите новую шутку со сцены, вы говорите “я об этом тоже подумал!”

Потому что вы думаете, что люди крадут ваши идеи, и хотите что-то изменить, но не можете слезть с дивана.

Некоторые из самых смешных людей, что я знаю, работали официантами, убирали дома, пахали в офисе, и ныли о своих неудачах, в то время, как менее одаренные актеры и авторы делали миллионы. Почему не вы? Неважно, кем вы сейчас работаете, вы можете жить делая юмор, хотя и неизвестны случаи, когда это произошло за одну ночь.

Лучшие артисты пришли из других профессий. Джей Лено начинал автомехаником. Поздно решившийся, великолепный Сэм Кенисон был католическим священником перед тем, как начал делать стендап. Автор и продюсер Барри Кемп, номинированный на Эмми автор сценария “Такси”, начинал страховым агентом в Фениксе. Родни Денжерфилд продавал краску для помещений прежде, чем стал знаменит - может это послужило причиной его знаменитой серии “не уважаю”.

Если у вас талант заставлять людей смеяться, у вас множество вариантов получить удовольствие, и они ждут вас. И можно сделать это не выходя на сцену. Авторы выражают себя множеством способов. Многие, конечно, выходят на сцену, играют и делают стендап, но другие пишут ситкомы, сценарии фильмов, и песни; еще есть варианты рисовать карикатуры, делать рекламу и так далее. Люди, которые обучены юмору, в цене, и хорошо оплачиваются. От политиков до производителей, каждому нужно продавать, и юмор продает лучше всего. Неудивительно, что многие политики содержат штат юмористов, потому что на деле они не такие большие шутники. Они знают, что идеи поданные с юмором, звучат убедительней и очень подходят для шестичасовых новостей. И, конечно, рекламщики знают, что ролики, заставляющие измученных телезрителей смеяться, продают лучше всех остальных. Посмотрите на открытки в торговых центрах - их невозможно продать без юмора.

Юмор обеспечит вам внимание противоположного пола. Посмотрите на объявления о знакомстве - “чувство юмора” требование номер один у большинства людей в поисках пары. Но вопрос в том, как вы пройдете путь от одного из веселых ребят, кто нажирается на вечеринках, и поджигает пердеж чтобы быть как Джим Керри, которому платят больше 50 миллионов долларов в год, чтобы он продолжал его поджигать?

После десяти лет ведения курсов по юмору, обучения 5000 актеров и авторов, и после тысяч собственных выступлений, я вынесла понимание того, что нужно сделать для успеха в юморе - и это не удача, бизнес составляющая, или сиськи. Эти вещи могут открыть для вас дверь, но они не заставляют людей смеяться, ну, если это не суперплохой показ ваших сисек. Что делает вас актером или автором - это комбинация таланта и навыков. Если вы одаренный человек, я помогу заточить ваш талант, и он будет замечен и оплачен. Доказательства? После моего шестинедельного курса, большинство стендаперов получили контракт, часто после первого выступления, с крупнейшими и влиятельными агентами, менеджерами, и студиями. И некоторые студенты, желавшие стать писателями, находили в своих работах больше веселых моментов, и продавали их гораздо легче.

Конечно, кроме вещей, которые принесут вам успех, есть вещи, которые убьют и остановят этот процесс. Эта книга расскажет вам об этих вещах. Поверьте мне, у меня были они все - хорошие, плохие, и невеселые.

Про меня

Мне очень повезло сделать делом жизни то, что я люблю больше всего - юмор. Я только однажды работала с девяти до шести - два года преподавала театральное искусство в частной школе Лос Анжелеса. Кроме этого, двадцать пять лет я выступала живьем, писала, и обучала людей юмору. Первые десять лет я делала клубные и телевизионные шоу. В пике выступлений я была в эфире каждую неделю, и сорок недель в году в дороге. Была номинирована на премию "Шоумен года Атлантик Сити" за мои выступления в казино Caesars Palace. Я продюсировала и писала телевизионные шоу. Я написала книги которые получили награды (ладно, одна книга выиграла одну награду), видела свои сценарии подписанными и пьесы поставленными. Иногда я смотрю на какую-нибудь свою вещь и думаю "Эта штука стоила мне трех шуток." "Этот дом мне стоил сценария - но десяти черновиков!" После всех этих лет, я удивлена, что чувство юмора приносит мне деньги.

Но эта книга только частично основана на моем успехе. На деле, в основном она о моих ошибках и неудачах. О тех временах, когда я хотела в последний момент перед съемками на национальном ТВ выкинуть всю свою писанину в окно и заняться чем-нибудь новым - и не юмором. И о тех временах, когда я пыталась продать материал, в который не верила, но считала его

коммерчески привлекательным. И о неудачных разговорах с ведущими телевизионными менеджерами.

Забирайте мой опыт.

Часть первая. Есть ли для вас хоть какая-нибудь надежда?

Кем вы хотите стать, когда вырастете?

Когда взрослые спрашивают детей “Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?” - они просто ищут подсказки.

Пола Поундстоун

Есть много способов заработать на жизнь с помощью юмора. Вы можете выступать, писать, рисовать, быть менеджером. Из списка ниже выберите для себя что вам интересно, или в чем, вы думаете, хороши.

Актерская работа

Стендап актер. Зависит от качества вашего выступления. Вы можете работать в клубах, отелях, на концертных площадках, в школах и вузах, на корпоративах, круизных кораблях, в клубах с “свободным микрофоном”, или на вечеринке, посвященной восьмидесятилетию вашей тёти.

Импровизатор. Телевизионные скетч шоу постоянно ищут хороших импровизаторов. Они требуются для актерской работы, рекламы, озвучки, работы аниматорами, и в игровых мероприятиях.

Актер рекламных роликов. Смешные люди, способные добавить веселья в рекламу постоянно в контрактах.

Актер озвучки. Чувство времени и хорошая техника требуются в этой области, где нужны юмористы для остроты в голосах мультипликационных героев, в рекламе и презентациях.

Актер разогрева. Многие телевизионные шоу нанимают специальных людей для разогрева аудитории перед и во время записи телепрограмм и “магазинов на диване”.

Актер на радио. Веселые пародии на известные песни превратили неизвестного “Странного Эла” Янковича в знаменитого и богатого человека.

Радиостанции покупают записи пародий на песни, пародий на известных людей, и другие маленькие отбивки у небольших производственных компаний, специализирующихся на этом материале.

Диктор на радио. На всех волнах есть программы, где люди обсуждают насущные проблемы, и продюсерам нужны люди, способные превратить скучное обсуждение в юмор, чтобы люди больше смеялись и лучше слушали.

Конферансье и актер на корабле. Представьте, что вы развлекаете свою бабушку - этот вариант представления вам нужен, чтобы работать на круизных кораблях. Если у вас есть четыре двенадцатиминутных сета без мата и пошлости, и вас не волнует, что вы несколько недель живете с публикой - это для вас.

Ведущий и актер на корпоративах. Если у вас есть материал без особого мата и социальных тем, то вы можете развлекать компании и бизнесменов.

Авторская работа

Авторский стендап материал. Многие практикующие стендаперы пользуются помощью других людей. И есть люди, которые сами никогда не выступали, но пишут для известных стендаперов, например Брюс Виланч, работавший с Бетти Мидлер и шоу Оскара.

Телевизионные ситкомы. Юмористы работают в написании материала, или разработке новых ситкомов для стендаперов, которые заключили контракт с телевидением. Многие успешные ситкомы основаны на стендапе.

Стендаперы Ларри Девид и Джерри Сайнфилд стали миллиардерами после того, как превратили свой материал в один из самых успешных ситкомов - "Сайнфилд".

Добивка. Телевизионные и кинопродюсеры нанимают юмористов для добивки - добавки юмора в сценарий.

Написание сценариев и режиссура. Режиссеры кинокомедий нередко в прошлом сами выступали на сцене. Бетти Томас начинала в импровизационной труппе и дошла до режиссуры 27 кинокомедий. Том Шадьяк, режиссер, начинал с моего семинара, и через два года снял свой первый фильм, "Эйс Вентура".

Литература. Веселье можно добавлять в книги, в статьи в журналах, и в газетные колонки. Джордж Карлин превратил неиспользуемый стендап

материал в книгу “Капли мыслей (Brain Droppings)”. Режиссер и сценарист Нора Эфрон - “Вам письмо”, “Неспящие в Сиэтле” - писала небольшие заметки для журналов, которые позже собрала в хорошую книгу “Взбитый Мозг (Mixed Nuts)”. Дейв Берри использовал свое чувство юмора для популярных колонок и книг.

Производство и продюсирование. Смешные идеи часто превращаются в проекты для телевидения и кино. Персонаж Пола Рейбенса “Пиви Герман” возник как персонаж на импровизационном шоу. Пол сделал из него часовое шоу на НВО, два фильма, и детский сериал.

Автор сценария мультфильмов. Ведущие студии активно ищут людей с чувством юмора для написания и добивки сценариев и проектов вообще. Ирена Мечи начинала как автор материала Лили Томлин. Сейчас она работает на Дисней, и написала сценарий для мультфильма “Король Лев”.

Интернет проекты. Хорошая шутка может оставить посетителя на сайте, крупные компании нанимают людей с чувством юмора для хороших текстов.

Подготовка речей. Многие директора предприятий и политики обращаются к юмористам для добивки речей чтобы привлечь и удержать внимание аудитории, и не стоять с набитым ртом.

“Я знаю, что они говорят обо мне - я настолько жёсткий, что моя мебель выплачивает мне за аренду квартиры.”

Эл Гор, 1998, автор Марк Катц.

Маркетинг юмора

Мерчендайзинг. Многие веселые идеи превращены в смешные товары, например, Pet Rocks, скринсейверы, или в поздравительные открытки. Скайлер Томас, начавший писать на моем семинаре, напечатал свои шутки на майках. Он стал ведущим продавцом и теперь управляет миллиардным бизнесом по продаже футболок под названием “Don’t Panic”.

Копирайтинг в рекламе. Думаете кто написал все эти шуточки в рекламе, которые так бросаются вам в глаза? Юмористы.

“Большинство отношений не так продолжительны, как Лос-Анжелеский марафон.” - рекламный щит в Лос-Анжелесе.

Менеджмент и организация выступлений. Многие антрепренеры и менеджеры начинали с организации собственных выступлений, и продолжают зарабатывать организацией чужих выступлений.

Конечно, прямо сейчас не нужно делать окончательный выбор. На деле, неважно как именно вы занимаетесь юмором в начале чтения этой книги, будьте открыты для всех возможностей. Вы можете быть сильно увлечены стендапом, пока кто-нибудь не предложит вам работу на три-пять тысяч долларов в месяц в разработке рекламы очистителей туалетов. Это может произойти.

Мы можете начинать с мысли что вы стендапер и внезапно осознать, что ваши мысли лучше подходят для ситкомов. Билли Рибак начинал как стендапер на ставке в 25 долларов за выступление, и сейчас он продюсирует телевизионные юмористические шоу, зарабатывая миллионы. Конан О'Брайен и Гарри Шандлин оба начинали авторами ситкомов, прежде чем стали звездами стендапа. В 1978 году Дэвид Леттерман был автором шуток Джимми "Ди-На-Мита" Уолкера. Братья Цукеры с Абрахамсом, создавшие фильмы "Аэроплан!", "Голый пистолет" и "Призрак", начинали в импровизационной труппе в Мэдисоне, штат Висконсин, под названием Kentucky Fried Theater. И здесь же Гари Коулман, начинавший сразу со звездных комедийных ролей, и закончивший охранником. Думайте!

Разные виды юмора могут превращаться из одного в другое. Иногда выступление становится базой для ситкома (Розанна), или киносценарий становится ситкомом - "Госпиталь МЭШ". Иногда шутки становятся товаром: продано два миллиона игрушек-рогатов Розы О'Доннел.

Я стала стендапером благодаря компании United Airlines. Начинала как фокусник в голливудском Magic Castle - я показывала парящий сельдерей, пилила человека пополам, был смертельный номер с поясом моей бабушки. United Airlines полностью изменили мою карьеру, когда я прилетела в Цинцинатти, а мой реквизит - в Ньюарк. Тем вечером я вышла на сцену без фокусов и реквизита. Я была очень напугана и просто начала рассказывать о том, что случилось, и, на удивление, люди начали смеяться. Затем я перешла на рассказ о бедах в своей жизни, смеяться стали громче, и пока я поняла что происходит, мой двенадцатиминутный сет закончился. Это был важнейший урок стендапа: правда - это смешно. Я стала стендапером, зачем возить столько багажа, если люди готовы платить вам только за ваши идеи? Недавно

я добавила в свой рабочий график ободряющие речи для персонала компаний из списка Fortune 500. Кто знал?

Подводя итог, юмористы не ограничены одним жанром, многие из жанров пересекаются. Сейчас вам не нужно знать, кем вы будете когда вырастете - всё, что вам нужно, это чувство юмора. Сперва давайте удостоверимся, что оно у вас есть.

Исходные данные - они у вас есть?

Некоторые люди, несмотря на все старания, просто несмешные. У вас есть задатки?

Фактор ржача

Ответьте “да” или “нет” на следующие вопросы.

Вы думаете, что смешнее большинства придурков из телевизора?

Каждый раз, когда вы открываете рот, вы думаете “это нужно записать” - даже во время секса?

Вы завидуете тем, кто живет и зарабатывает юмором?

Вы придумываете шутки везде, даже на похоронах?

Никогда не замечали, что вы единственный голос разума в вашей безумной семье?

Когда вы злой - вы смешной?

Расскажете незнакомым людям о своих самых кошмарных моментах в жизни, если они будут смеяться?

Вы замечаете аспекты жизни, которые другие не видят?

Вы разбираете мелкие жизненные моменты, например, вкус?

Вы задумываетесь иногда о будущем, полном невозможных вещей?

Например, “Что если мужчина забеременеет?” “Что если вы родитесь старым и умрете молодым?”

Думаете вы смешной когда голый?

Вы разговариваете с телевизором?

Вы выросли в семье, где было мало общения?

Вы пародируете людей за их спиной?

У вас есть мнение обо всем?

Вам постоянно говорят, что вы преувеличиваете?

Вы смешной ровно настолько, насколько себе это позволяете

Гарри Шандлин, знаменитый юморист, должен ответить на все двенадцать вопросов “да”. Тери, мой бухгалтер, ответил “да” только на четыре вопроса. Если вы ответили ближе к Гарри чем к Тери, то бросайте бухгалтерию - у вас есть задатки. Может вы и работаете как бухгалтер, но думаете как юморист. Это не о том, как вы живете, но о том, как вы думаете - как вы видите мир, ваше отношение к абсурдности происходящего вокруг, и, конечно, как вы заставляете людей смеяться. Если вы изображаете членов семьи за их спинами, то это не грубость, это называется “отыгрыш”. Если вы смешной когда злой, то вы уже знаете, что такое “подача”. Если у вас есть мнение об обслуживании в ресторане, о новом телевизионном сезоне, не воспринимайте себя как всезнайку - у вас есть темы. И если вы безумно завидуете чужому комедийному успеху, это может определить вашу страсть и энергию для достижения этой цели. Но если вы хотите смотреть выступления других юмористов в клубах, следите за ними до дома, и наблюдаете за ними в бинокль, то вы не наблюдательный юморист - вы преследуете людей. Обратитесь за помощью к врачу.

Мы, юмористы, ненормальные люди. На моих семинарах нормальные люди - несмешные. Мы думаем иначе. Например, вам тяжело на работе. Нормальные люди думают “Какой тяжелый день”. Юмористы думают “Тяжелый день... о, материал!”

“Раньше я работала в офисе. Это так волнующе - новая девушка в офисе. Ой, Керолайн, вы новенькая? У вас ланч в девять тридцать. Я работала секретарем, и ничего не могла понять. Я отвечала по телефону “Добрый день, чем вы можете мне помочь?” Это так унижительно ходить на собеседования, особенно когда они спрашивают “Почему вы ушли с предыдущей работы?” “Ну, я заметила, что после того, как я вышла на работу, в офисе стало тесновато. Знаете, когда я была в кресле на рабочем месте, в него постоянно кто-нибудь еще кто-нибудь садился.”” - Керолайн Ри

Нормальные люди выражают свое чувство юмора, запоминая чужие шутки. Юмористы превращают свой опыт в “заходы” и пишут собственные шутки. Мы, весельчаки, люди странные. Мы любим ошибаться, особенно за свой счет. Мы еще в пещерах были теми людьми, которые первыми подскользнулись на банановой кожуре, до того, как все узнали, насколько это смешно. Мы много думаем о разной фигне, вроде мыла в гостиницах.

“Мне нравится мыло в отелях. Оно гораздо меньше обычного, и мои мышцы на фоне выглядят покрупнее.” - Джерри Сайнфилд

Мы криво думаем, иначе.

“Некоторые люди боятся высоты. Я не такой, я боюсь ширины.” - Ричард Льюис

Мы любим проехаться по глупости.

“Если вы видите, что полиция меня избивает, пожалуйста, перестаньте снимать это на мобильник, и помогите мне.” - Бобкет Голдвейт

В большинстве мы выросли в семьях, где обсуждали какие-то мелочи, и общение было сведено к минимуму, но мы помним каждое унижение.

“Чувствую себя не очень. Недавно расстался с этой женщиной. Почему? Почувствовал, что она на меня не запала. Я сказал ей “Я люблю тебя. Я обожаю тебя. Я поклоняюсь тебе.” И она сказала “Да что опять за гемморой-то.” - Ричард Льюис

Мы держим в памяти записи всех семейных идиотизмов с малого возраста, и они становятся материалом.

“Оба моих предка курят траву всю мою жизнь. Мы отъезжали всей семьей не покидая дома. У меня нет детских воспоминаний. У меня есть прозрения. Думаю, я ненавидела путешествия с родителями, потому что мы нигде так и не были. Ой, нет, мы были... в реабилитационной клинике. Там было весело.” - Ванесса Холлинсхед

Часто мы думаем, что мы - единственные разумные люди в семье, но, в основном, ошибаемся. Мы ненормальные. Мы юмористы.

Большинство людей имеют неверное представление о том, как выглядят юмористы. Юмористы не обязательно веселые, счастливые, открытые,

постоянно смеющиеся клоуны. У меня есть подруга, которая думала, что сделает отличную вечеринку, если пригласит побольше юмористов. Она думала будет “ржач всю ночь”. Это была ночь в стиле Ницше. Ее блюда были полностью вслух проанализированы, два человека были в слишком глубокой депрессии, чтобы разговаривать, и еще три чувствовали себя слишком толстыми, чтобы есть. В момент, когда разговор зашел о наиболее интересных способах самоубийства, хозяйка решила, что это лучший момент чтобы свалить в кино, и попросила закрыть за собой дверь, когда мы уйдем.

“Если я покончу жизнь самоубийством, я прыгну с небоскреба, но до этого я забью все карманы конфетами и жвачкой. Когда зеваки подойдут, они скажут “Смотри, какой получился сникерс” - Паттон Освальд

Быть актером или автором - это не для нормальных людей. Это способ не только жить, но и мечтать. Если вы юморист, скорее всего ваши мечты очень смешные. Это привычка внимательно относиться к приходящим идеям все время, даже во время секса. “Притормози, дорогой, у меня мысль появилась, надо записать.” Это про жизнь в режиме юмора 24 часа 7 дней в неделю - наблюдать за жизнью, иметь мнения, записывать их, и полировать до блеска. Это привычка.

Начните со своих тем

У всех нас есть веселые идеи. Мы просыпаемся с ними, они приходят, когда мы ложимся спать, или пьем кофе, или ведем машину, и даже когда жарим сосиски на гриле.

Элен Де Дженерес - это пример человека, который может трагедию превратить в комедию. Ее близкий друг умер, и когда она собирала его барахло в пакеты, ей пришлось в голову написать номер, который за один день сделал ее звездой - “Звонок Богу по телефону”.

“Я не понимаю, почему у нас есть блохи, потому что блохи вообще не нужны ни для чего. Но я думаю, что есть времена, когда мы многое себе не можем объяснить... отлично было бы взять и позвонить Богу и задать ему эти вопросы. Просто взять трубку и позвонить

- Бог.

- Да, привет Бог, это Эллен... Слушай, Бог, тут некоторые вещи на земле. Я не понимаю зачем они здесь. Нет, не Фабио. Нет. Но тут некоторые вещи, в

типа, Иисус Христос. Нет, я не это имела в виду. Это было отлично, Мы все еще обсуждаем этот случай. Нет, я думаю про насекомых. Нет, пчелы отличные. Мед. Это было умно. Пожалуйста. Я больше думаю о блохах... они выглядят бессмысленными... [пауза] Нет, я не думала, сколько людей занято в индустрии ошейников от блох... и про спреи от блох не думала. Ну, думаю ты прав. Конечно ты..." [редактированная версия]

Когда я говорю кому-нибудь, что я автор и актер, они заполняют мои уши своей идеей ситкома, сценарием, шуткой. "Знаете, многие люди говорят мне, что я смешной" говорит нам этот человек. "Ладно, все-таки подключите мне телевизор, господин Весельчак."

Итак, в чем разница между кем-нибудь, кто живет своими идеями, и кем-нибудь, кто видит свои идеи в телевизоре и говорит "Эй, я это придумал?"

Все начинается с внимания и записи своих идей. Многие весельчаки не подозревают, что у идей, пролетающих через их голову, есть огромный творческий потенциал стать успешными творческими начинаниями. Некоторые люди перегружены ежедневной битвой настолько, что не слышат тоненький голосок, который говорит им "Это было действительно смешно, я должен это записать," и голос, который говорит "Это будет отличная телевизионная серия". Можете говорить себе, что эти идеи - ничто. Но посмотрите, что Джерри Сайнфилд делает с "ничем". Есть тысячи маленьких наблюдений над деталями жизни, которые пролетают мимо нас каждый день. Не позволяйте им пропасть.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Кэрол Лейфер, стендапера и сценариста/продюсера телесериала "Сайнфилд"

"Я беру свои идеи из жизни. Я обедала в ресторане и заказала бутылку вина, и официант принес мне пробку понюхать, и я почувствовала себя очень глупо, сидя за столом и нюхая пробку. "Да, это пробка." И официант рассмеялся, ну я и записала этот эпизод и включила его в серию.

"Чувствуешь себя идиотом, человек показывает тебе пробку, и начинается "Я не знаю, что мне делать..." Типа, "Ну, да, ага, это пробка".

Купите рабочие инструменты

Ручка

Блокнот, который спокойно помещается в карман

Скрепки

Карточки для записей

Диктофон (если нет в мобильнике)

Упражнение: создаем книгу идей

Скорее всего, вы придумываете идеи уже много, много лет. Что же, пришло время их записать. Купите большую записную книжку и держите ее рядом с кроватью, вторую, карманного размера, носите с собой весь день. Также носите ручку (рабочую!) и диктофон. Вы же не хотите потерять следующий сериал-хит, который взорвет прибыль крупной телекомпании, просто потому, что ручка внезапно не пишет. Записывайте все идеи в тот же момент, когда они к вам приходят.

Разделите большую книгу на разделы, к примеру, стендап, сериалы, ситкомы, фильмы, мысли о карьере. Каждое утро, перед тем, как сходить пописать, записывайте туда свежие идеи, которые пришли к вам в голову. Если идей нет, то записывайте всё, что угодно: глупые мысли, сны, идиотские фантазии, любую вещь. Они не обязательно должны быть смешными. Сам смысл записи состоит в том, чтобы держать свою голову чистой для новых идей, и ментальную трубу, по которой к вам приходят идеи - в рабочем состоянии.

Утро - это лучшее время, чтобы писать. Держите ручку и бумагу прямо рядом с кроватью, чтобы с утра не тратить время на подготовку к работе. Когда вы проснетесь, все, что вам нужно будет делать - это писать. Если вам отчаянно нужен кофе, тогда приготовьте его с вечера и залейте в термос. Любая активность между сном и письмом дает вам повод не работать. Если вы рано встаете на работу, то поставьте будильник на десять минут раньше. Это старт.

Не вылезайте из постели, пока не закончится этот короткий период записи. И не давайте себе поводов отказаться от письма, вроде “Сегодня не буду писать, потому что у меня завтра целый день, который я посвящу только письму.” Это способ полностью саботировать процесс. Очень мало кто из авторов пишет целый день. Это нереально. Можете писать десять минут. Это выглядит небольшой работой, три страницы в день, но за неделю у вас будет двадцать одна страница. В конце года это книга, сценарий, шоу.

Эти утренние пописульки не нужно воспринимать как выдающуюся работу. Иногда вы получите невероятную идею, чудесный диалог, чумовую шутку, но большей частью это будет шлак, и это нормально. Путь будет энергия в шлангах, записи на месте, а дисциплина управляет скоростью. Чем больше у вас записей, тем больше у вас шансов создать алмаз. Как знает каждый в продажах, это игра цифр. Это как дартс - чем больше дротиков вы кинете, тем больше шанс куда-нибудь попасть. Чем больше свиданий... Ну, вы поняли идею.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Джорджа Уоллеса, стендапера

“Я пишу свои шутки когда вижу глупые вещи. Глупые знаки. “Тихая больничная зона”. И тут ничего интересного, кроме орущей сирены неотложки.”

Если что-то вас пробило на рабочую идею, запишите ее на отдельной карточке. Эти карточки удобны, когда расписываешь ситком, или komponуешь стендап.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Ричарда Льюиса, стендапера

“Я везде ношу с собой пачку бумаги, и если мне что-нибудь кажется смешным, я сразу это записываю. Раз в несколько месяцев я пересматриваю карточки по кругу, ищу то, что заставляет меня смеяться, и думаю, как бы я это сказал со сцены. Так продолжается в течение всего тура, я превращаю заготовки в шутки и сценки. Я записываю свои выступления, и если удачно импровизирую, то добавляю удачные шутки в выступления на постоянной основе.”

Некоторые рекомендации к свободной записи мыслей.

Не оценивайте их.

Пишите как получится.

Не старайтесь быть смешным.

Не перечитывайте ваши писульки в течение месяца. Это гарантирует вам свежий, непредвзятый взгляд.

Привычки: уважайте свои идеи

Идеи это точки старта, они ни плохие, и не хорошие. Вот полуготовые идеи, дурацкие, дикие, маленькие и большие, но ни одна из них не должна быть оценена до того, как вы попробовали ее развить. Одна из ошибок неопытных комедийщиков состоит в том, что они слишком быстро клеят ярлыки на свои идеи - плохая, ошибочная, глупая - прежде, чем ее исследуют.

Для примера, это плохие идеи?

Идея для ситкома - “Как насчет ситкома где няня в большой тайской шляпе, которая помогает ей летать?”

Кинофильм - “Разгар Корейской войны. Все летит к чертям. Но доктора по-настоящему развлекаются.”

Идея для шутки - “Я в глубокой депрессии и хочу себя убить. Надеюсь, для этого найдется добив.”

Все эти идеи привели к продуктам, которые сделали кассу:

Летающая няня была популярным телесериалом, в котором играла совсем юная Салли Филд.

Госпиталь МЭШ стал дико популярным фильмом режиссера Роберта Алтмана, и на его основе сняли очень живучий ситком.

Одна из классических шуток Пола Поундстоун была про самоубийство.

“Я думаю задохнуться от выхлопных газов в автомобиле, но в моем доме подземная стоянка очень больших размеров. Возьму с собой кучу книг и закусок. Люди будут ходить мимо, стучать в окно, интересоваться “Ну как там самоубийство?” а я “Отлично, спасибо, с утра была немного сонная.”

- Паула Поундстоун

Упражнение: запишите свои идеи

Что за идеи вы носите в себе? Помните, идеи создают точку старта. Если вы походите на креативного человека, внутри у вас наверняка куча идей. Если вам интересен стендап, или сценарии, или что-то еще печатное, неплохо изучить различные формы. Запишите как минимум одну идею в блокнот.

Для шутки

Для ситкома

Для статьи в журнал

Для кинофильма

Изучение того, что заставляет вас и других смеяться - отличное начало для изучения комедии. Это может быть чье-то отношение, кто-то как-то говорит, комбинация различных точек зрения, аргумент, или просто глупость. Носите с собой свой блокнот для идей следующие сорок восемь часов и записывайте все, что увидите, услышите, или скажете, что заставило засмеяться или улыбнуться. Скорее всего, ваше смешное замечание вы сделаете спонтанно где-нибудь в больнице, на вечеринке, в офисе, или за обеденным столом. Слезайте с дивана, выходите из дома, будьте внимательны!

Сделайте список смешных вещей.

Опишите, что вы чувствуете, когда получаете смех. Будьте более развернуты, нежели “Это неплохо”.

Посмотрите на список, который вы сделали. Заметьте, что когда вы вызываете смех, происходит что-то, что другие люди не делают, и это делает вас смешным. Важно знать что это такое. К примеру, вы рассказываете другу болезненную историю о том, что с вами случилось, вы преувеличиваете свое унижение? Говорите вещи, которых на самом деле не было? Не представляете ли себя большей жертвой, чем это было?

Найдите несколько вещей, которые вы или кто-то другой делает, и которые можно называть “веселыми.” Запишите их.

Зона юмора

Люди спрашивают меня: “Стив, почему ты такой смешной?” Я отвечаю: “Перед выходом на сцену я кладу рыбу в каждый ботинок. Так я становлюсь веселым.” - Стив Мартин

Посмотрите на список ощущений, которые вы получаете, когда люди смеются. Вы нашли там слова типа - живой, настоящий, игривый, злой, творческий, энергичный? Если так, тогда вы знаете что такое “быть в зоне юмора.”

Все мы, смешные люди, были там. Вы на вечеринке, и всплыла тема о плохих свиданиях. Вы присоединяетесь со своими историями о свиданиях, которые были практически в аду. Но вы в зоне юмора, и вызываете смех. Фактически,

чем ужаснее становятся ваши истории, тем больше люди смеются. Вы пользуетесь этим, ощущаете контроль смеха, преувеличивая в нужной мере, отыгрывая в своей манере, с оптимальным количеством сарказма - вы в зоне. И это тот момент, когда вы создаете свой материал. Это было спонтанно и сработало. Трюк в том, чтобы записать произошедшее и сказанное как можно раньше, прежде чем вы забудете то, о чем говорили. Следите за происходящим, жизнь полна материала.

“Ненавижу кабаки. Парни подходят и говорят “Эй, крошка, купить тебе выпить?” “Нет, но я возьму деньгами” - Маргарет Смит

Вы когда-нибудь срались с кем-нибудь, кто попал в зону юмора? Вот вы оба орете друг на друга, и вдруг вас заносит в зону юмора - все еще злые, но уже весело. Вы можете продолжать пикировать, но сейчас вы создаете юмористический диалог. Запишите его. И, возможно, вы выиграете бой. Мы предпочитаем выйти добив шутку, нежели быть добитыми в челюсть.

"У тебя спина не болит, когда ты сам себе зад лижешь?" - реплика из сериала «Уилл и Джим». Уилл отвечает другу, который рассказывает о своих успехах у женщин.

Глядя в зеркало, вы можете заметить лишний вес, но вместо определения себя как пакета с салом вы можете начать думать, что бы с этим можно сделать, и, возможно, в вашем весе есть преимущество. Вы попали в зону. И запишите все это.

“Я раньше думала - как это странно, что у собаки соски на животе. Потом увидела себя в зеркале.” - Джуди Картер

Попасть в зону

Мой опыт в качестве тренера авторов показывает, что когда студенты приносят материал, распечатанный с их компьютеров, он может быть интересен и умен, но звучит слишком литературно, и слишком ровный, чтобы вызвать смех. Лучший способ создать убийственный материал, способный взорвать помещение и вызвать грыжу от смеха - ловить и использовать спонтанные моменты. Это означает создание материала в зоне юмора.

Детьми мы играли и шутили, и совсем не беспокоились что там другие об этом думают. Поставьте актера и ребенка на одну сцену, и публика будет

смотреть на ребенка, потому что ребенок всегда в зоне. Вы можете писать юмор сидя в одиночестве за компьютером, но, в конечном итоге, он будет звучать слабо и без энергии. Это не означает, что вам обязательно нужно стоять, говорить, писать и импровизировать в одно и то же время, когда вы создаете материал. Процесс для всех разный. Вам нужно найти именно ваш способ оказываться в зоне юмора.

Для меня это работает перед другим автором - кем-то, кто не осудит меня, и понимает, что восемьдесят процентов моих попыток написать смешной материал провальны. Кто-нибудь, кто не обрубит энергию. Я никогда не создаю материал в одиночестве, или сидя. Мне нужно стоять. Я не смешная в кресле. И еще я никогда детально не расписываю свой материал. Я использую конверты из-под спам-почты. Этот способ работает у меня. Ваш способ может быть другим.

Упражнение: найдите свою зону

Вернитесь к упражнению “Запишите свои идеи”, где вы записали что вы говорили когда окружающие смеялись. Опишите условия. Вы стояли? Была включена музыка? Что еще? Фиксация на бумаге всех этих условий поможет вам войти в зону юмора в любом настроении.

Но вхождение в зону юмора - только начало. Независимо от того, шутка ли это, или сценарий, или поздравительная открытка, юмор требует работы. Я видела многих очень смешных, талантливых людей, которым этап работы давался с трудом. Юмор может напугать.

Юмор... Бойся, очень бойся.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Марта Грехем в письме Агнес Де Милк

“Это жизненная сила, энергия, ускорение, которое транслируется через тебя в действие. И оттого, что здесь ты все время один, это переживание уникально, и если ты его блокируешь, оно никогда не придет ни к кому другому, будет потеряно. Не твое дело определять насколько оно хорошо, насколько важно, сравнимо с другими выражениями. Ты не всегда будешь верить в себя или в свою работу. Твое дело держать канал открытым.”

Вас пугают мысли о том, чтобы в одиночку со сцены рассмешить море незнакомых людей? У вас екает сердце при фразе “Ну, я прочитал ваш сценарий и у меня есть некоторые комментарии”? Сидение перед

компьютером без идей вообще вызывает мысли вроде “Ну, может быть работа в Скрепках была не такой уж и плохой!”

Если юмор пугает вас, то поздравляю - вот оно. Комедия страшна. Опрос, сделанный газетой USA Today сообщил нам, что страх людей номер один это не страх смерти, но страх стоять перед людьми и помирать, в смысле говорить. Просто послушайте какие выражения используют актеры: “Я труп”, “Я их убил”, “Я их замочил”. Комедия может быть жестокой. Или, в конце концов, вы можете просто чувствовать это внутри. В любом случае, если игра на сцене, или написание текстов вас не пугает - проверьте свой пульс, возможно, вы мертвы.

Также у вас в голове могут быть “негативные” голоса, которые усиливаются, когда вам необходимо творить. Что-нибудь из следующих пунктов вам знакомо?

Ты не очень хорош.

Ты глуп.

Ты делаешь это неправильно.

Некоторые из нас потеряли часть креативности под влиянием других людей - вроде родителей - и поэтому мы разрушаем свои идеи прежде, чем они обретут форму. Скажем, ребенком вы построили чудесный песочный замок. Вы полностью удовлетворены тем, как вы передали ваши фантазии в мир. Ну и, скажем, ваш отец говорит “Это не замок. Замки по-другому выглядят. Делай так.” Ну и как вы думаете, какие ваши ощущения от следующего попадания на пляж? Вы не будете делать неверно, вы просто не будете ничего делать. Сколько раз с вами случалось подобное? Примите эти переживания, усильте их в миллион раз, и вы сможете понять, что на самом деле блокирует вашу креативность. Безопаснее не делать, не пытаться, не брать на себя риск быть неправым. Вы становитесь другим человеком, сидящим на диване, пьющим пиво, и критикующим других, например “Это тип отстой, я сделаю это лучше.”

Но не делаете.

Страх - хорошая штука

Стоит потратить некоторое время на обсуждение страха. Я видела многих очень талантливых новичков, бросивших это дело, потому что они позволили

страху захватить себя. Один из моих студентов так боялся выйти на сцену, что перед выступлением делал вид, как будто ему пришло смс, “Моя жена рождает”. К третьему выходу мы поняли, что здесь какая-то ерунда, или его жена родила тройню на затынувшихся родах. Многие студенты не хотят признать, что они боятся. Они просто перестают выступать.

Страх это не проблема. Проблема в том, признаемся ли мы себе в этом. Во многих случаях мы даже не понимаем, что напуганы, и что наши действия идут не от разума, а от страха.

К примеру, мы можем не пойти на вечеринку, потому что страшно идти одному, но себе говорим “Я слишком устал, а завтра тяжелый день”.

Ваши скрытые страхи могут взять ваш творческий процесс в заложники. Вы можете перестать читать эту книгу, потому что вы нервничаете от возможности неудачи, но сами вы говорите “Для меня несвойственно заниматься юмором”, или “Я трачу свое время”, или “Я лидер свободного мира, пойду займусь Ираком”. И медленно но верно “практичность”, скрывающая наши страхи, разрушает наши мечты.

Смелые люди не бесстрашны. Что отличает их, так это действия несмотря на чувства. И эти веселые ребята не обязательно с легкостью зажигают двухтысячный зал. На деле, самоуверенные люди, и приближающиеся к святым мессии - не самые смешные люди в мире. Смотрите, самоуверенные и состоявшиеся люди не висят на микрофонах в ночных клубах. И еще, трусость смешна. Вуди Аллен очень смешон, когда нервничает.

“Я не против смерти, я просто не хочу быть рядом, когда это произойдет”

- Вуди Аллен

Итак, если вы ждете больше уверенности перед выступлением - забудьте. Сделайте следующее.

Упражнение: Пятиступенчатая программа Джуди по управлению страхом

Шаг 1. Признайтесь себе в своих страхах.

Страх сцены. Представьте себе, что вы делаете стендап. Запишите все ваши страхи, чувство обреченности, ужасы, тревоги, паники в правой колонке. И будьте честны, без клоунады.

Страхи Джуди	Ваши страхи
Бомбардировка	
У меня плагиат	
Выгляжу толстой	
Недержание	
Выпала из материала	
Аудитория не понимает	
Я себя обманываю	
Я иду за человеком который лучше меня	
Они меня ненавидят	

Авторская работа. Представьте, что вы пишете сценарий. Ваши страхи?

Страхи Джуди	Ваши страхи
У меня нет идей	
Я напрасно трачу время	
Все будут скучать	
Это одиночество	

Все сразу поймут, что у меня нет таланта	
Кто-нибудь украдет мою идею	
Я не смогу его продать	
Мой сценарий отстой	
Мои персонажи сосут	

Шаг 2. Оцените свои страхи.

Теперь вернитесь к своим спискам и вычеркните все абстрактные страхи. К примеру, если один из ваших страхов смерть на сцене, вы можете его удалить. Больше людей умерло от прыщей, чем от стендапа. Даже если выступление заставляет вас потеть и хрюкать, вы не умрете, как бы вы того не хотели.

Шаг 3. Посвятите друга в свои страхи.

Теперь найдите хорошего друга и расскажите ему о своих реальных страхах. Страх сильно уменьшается, когда им делишься. Плюс вы сможете пару раз поржать. Лучший материал приходит из честности. При правильном повороте, эти печали могут превратиться в золото.

“Этот парень сказал мне, что я была привлекательна. Когда я получаю комплимент, я беру его и верчу в голове... пока он не станет оскорблением.”

- Шейла Венз

Шаг 4. Докапываемся до сути.

В этом упражнении мы разбираемся с настоящими страхами и, шаг за шагом, выводим их в позитивную плоскость. К примеру, мой страх “Никто меня не поймет”. И пишите свой страх, любой из реальных.

Джуди	Вы
Если меня никто не поймет...	Если...
Тогда я почувствую себя непонятой	Тогда...
Тогда мне будет плохо	Тогда...
Тогда я вернусь к своему агенту	Тогда...
Тогда я потеряю агента	Тогда...
Тогда я найму нового агента	Тогда...
Тогда он устроит мне выступления получше	Тогда...
Тогда моя карьера станет успешней	Тогда...
Тогда я буду выступать в местах, где все меня понимают	Тогда...

Шаг 5. Действуйте.

Страх похож на школьного хулигана, избравшего вас своей целью. Вы можете попробовать ходить домой разными путями, но он всегда до вас доберется. Вы позволите своему страху отобрать у вас деньги, диктовать вам как и где жить? Или вы сделаете страшную вещь и разберетесь с плохим парнем? Успешные люди не обязательно боятся меньше вас - они просто занимаются делом, пока боятся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ Филис Диллер

Большинство человеческих существ боятся выглядеть глупо, в том числе и в юморе. Ну что же, существует только один способ снять этот страх - сделать что-нибудь по-настоящему глупое.

Выберите что-нибудь (легальное!), что вы действительно боитесь сделать. Не надо грабить банк, фраза “Я ограбил банк чтобы научиться шутить” звучит глупо.

Выберите что-нибудь вне зоны комфорта, это может быть вещь вне стендапа. Например:

Я позвоню и приглашу кого-нибудь к телефону.

Я попрошу о повышении.

Я приглашу незнакомца на обед.

Я скажу родителям, что я гей (особенно если вы не гей).

Или сделай то, что подтолкнет вашу карьеру в юморе:

Приму участие в “открытом микрофоне”.

Найду агента.

Напишу новый материал.

Упражнение: Действуем.

Запишите пять вещей, которые вы сделали бы сегодня, если бы не были так напуганы.

Теперь выберите одну вещь и сделайте! После того, как вы что-нибудь сделаете с вашим страхом, запишите свои ощущения. Это было так страшно, как вы себе представляли? Сделает завтра что-нибудь, что еще страшнее?

Браты-Акробаты: Найдите себе такого же веселого друга.

Я весьма рекомендую вам работать над упражнениями из этой книги вместе с другом. Джей Лено, Деннис Миллер и Розы О’Доннел не работают в одиночку, и вы не должны. Большинство авторов ситкомов нанимаются в команде. Важно иметь кого-то, кто усилит ваши идеи. Я всегда определяю студентов, работающих над шутками в одиночку - после того, как они выдают свои шутки, аудитория просто смотрит на них молча, типа, “Чего?” Вычитка материала перед своим веселым другом до того, как выносить текст на публику, убирает все эти-понятные-только-мне-и-моему-коту шутки. Так что, пока у вас нет своей команды, найдите по крайней мере одного приятеля,

с кем вам комфортно, с кем вы можете быть идиотом, и кто может вам сказать все начистоту - временами юмор не очень приятен.

Нужно быть осторожным в выборе. Некоторые люди делают вас смешнее, просто будучи рядом. Другие заставляют вас завидовать им. Ваша бабушка может сделать для вас хорошее печенье, но она вряд ли догонит ваше чувство юмора.

Хорошая работа над материалом похожа на хорошую игру в теннис. Вы хотите играть с тем, кто возвращает вам идеи, и может быть придаст им другой оборот. Если ваш приятель не возвращает мяч, подумайте о ком-нибудь другом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА с актером Джорджем Уеллесом

“Я начал заниматься стендапом в Нью Йорке с Сайнфилдом, и мы всегда накачивали друг другу материал. Когда у нас была нерабочая шутка, другие стендаперы Нью-Йорка говорили “Попробуй так и так.” В Нью-Йорке авторы тусили вместе, общались, находили работу; когда в Лос-Анжелесе у всех были автомобили, и они все разъезжались по округе.”

Упражнение: Найдите себе друга-сообщника.

Выпишите себе пять человек, с которыми вы хотели бы заниматься юмором.

Не можете найти? Сходите в клуб, в КВН, попробуйте в интернете.

Уйти до того, как все случилось

Мои студенты постоянно спрашивают: “Мне продолжать заниматься стендапом, или не стоит?” Никогда не могла ответить на этот вопрос. Я часто бываю в замешательстве от тех, кто именно задает этот вопрос. За десять лет практики я выяснила, что результатов добивается не самый талантливый, но самый выносливый.

“Эй, Джуди, я еще не начал выступать. Может, мне уже бросить?”

Запланировать выход лучше, чем бросить из-за непонимания зрителей, или из-за отсутствия прогресса. Сколько проектов вы начали, и не закончили? Немало, наверное. Иногда мы прекращаем заниматься от скуки, или нет времени, или от того, что стало тяжело, или с горячим сердцем так и не

смогли вылезти из кровати. Скорее всего, вы не примете четкое решение уйти из юмора, просто ваш энтузиазм помаленьку угаснет.

Уход - это не всегда плохо, если все находится под вашим контролем. Джерри Сайнфилд ушел после девяти лет успешного сериала, при условии, что NBC предложила ему 5 миллионов долларов за эпизод. Сайнфилд услышал своего внутреннего комика. “Я уловил момент”, как он объяснил свой уход в 1998 году. “После многих, многих, многих лет на сцене я начал чувствовать момент, когда зритель находится на душевном подъеме, и если вы уходите в этот момент, то аудитория выходит из зала в большом ажиотаже. Если вы попытаетесь дать им больше за их же деньги, то зрители выйдут не в таком хорошем настроении. Если я уйду сейчас, у меня есть шанс на стоячие овации.”

На деле есть еще одна причина, по которой Сайнфилд не стал снимать десятый сезон: девять - его счастливое число. “Он очень суеверен”, рассказывает его мать, Хетти, в интервью Дебре Л. Уоллес. “Все должно делиться на девять.”

26 ДНЕЙ ДО «УБОЙНОГО» КОМЕДИЙНОГО МАТЕРИАЛА

Именно так – через 26 дней вы будете знать, как писать шутки, основанные на вашем личном жизненном опыте, и как их исполнять. Многие из моих студентов, следовавшие этим методикам, в итоге, состоялись как комики в жанре стэндап и комедийные сценаристы/авторы. А чем вы хуже?

Обратите внимание: инструкции в этой книге являются исключительно рекомендациями. Написание шуток – это очень трудноуловимый вид искусства, и существует множество разных способов подойти к этому. Возможно, некоторые упражнения ничем вам не помогут, а некоторые теории вы найдете глупыми и бесполезными. Это нормально. Вы люди юмора – вы и должны находить вещи глупыми. Я всегда говорю: используйте то, что работает для вас, а все остальное оставьте. А если вам ничего из этой книги не поможет, что ж, извините, деньги за книгу мы не возвращаем.

«Но Джуди, я уже автор. Я не собираюсь выступать. Сама идея подняться на сцену вызывает у меня тошноту».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Rob Lotterstein, сценаристом ситкомов, телевизионным продюсером, и бывшим студентом в жанре стэндап.

«У меня не было цели стать стэндап-комиком, как это мог сказать вам любой, кто видел мои выступления. Но выступления в жанре стэндап научили меня представлять шутки и идеи сюжетов, которые дают мне работу. А работая перед публикой, я получил настоящее понимание того, что заставляет людей смеяться».

Даже если это страшно, и у вас нет никакого намерения становиться стэндап-комиком, вы сможете многому научиться, если попробуете выступить.

Стэндап-комиков очень часто нанимают писать ситкомы, политические речи, книги и сценарии телевизионных фильмов, а также режиссировать (ставить) кинофильмы и писать для них сценарии. Почему? Потому что стэндап – это самая концентрированная форма комедии, и если вы поймете основные принципы простейших шуток, вы сможете перенести этот навык на множество различных областей, будь то сочинительство, исполнение или маркетинг. Потому что суть заключается в том, чтобы заставить публику смеяться. И сидит ли эта публика в ночном клубе, смотрит ваш ситком по телевизору или читает ваш сценарий – вы должны заставить этих людей смеяться.

Все комедийные формы, по сути, имеют одинаковую структуру. Шутка – это всего лишь самая скучная (скромная) версия этой формы. Будучи такой же элегантной как хокку, шутка имеет завязку, «поворот» (turn) и развязку (tag). В ситкоме идет Акт 1, затем «поворот» и Разрешение/развязка (resolve). Телесценарий включает те же элементы – просто представляет собой более длинную форму. И взгляните на поздравительную открытку: внешняя сторона представляет собой завязку; откройте открытку – и увидите punch-line. Многие профессионалы комедийного жанра начинали в жанре стэндап. Таким образом, не удивительно, что режиссер комединых хитов Tom Shadyac (поставивший такие фильмы как «Лжец, лжец», «Эйс Вентура», «Чокнутый профессор» и «Целитель Адамс») начинал в жанре стэндап – в моем классе! Сценаристы телевизионных комедийных проектов Rob Lotterstein (сериалы «Dream On», «Каролина в большом городе») и Davey Di Giorgio («Late Show with David Letterman») дали старт своей карьере, занявшись стэндапом на моих семинарах. Комедийные актеры Paul Reiser, Roseanne Barr, и Michael

Keaton – все они начинали с выступлений в жанре стэндап – но не в моем классе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Tom Shadyac, кинорежиссером

"Начав свою карьеру как стэндап-комик, я теперь могу по-настоящему понять опасения/беспокойство актеров, с которыми я работаю, такими как Jim Carrey, Robin Williams, и Eddie Murphy. Это очень помогает".

Иногда шутка становится предпосылкой (основой) для ситкома. Затем она развивается в фильм, становится комиксом, и не успеете вы глазом моргнуть, как она станет лицензированным товаром.

Seth MacFarlane, создатель и исполнительный продюсер мультипликационного фильма «Гриффины» (Family Guy), выступал в жанре стэндап, когда учился в колледже. Когда один из моих студентов, Davey DiGeorgio, проходил собеседование на позицию штатного сценариста в программу «The Late Show with David Letterman», его письменных работ было недостаточно; они захотели посмотреть видео с его выступлением в жанре стэндап. И если вы посмотрите на персонал топовых телевизионных ситкомов, большинство сценаристов и продюсеров начинали с выступлений в жанре стэндап.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Seth MacFarlane, создателем и исполнительным продюсером «Гриффинов»

"Я разработал многие голоса для персонажей «Гриффинов» во время моих стэндап-выступлений".

Но не столько важно знать, как писать шутки; крайне необходимо выйти на сцену и исполнить шутки. Т.к. большинство шуток в итоге произносится, а не читается, комедийным авторам необходимо получить непосредственный опыт исполнения собственного материала. Выступление в жанре стэндап перед публикой даст вам непосредственное понимание того, что смешно – чего вы не сможете понять, сидя перед своим компьютером. И хотя примеры шуток в этом разделе взяты в большинстве своем из выступлений стэндап-комиков, позже вы узнаете, как эти принципы написания шуток применимы ко всем формам комедии – ситкомам, статьям, эссе и т.д.

"Существует множество способов заставить людей смеяться. Почему так важно начинать в качестве автора шуток?"

Вот одна важная причина: изобретение, навсегда изменившее сознание человека – пульт дистанционного управления. Когда этот «малыш» лежит у вас в руке, вы – Бог, вы контролируете то, что вы видите и слышите. И как быстро вам все наскучит, и вы переключите канал? Через 2 секунды, если вы терпеливы. Это значит, что ваш материал должен заворожить публику в очень короткий промежуток времени. А в комедийном бизнесе, в качестве аудитории может выступить кто угодно – алкаш, смотрящий ваше выступление; продюсер, читающий ваш сценарий; директор киностудии, слушающий представление сюжета фильма. Как только вы будете знать состав шутки, вы будете знать принципы завладения и удержания внимания любой аудитории, с которой вы можете столкнуться.

“Но у меня нет времени работать над этим каждый день. Может, мне стоит подождать, пока у меня не появится больше времени?”

Студенты, ждущие того момента, когда у них появится больше времени, обычно так этого момента и не дожидаются. Обратите внимание: эти 26 дней необязательно должны идти подряд. Творческий процесс необязательно происходит по строгому графику. Когда я не пишу несколько дней – это нормально, когда неделю – может показаться, что я халтурщица, особенно когда я катаюсь на сноуборде. Но я понимаю, что мне необходимо это время для того, чтобы обдумать эти идеи на уровне своего подсознания. Мне необходимо вообразить мои идеи, и тогда, когда я возвращаюсь непосредственно к самому процессу сочинительства, все идет как по маслу. Размышления о процессе сочинительства – это тоже работа. Однако если вы ничего не делаете больше 4 дней, вы – халтурщик, и вам необходимо сделать что-то, чтобы вернуться в прежнее русло. Если вы почувствуете, что вы действительно застряли, вернитесь и вновь пройдите 5-ступенчатую программу Джуди по управлению страхом, чтобы оживить ваш творческий процесс.

Приступим...

ДЕНЬ 1: ПРОВЕДИТЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Время на исполнение: от 1 часа до 1 месяца, в зависимости от того, как сильно вы любите откладывать дела в долгий ящик. Запишитесь на трехминутное выступление на двух разных «открытых микрофонах».

"О, нет! У меня даже выступления еще нет! Я это пропущу".

Комедийный жанр не для хлюпиков. Перефразирую старый афоризм: «Откладывать на потом – это для человека естественно, выступить – это полное безумие». Или что-то в этом духе. Если вы похожи на большинство человеческих существ, вы - один большой канительщик. Вот почему все наши комедийные семинары, даже те, что для новичков, заканчиваются выступлением-презентацией. Знание о том, что им придется выступить перед публикой, заставляет студентов работать по-настоящему – сейчас. И обязательство выступить на двух «открытых микрофонах» - это очень важно, потому что вся суть комедийного сочинительства заключается в постоянной работе над материалом.

Да, это страшно, но записаться на выступление еще до того, как у вас это выступление подготовлено – это отличный способ убедиться, что вы это выступление разработаете; в этом случае ваш страх будет работать на вас. Признайтесь себе, что бы вы ни делали, вы все равно умрете, поэтому с тем же успехом можете совершить «прыжок веры» и придумать себе выступления.

"Что такое открытый микрофон?"

Открытый микрофон – это место, где разрешается выступить любителям/непрофессионалам – обычно, бесплатно. Комедийные клубы как правило отводят для выступлений любителей/непрофессионалов один вечер, и многие книжные магазины, бары и колледжи также проводят открытые микрофоны, где люди могут записаться и выступить без прохождения прослушивания. Иногда в таких местах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке можно встретить профессионалов, «обкатывающих» свой новый материал, но в большей степени они все же для людей, которые только начинают свою карьеру в комедийном жанре.

"А как мне найти место для выступления?"

- Позвоните в свой местный комедийный клуб и узнайте, когда там проводится вечер для непрофессионалов/любителей.
- Пролистайте местные газеты на предмет объявлений о проведении «открытых микрофонов» в кофейнях, книжных магазинах, барах, организациях и т.д. Если вы живете в одном из крупных городов, то зачастую в первый год лучше избегать крупных клубов и участвовать в «открытых микрофонах» в более скромных местах.
- Посмотрите, не проводится ли «открытый микрофон» в вашем учебном заведении.
- Регулярно бывайте в комедийных клубах и попросите других комиков подсказать вам места, где вы можете выступить.
- Если все выше сказанное не помогло, устройте свой собственный «открытый микрофон». Когда я в детстве занималась магией (фокусами), я устроила на своем заднем дворе шоу в благотворительных целях. Я распечатала билеты, ходила от двери к двери, приглашая на свое шоу людей. Об этом даже написали в газете L.A. Times. Неплохой пиар для десятилетней девочки.

"Некоторые «открытые микрофоны» лучше, чем другие? На что мне стоит обратить особое внимание?"

Все «открытые микрофоны» создаются одинаковыми. Некоторые не предназначены/не оборудованы для выступлений в жанре комедии, так что насколько бы смешным вы ни были, смеха вы не услышите. Вот, на что вам стоит обратить внимание при выборе места для своего выступления.

- Может ли публика видеть сцену? Большое количество «открытых микрофонов» плохо подходят для выступлений в комедийном жанре и богаты всевозможными препятствиями, блокирующими зрителям обзор. Когда я начинала, я выступала на вращающейся сцене бара гостиницы Holiday Inn. К тому моменту как я дошла до punch-line шутки, я видела перед собой уже другую публику. Не лучший зал для выступлений.
- Это шумный зал? Иногда слишком поздно понимаешь, что место слишком шумное – как когда ты уже находишься в отделении скорой помощи, и из твоих почек удаляют фрагменты пули. Вот несколько советов: спорт-бар во

время чемпионата мира по футболу – это ужасное время для выступления на «открытом микрофоне». А если вы видите надпись: «Пиво, сколько сможешь выпить, плюс комедийное шоу!» - не ждите, что публика будет смеяться над шутками о Ницше.

- Подходит ли ваше выступление для этого зала? Будет сложно заставить публику в клубе Гарлема заставить сопереживать тому, что вам так трудно выплачивать свой студенческий кредит за учебу в Гарварде; также как ваша шутка о том, как сложно найти себе партнера для секса, не вызовет смех на «открытом микрофоне», проводимом в католической церкви Святой Марии Джоретти.
- Установлено ли звуковое оборудование? Это очень важно – особенно если в зале будут критиканы. По крайней мере, с микрофоном в руке вы будете звучать громче, чем они. На неформальных «открытых микрофонах» в кофейнях и книжных магазинах редко есть микрофоны, но это ничего, т.к. там редко есть и алкоголь. А трезвые люди имеют свойство не бросать остроумные реплики типа «Ты – отстой!». Так что, сэкономьте деньги на прием у психолога и проверьте место, прежде чем решите выступать там.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком Diane Nichols

"Я выступала в студенческом клубе Калифорнийского Университета, а по соседству с нами располагался боулинг-клуб. Каждый раз как я подходила к punch-line, кто-то обязательно выбивал страйк!"

Упражнение: Обязательство выступить

Чтобы успешно пройти курс стэндапа, вам будет необходимо записаться на выступление на первом «открытом микрофоне» через 21 день от дня сегодняшнего, и на втором «открытом микрофоне» две недели спустя.

Т.к. вы работаете в одиночку, вам может быть сложно воспринимать этот курс всерьез. На наших семинарах, когда студенты не появляются, мы вызываем/шлем им сообщение на пейджер. Чтобы отнестись к ситуации более реально, возьмите на себя обязательство и подпишите ниже следующее обещание – чернилами.

Первое выступление

Я обязуюсь выступить в _____
(название места)

Второе выступление: (14 дней после выше означенной даты)

Я обязуюсь выступить в _____
(название места)

Организация Встреч С Напарником (Buddy Sessions)

Во время этой 26-дневной программы по подготовке вашего выступления, вам будет необходимо провести 10 встреч со своим напарником (comedy buddy) в определенные моменты процесса обучения. Достаньте свои наладонники и составьте график этих встреч.

День 1 – Проверка действий

- Я записался на два «открытых микрофона».
- Я организовал встречи с напарником (comedy buddy).

**НЕ ПЕРЕХОДИТЕ К ДНЮ 2, ПОКА НЕ ВЫПОЛНИТЕ ВЫШЕ
УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ЗАЙМЕТ У ВАС 2
МЕСЯЦА.**

ДЕНЬ 2: ИЗУЧАЕМ СТРУКТУРУ ШУТКИ – ЗАВЯЗКА

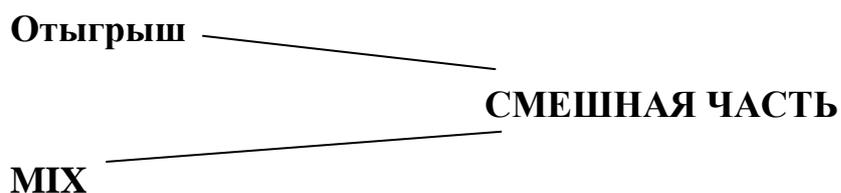
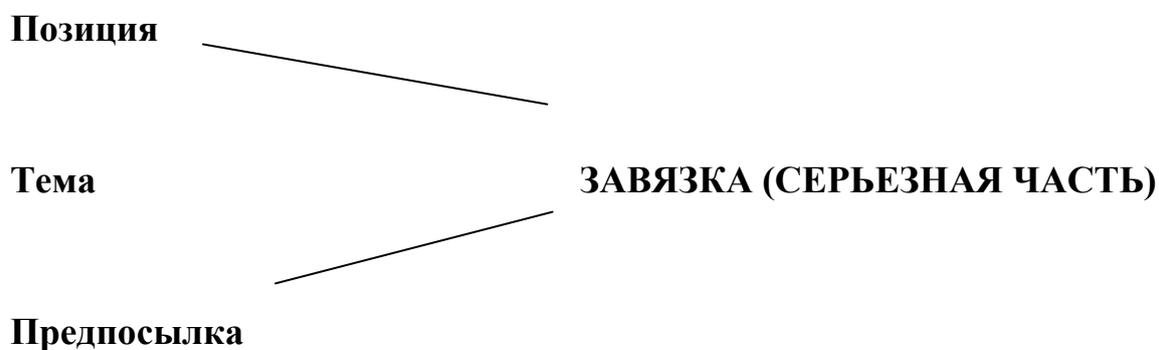
ПРИМЕЧАНИЕ: Читайте все примеры шуток вслух, чтобы понять, как они звучат, а не как они читаются.

Сегодня мы собираемся:

1. Изучить структуру комического.
2. Написать завязки.
3. Подойти к комическому серьезно.

Структура стендапа очень проста. Шутки разбиваются на пять частей.

ТЕМА + ПОЗИЦИЯ + ПРЕДПОСЫЛКА + ОТЫГРЫШ (Act-out) + MIX

Позиция (Attitude) + ТЕМА + Предпосылка (Premise) + Отыгрыш (Act-out) + Mix

Завязка - это не смешная часть шутки, но это самая важная ее часть. Если вы не сможете заинтересовать аудиторию в начале шутки, никто не дослушает ее до конца. Зрители быстро принимают решение, поэтому для каждой шутки важно сначала привлечь их внимание, а потом заставить смеяться.

Завязки, как правило, очень серьезны и аутентичны. В том смысле, что в них есть отзвук правды и честности. Обратите внимание на эти серьезные завязки из выступлений некоторых очень смешных людей.

[Завязка] «Я надеюсь, что вы влюблены, и надеюсь, что вам от этого хорошо. Потому что сам я не влюблен, и мне от этого плохо. Недавно я расстался с женщиной». - RICHARD LEWIS

[Завязка] «Мой доктор сказал мне, что у меня рак и мне придется удалить матку». - JULIA SWEENEY

Когда вы кажетесь искренним и лично раскрываетесь в своей завязке, это заставляет слушателей соотнести себя с тем (понять то), о чем вы говорите. Затем, когда вы переходите к смешной части, это создает неожиданный момент, который заставляет людей смеяться. Если же вы начинаете со смешного, то у вас нет возможности подвести к комической развязке.

[Завязка] «Мой доктор сказал мне, что у меня рак и мне придется удалить матку. [Смешная часть] Почему им всегда нужно удалять ту часть вашего тела, которая вам нужна? Почему у людей не бывает рака жира? Джулия, у тебя рак жира, и мы собираемся полностью его удалить». - JULIA SWEENEY

Я призываю вас быть как можно более серьезными и несмешными, когда вы будете выполнять сегодняшние упражнения на написание завязки к шуткам.

«Я не хочу заморачиваться с этой структурой. Я хочу просто выйти на сцену и быть смешным».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Его святейшеством Далай Лама, духовным лидером Тибетских буддистов и обладателем Нобелевской премии мира:

«Учите правила, чтобы знать, как должным образом их нарушать».

Прежде чем вы нарушите правила, вам нужно знать, в чем они заключаются. Пытаясь быть смешным без предварительного изучения структуры, вы будете действовать наугад, вслепую. Жанр стендап - это высоко

структурированное искусство. Когда комик работает хорошо, вам кажется, что он просто импровизировал как Бог на душу положит. Но на самом деле все профессиональные комики обладают исчерпывающим пониманием того, что заставляет или не заставляет материал работать. Не обманывайте себя. Смешные штуки требуют работы. Если бы все это было так просто, как выглядит у профессионалов, гораздо большее число людей отказались бы от своей основной работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком Greg Proops:

«Никто не ведет себя естественно. Нужно работать над тем, чтобы быть (казаться) естественным».

Структура Комического #1: Тема.

Позиция + ТЕМА + Предпосылка + Отыгрыш (Act-out) + Mix

Каждая шутка всегда говорит о чем-то, и это что-то я называю темой. Пока слушатели не поймут, о чем вы шутите, смеяться они не будут. Позже мы подробнее разберемся с тем, как выбирать темы. В данном же упражнении я назначу вам тему сама, и мы будем работать над процессом разработки (выстраивания) шутки вместе. Моя тема – «пирсинг». Ваша тема – «наркотики».

«Но я не хочу шутить про наркотики».

Заткнитесь.

Структура Комического #2: Позиция (Attitude).

ПОЗИЦИЯ + Тема + Предпосылка + Отыгрыш (Act-out) + MIX

Наш следующий шаг – добавить к теме позицию. Позиция дает шутке силу и направление. Также как актеры никогда не произносят своих реплик без чувства и намерения/цели (intent), так и стендап-комик не произносит шутки без позиции. Даже когда вы пишете комедию, каждая шутка должна сопровождаться позицией или эмоцией (чувством). Поэтому авторы комедий часто работают с партнером или используют диктофон, произнося шутки вслух – с использованием позиции, и только потом записывают их. Шутки без позиции могут в итоге оказаться слишком литературными - возможно, юмористическими, но недостаточно смешными для того, чтобы вызвать громкий смех.

Вот четыре основных типа позиций, которые пригодятся при работе с этой книгой – и при написании шуток, скажем, на протяжении всей вашей карьеры:

1. «Странно».
2. «Страшно, жутко».
3. «Трудно, сложно».
4. «Глупо».

Запомните эти слова. Произнесите их вслух и громко прямо сейчас. Растягивайте их, когда произносите. «Труууудно»! Эти слова – это инструменты комика для того, чтобы вызвать по-настоящему громкий смех. У вас может быть смешная идея для шутки, потрясающая тема, забавный герой, но без позиции это все так и останется всего лишь смешной идеей. Вы должны придать вкус своему сырому материалу, «замариновав» его позицией. Добавить к шутке позицию – это как заправить машину топливом: теперь она может куда-то поехать. Позиция дает силу, которая продвигает тему от идеи к шутке. Я готова подчеркивать это снова и снова.

«Пирсинг – странная вещь. Я родом из Сан-Франциско, где многие увлекаются пирсингом. Доходит до того, что они выглядят так, как будто на них напали с мебельным степлером. Пятнадцать сережек тут, маленький крючок для полотенца там». - ROBIN WILLIAMS

Позиция «странно» управляет шуткой Уильяма, и в итоге он говорит нам, что собственно такого странного в пирсинге.

Иногда позиция выражается в форме вопроса.

«Разве ходить на свидания – это трудно? Я пригласил на свидание девушку, а она ответила: «А у тебя есть друг?» Я говорю, да, а она говорит: «Ну так и иди с ним». DOM IRRERA

Самая сложная часть выступления – увлечь аудиторию. Формулировка позиция + тема в качестве вопроса – мощный способ привлечь внимание зрителей.

Также важно удерживать позицию или эмоцию на протяжении всей шутки.

«Зачем использовать такие негативные слова? Как насчет любви?»

Никто в здравом уме не станет платить за билет и дороговую выпивку, чтобы услышать, что комик или сценарист (автор) любит. Посмотрите на высокие рейтинги Говарда Стерна, и вы увидите, что люди включают приемники, чтобы услышать, как кто-то говорит все то, для чего большинство людей слишком хорошо воспитаны (или боятся), чтобы обсуждать. Это то, что пугает их, то, что кажется глупым, и т.д. И в зависимости от вашей темы, конечный результат может быть позитивным: «Расизм – это глупо». Поняли?

«Не все комики произносят эти слова-позиции до или в каждой шутке. Эй, Джуди... В чем тут дело?»

Профессиональные комики всегда используют позицию, даже когда они не произносят сами эти слова. Зачастую позиция подразумевается. Когда Jay Leno говорит: «Что происходит с президентом?» - подразумеваемая позиция заключается в том, что то, что происходит с президентом, является чем-то «глупым». Ему не нужно говорить: «Знаете, что глупо?». Комик может передать позицию с помощью озадаченного выражения лица или тоном своего голоса. Создавая свой материал, начинающий комик (вроде вас) просто обязан произносить слова-позиции. На своих семинарах я обнаружила, что если я позволяю ученикам обходить эти слова стороной и не произносить их, позиция практически всегда исчезает из их номера, вместе со смехом. Когда вы наберетесь достаточно опыта для того, чтобы присутствие позиции в вашем материале стало привычным делом, тогда вы сможете перестать беспокоиться о том, чтобы произносить эти слова-позиции. Seinfeld и Leno уже достигли этого уровня, но вы, скорее всего, нет. Так что, во всяком случае сейчас, поверьте мне.

«А как насчет других слов-позиций, типа «ненавижу», «отстой»? Я не хочу говорить так же, как все остальные».

Есть только одна причина, по которой я пользуюсь этими словами во время обучения - они работают. Во время бесчисленных мастер-классов я обнаружила две вещи: эти слова-позиции приносят наилучший результат, и даже когда все начинают с одинаковых тем и позиций, в итоге у всех получаются совершенно разные шутки. Даже Бетховен начинал с того, что играл гаммы. Это начало творческого процесса. Позже придет такое время, когда мы уберем эти слова-позиции, но пока что придерживайтесь программы.

Упражнение: Создаем Позицию.

Добавьте каждое из четырех слов-позиций к вашей теме - «наркотики» - в форме вопроса. К примеру, если бы ваша тема была «пирсинг», ваш список выглядел бы следующим образом:

1. Знаете, что странного в пирсинге?
2. Знаете, что жуткого в пирсинге?
3. Знаете, что сложного в пирсинге?
4. Знаете, что глупого в пирсинге?

Теперь напишите здесь ваши четыре вопроса, используя вместо «пирсинга» слово «наркотики».

Потренируйтесь произносить эти вопросы вслух, делая акцент на позиции. Не старайтесь сейчас быть смешными. Просто – не значит плохо.

Структура Комического #3: Предпосылка.

Позиция + Тема + ПРЕДПОСЫЛКА + Отыгрыш (Act-out) + Mix

Теперь добавьте к вашей комбинации «Позиция+Тема» предпосылку, чтобы получилось то, что называется Завязка.

Завязка = Позиция + Тема + Предпосылка

Предпосылку также называют мнением, ударом (hit), выпадом (slant), точкой зрения, закруткой (spin). Предпосылка должна ясно и четко отвечать на вопрос позиции + темы. Зачастую она скорее имеет глубокий смысл, чем смешна.

Вот завязка к шутке Робина Уильямса; тема – «иметь детей», позиция – «трудно».

[Знаете, что сложного в том, чтобы иметь детей?] «Когда у тебя есть ребенок, ты должен следить за тем, как ты себе ведешь».

Завязка Уильяма – «Когда у тебя есть ребенок, ты должен следить за тем, как ты себя ведешь» – четко и конкретно отвечает на вопрос: «Что сложного в том, чтобы иметь детей?» Она не смешная, но она правдива и имеет глубокий смысл. Комик хочет, чтобы зрители установили связь с предпосылкой, чтобы

они почувствовали: «О да! Я знаю, о чем ты говоришь!» И только после того, как Уильям заявил свою предпосылку, он произносит смешную часть шутки:

«Ты не можешь прийти домой пьяным и сказать: Эй, меняемся местами. Теперь папочку стошнит на тебя».

Что составляет хорошую предпосылку?

Хорошая предпосылка имеет глубокий смысл.

Хорошая предпосылка – это оригинальное наблюдение.

[Странно, что...] «Мы дошли до того, что разрешенные к продаже лекарства на самом деле сильнее всего того (наркотиков), что вы можете купить на улице»¹.

Это оригинальное саркастичное замечание комика Denis Leary на тему «лекарства». Это простой, логичный ответ на вопрос: «Что странного в наркотиках?» Это также не смешно. Только после заявления предпосылки Лири переходит к смешной части, уточняя, что он имеет в виду:

«На упаковке Ny Quil написано «Может вызывать вялость». А должно было быть написано «Не стройте никаких планов».

Хорошая предпосылка точно определяет, что именно сложного, странного, глупого или страшного в выбранной теме.

[Что странного в магазинах здоровой еды?] «Странно то, насколько больными выглядят все покупатели магазинов здоровой пищи». - DEBBIE KASPER

Контрольная на тему «Предпосылки»

Придумайте предпосылки по теме «отношения»: Вы знаете, что такого странного (сложного, глупого, страшного) в отношениях?

...Многие комики сходятся во мнении, что завязка более важна, чем смешная часть, потому что это именно то место, где аудитория решает, нравиться вы ей или нет. Даже при написании ситкомов многие смешные сценарии отвергаются, потому что они (видимо, реплики – пер.) звучат шутливо и забавно, но не достоверно по отношению к персонажам. Пишете вы или

выступаете, если ваша завязка кажется шутливой и забавной, она может вызвать у аудитории неприятие.

Вот другой пример неверной предпосылки от Tom Dreeson.

Неверно:

«Я стоял на заднем дворе, и тут приземлились инопланетяне и забрали меня для опытов».

Неверно! Эта предпосылка пытается быть смешной, а в итоге звучит глупо и шутливо. Тут также нет позиции, и это скорее не предпосылка, а история, потому что здесь задействованы глаголы прошедшего времени – «я стоял». И зритель думает: «Как мне вытерпеть пять минут выступления этого идиота?»

Но есть способ заявить эту предпосылку так, чтобы она сработала.

Верно:

«Мой дядя такой странный... Он думает, что к нему на задний двор приземлились инопланетяне и ставили на нем опыты».

Таким образом, ваша завязка становится вполне заслуживающей доверия (правдоподобной), и это ваш дядюшка кажется странным – не вы. Или можно поступить таким образом:

«Вы читали эту глупую статью в National Enquirer, где тот парень думал, что у него на заднем дворе приземлились инопланетяне и начали ставить на нем опыты?»

Мысля в контексте того, что странно, глупо, страшно или сложно, вместо того чтобы размышлять о том, что смешно, вы высвободите свой творческий процесс.

Неверная предпосылка – это что-то о вас, а не проницательное наблюдение о других.

«Разве не странно, что моя девушка не хочет секса?» Да какое мне дело. Я даже не знаком с твоей девушкой.

Использование слов «я», «меня», «мое» в предпосылке выглядит слишком эгоцентрично и не заинтересует аудиторию. Начинайте с чего-то общего и затем переходите к чему-то конкретному о себе.

«[Общее] В нынешние времена вы должны быть женаты или иметь постоянную девушку, потому что у вас больше не может быть случайного секса. [Конкретное] Конечно, я и так никогда не верил в случайный секс. Я всегда старался как мог. Ни одна женщина не говорила мне: «Эй, ты относишься к этому небрежно». Это потому что я обычно ношу тренировочные штаны. И подвожу глаза жженой пробкой». - GARRY SHANDLING

Как-только аудитория заинтересована, вы можете приносить конкретные личные элементы. Но не превращайте это в историю о самом себе. Сочинение комедии – это глубокое исследование того, что значит быть человеком – а не того, что значит быть вами.

«[Предпосылка общего характера] Вы больше не можете отшлепать своих детей, потому что появилась горячая телефонная линия 1-800-CHILD-ABUSIN (жестокое обращение с ребенком). [Личное] Мои родители были такими строгими... Моя мать обычно говорила: «Давай, иди звони, если хочешь. Телефон вон там. Но я выйду из тюрьмы раньше, чем ты – из больницы». GEORGE WALLACE

Неверная предпосылка описывает нечто произошедшее (историю), а не то, что дает понимание того, что произошло.

Наиболее распространенная ошибка, которую совершают большинство начинающих комиков – они путают историю и предпосылку. Истории в жанре стендап не работают, потому что их слишком долго рассказывать.

Неверно:

«Знаете, что странно в отношениях? Я встречался с одной девушкой, и она меня бросила. Я остался совсем один. Я не знаю, как готовить, как оплачивать счета. Я в отчаянии. Я хочу познакомиться с кем-то новым, и каждый вечер я выхожу из дома, пытаюсь найти кого-нибудь, и ничего не происходит. Я не нравлюсь девушкам...»

«Официант... Счет, пожалуйста». Истории слишком длинны и скучны. Когда завязка формулируется в виде вопроса: «Знаете, что странного в отношениях?» – следующее предложение должно отвечать на него. Фраза «Я встречался с девушкой, и она меня бросила» не сообщает аудитории, что собственно странного в пирсинге

Верно:

«Знаете, что странного в отношениях? Вы никогда не знакомитесь с кем-то, когда вы на самом деле хотите этого».

Видите, как эта фраза сразу переходит к главному и позволяет избежать необходимости выслушивать нудный рассказ о том, что «на самом деле произошло»?

Поняли? Предпосылка - это не описание того, что произошло. Это переход-к-делу, переход-к-самой-сути, оригинальное наблюдение. К примеру, какую предпосылку можно вытянуть из этой ошибочной завязки?

«Интернет слишком медленный. Нельзя ничего скачать без того, чтобы потратить на это уйму времени».

Это просто изложение того, что произошло, без позиции и без предпосылки.

Первым делом надо дать теме («Интернет») позицию: «странно». Затем опустить историю и заменить ее предпосылкой, оригинальным наблюдением о чем-то конкретном, например:

«Знаете, что странного с этим Интернетом? Он изменил то, что женщин привлекает в парнях. Теперь женщины оценивают мужчин по тому, у кого самое быстрое соединение с Интернетом».

На данный момент, вам не нужно знать, как вам сделать предпосылку смешной. Свежие наблюдения легко сделать смешными.

«Раньше женщины хотели парня нежного и неторопливого, а теперь они хотят мужчину с быстрым жестким диском. «Ооо, у тебя выделенка?» Мне нравится мужчина с сильным процессором, и который знает, как им пользоваться».

Понимание разницы между историей о том, что произошло, и предпосылкой – ключ к успешному написанию комедии. И именно это также осложняет ситуацию. Любой может пересказать, что произошло, но потребуются воображение и проницательность, чтобы придумать хорошую предпосылку.

«Но, Джуди, куча моих историй на самом деле смешные. На вечеринках от моих историй люди корчатся от смеха».

Вот одна из тех вещей, касающихся сочинения смешного, которую моим ученикам и другим начинающим комикам очень трудно понять: то, что сработает на вечеринке, за обеденным столом или в баре, не всегда будет работать на сцене. Многие думают, что это важно – рассказать аудитории о том, что «на самом деле случилось». Неверно. Стендап основан на предпосылках, а не на историях. Студенты, одержимые желанием рассказать свои истории, обычно не получают никакого отклика (реакции) и заканчивают словами «Ну, я думаю, вам просто нужно было оказаться там» в качестве punch-line (punch line – завершающая, ударная часть шутки – пер.). Не смешно.

Даже когда вы пишете сценарии или эссе, применяются те же правила. Написанное произведение может быть основано на том, что произошло в реальности, но профессиональные писатели (сценаристы) редко ограничивают себя простым пересказом истории. Необходимо использовать структуру, воображение и мастерство, чтобы превратить историю в произведение, которое сработает.

«Но мои истории на самом деле смешные».

Ок, продолжайте упрямяться. Рассказывайте свои на самом деле смешные истории. Потом, когда вы облажаетесь на своем первом стендап выступлении, вернитесь к этому уроку, чтобы узнать, как писать предпосылки, чтобы в итоге услышать смех аудитории.

Упражнение: Написание Предпосылок

Помните, я дала вам тему «наркотики»? Запишите все ваши предпосылки. Несколько советов:

Отвечайте на вопрос «позиция + тема» прямо («Знаете, что странно в наркотиках?»).

Используйте настоящее время. (Не используйте глаголы «были», «было» и т.д.)

Не пытайтесь быть смешным.

Избегайте использования слов «я», «меня» или «мой» в предпосылке.

Выдвигайте уверенное мнение, проницательное понимание (озарение, инсайт), оригинальное наблюдение.

Предпосылки Джуди к теме «пирсинг»	Ваши предпосылки к тебе «наркотики»
Пирсинг – глупая вещь. Находится в отношениях и так достаточно больно. Не нужно добавлять к этому еще что-то.	
Сложно, когда у тебя все тело в пирсинге, потому что когда одеваешься утром, приходится решать не только то, какие серьги надеть, но и какие кольца вставить в нос, в пупок, и даже ниже.	
Сложно жить с пирсингом, когда ты проходишь через металлодетекторы в аэропорту.	
Сложно понимать, что говорят люди, когда у них во рту металлические штуки.	
Странно видеть пожилых людей с кольцами в носу.	
Родителям страшно смотреть на то, как их десятилетним детям прокалывают тело (делают пирсинг).	
Жутко, что кольцо в носу сейчас – это приемлемый бизнес-аксессуар, как запонки или булавка для галстука.	
Жутко, что дети терзают свои тела в качестве протеста против родителей.	
Это глупо, потому что выглядит так непривлекательно.	
Сложно, потому что если у тебя все проколото, ты вынужден покупать	

больше украшений.	
-------------------	--

Контрольная по Дню 2:

1. Каковы четыре слова-позиции?
2. Каждая шутка посвящена...
3. Предпосылка – это...

Упражнение Дня 2: Назначить Встречу С Вашим Напарником

Назначьте встречу со своим напарником и сделайте то, что делают все профессионалы, - устройте комедийную импровизацию, чтобы поработать над смешной частью шуток.

«Я собираюсь проделать это один, потому что я не знаю никого, кто хотел бы научиться писать шутки».

Даже если вы отшельник, который пишет комедию в одиночестве в дубовой роще, вам все равно нужно импровизировать свой материал с кем-то. Вы создаете материал для людей, поэтому он должен быть написан с людьми. Если никого нет поблизости, сделайте это по телефону. Но только не по электронной почте. Когда шутки сначала написаны, а не проговорены, обычно они звучат литературно (и не смешно) во время выступления. Если вам нужно найти напарника и у вас есть доступ к интернету, зайдите на сайт www.comedyworkshops.com и напишите объявление в разделе «Ищу Напарника». И если вы в самом деле никого не знаете, сходите к психологу. Во всяком случае, сможете поговорить с кем-то часок.

День 2: Проверка

Вы повторили четыре слова-позиции. Вы написали десять предпосылок по теме «Наркотики». Вы назначили встречу с напарником.

ДЕНЬ 3: ИЗУЧАЕМ СТРУКТУРУ ШУТКИ – СМЕШНАЯ ЧАСТЬ

(РАБОТА С НАПАРНИКОМ)

Сегодня вы с вашим напарником проведете комедийную импровизацию. Вам надо будет:

- прочесть урок;
- довести до совершенства ваши предпосылки;
- добавить отыгрыши;
- добавить МІХы;
- заполнить карточки.

Упражнение: Проверка И Доработка Ваших Предпосылок

Скорее всего, большая часть ваших десяти предпосылок о наркотиках неясны, малопонятны и сумбурны. Часто вещи, которые логичны для нас, совершенно бессмысленны для других. Сложно уловить смешную часть шутки, если ваша предпосылка не работает. Поэтому важно, прежде чем приступать к сочинению смешной части шутки, вместе с напарником провести проверку каждой из ваших предпосылок. Но недостаточно того, чтобы ваша предпосылка была понятна только вам и вашему напарнику. Пьяные незнакомцы тоже должны суметь понять ее. Для того чтобы добиться четкой/понятной предпосылки, нужно немного поработать. Хорошие, аутентичные предпосылки обычно требуют большого количества обсуждений и демагогий и значительной поддержки со стороны вашего напарника. Для начала вспомните свои исходные десять предпосылок.

Перепишите свои десять исходных предпосылок о наркотиках во время комедийной импровизации с вашим партнером. Включите диктофон и попытайтесь устроить перед вашим напарником стендап-выступление, и во время выступления не переставайте ходить, двигаться. Движение помогает запустить вашу энергию. Когда дело доходит до того, чтобы войти в вашу «смешную зону», используйте все, что вам помогает, кроме тяжелых наркотиков. Они в любом случае по-настоящему не работают, за исключением, возможно, для тех людей, которые на них сидят. И вам это может дорого встать – постоянно держать свою аудиторию в дурмане. Вы и ваш партнер можете меняться ролями комика и тренера.

Что делает тренер (comedy coach)?

- Помогает своему напарнику не застревать, все время повторяя вопросы: «Что в этом странного, глупого, сложного или жуткого?»

- Постоянно спрашивает: «Что ты имеешь в виду?», пока предпосылка не станет конкретной и ясной.
- Помогает своему напарнику найти оригинальную, конкретную истину или открытие касательно его темы.
- Помогает поддержать энергию своего напарника на высоком уровне.
- Удаляет из предпосылки своего напарника слова: мне, я, мой.
- Щедр со своим временем и энергией. (Я обнаружила, что чем больше я помогала другим, тем больше я училась писать шутки для себя.)

Занятие с тренером должно выглядеть примерно так:

Комик: Знаешь, что странно в пирсинге? Это больно.

Напарник: Это правда, что больно, но это не отвечает на вопрос: «Что странного?» Скажи мне, что конкретно в этом странного.

Комик: Это странно, потому что... Ну, может быть, это не странно, а глупо.

Напарник: ОК. Почему это глупо?

Комик: Это глупо потому, что зачем кому-то стремиться сделать с собой то, что причиняет боль?

Напарник: Ты отвечаешь вопросом на вопрос. Почему это глупо?

Комик: Это глупо, потому что находиться с кем-то в отношениях, работать на глупого босса, платить налоги – все это и так приносит достаточно страданий в твою жизнь. Нет смысла добавлять к этому еще что-то.

Напарник: ОК, это логично. Хорошо. Это понятно, запиши это. Идем дальше.

Комик: Пирсинг – странная штука. Знаю я одного парня из школы, который проколол себе разные интимные места и...

Напарник: Стоп. Это история. Сократи ее и не рассказывай мне, что случилось. Только что в этом глупого или странного.

Комик: Другая причина, почему это глупо: я могу понять, когда прокалывают уши, но не другие части тела.

Напарник: ОК, но сократи и скажи конкретно, почему это глупо.

Комик: Это глупо потому, что... Ну, может, это не глупо, но сложно, когда у тебя все проколото - потому что когда ты утром одеваешься, ты должен решать не только, какие серьги надеть, но какие кольца вставить в нос, в пупок и даже ТАМ.

Напарник: Великолепно. Из этого выйдет толк. Что насчет сложного? Что сложного в том, что у тебя есть пирсинг?

Комик: Сложно проходить сквозь металлодетекторы в аэропорту, когда у тебя пирсинг.

Напарник: Хорошо, в этом есть смысл. Я это запишу.

Запишите свои доработанные предпосылки по теме «Наркотики». Убедитесь, что в каждой предпосылке вы включили слово-позицию и исключили слова «я» и «мой».

Структура Комического #4: Отыгрыш (Act-out)

Завязка (несмешная часть) + Отыгрыш (смешная часть)

К этому моменту вы со своим напарником разработали предпосылки по теме «наркотики». Но они не должны быть смешными... пока. Теперь пришло время добавить к каждой предпосылке то, что я называю «отыгрыш».

В исполнении комик разыгрывает ситуацию шутки и вызывает громкий смех. Вместо того чтобы говорить о ком-то или чем-то, вы изображаете это. Вы превращаетесь в людей или вещи, которых вы упоминали в завязке – фактически, исполняете (играете) их. И, наконец, вы становитесь смешным.

В водевильные времена стендапа шутки строились строго по схеме: «завязка + punch-line».

«Возьмите мою жену... Пожалуйста!» HENNV YOUNSMAN

Но сейчас, с ростом популярности импровизации и влияния телевидения, punch-line повторил судьбу восьмидорожечных магнитофонов и уступил место отыгрышу. Отыгрыш дает возможность комику продемонстрировать свои способности к имитации голосов и персонажей.

[Крэк – глупая вещь.] «Я никогда не употреблял крэк и вообще никогда не стал бы употреблять наркотик, названный так же, как часть моей

собственной задницы². Кто-то говорит: [отыгрыш] «Хочешь немного крэка?»
А я говорю: я родился с одной, приятель, мне еще одна не нужна. Спасибо.
Если я захочу вторую, я тебе позвоню». DENIS LEARY

Отыгрыши могут быть короткими.

[Странно, что все сейчас на наркотиках.] «Наркотик, который я предпочитаю,
- антидепрессант Zoloft. Я его рассматриваю как подушку безопасности для
моего разума. Как только вещи начинают выходить из-под контроля...
[отыгрыш] «Poof!... Aaahh...» DANA GOULD

Отыгрыши могут быть длинными, как например «Звонок богу» Ellen
DeGeneres, где Ellen изображает шестиминутный телефонный разговор с
Богом, спрашивая его, зачем тот сотворил блох. Робин Уильямс
демонстрирует долгий отыгрыш об игроке в бейсбол, который защищает свое
дело перед судом присяжных:

Все сейчас употребляют кокаин. И вот бейсболист, должен предстать перед
судом присяжных, [отыгрыш] «Да, я употреблял кокаин. Но можно ли меня в
этом винить? Это чертовски медленная игра. Ну же, Джек, я стою на левом
поле уже целых семь периодов. Передо мной длинная белая линия, которая
идет до самой базы. И я вижу того парня, который выигрывает очко: «Ха-ха-
ха!». И еще эта проклятая музыка: «Ты-ды-ды, ты-ды-ды». Я не знаю, нужно
ли «проскользнуть» или «подвести черту»... Понимаете, о чем я? Люди
проскальзывают головой вперед. Да! «Ты вне игры!» - «Неважно, детка, я
сейчас на подъеме». - ROBIN WILLIAMS³

Отыгрыш – это когда вы можете вставить свои имитации знаменитостей, не
выгляда при этом банально

[Когда люди принимают наркотики.] «Они пытаются сесть за руль. И у них
появляется ощущение... [отыгрыш] «Да, я могу вести. У меня все под
контролем, чувак. Я в порядке. Если бы я только мог найти свои ступни, я бы
повел». Затем они выходят на улицу, садятся в машину... Они волочатся по
шоссе, они быстро едут. Им кажется, что они едут со скоростью света. Они
думают, что Скотти сидит рядом... [отыгрыш] «Джим, быстрее она не

поедет. Это Шевроле, Джим, ты не можешь вести ее быстрее, чем сейчас».
ROBIN WILLIAMS

«Но, Джуди, я не очень хорошо имитирую голоса разных персонажей».

Все в порядке, я тоже. Отыгрыши не должны быть выдающимися, они могут быть действенными и смешными, даже если они сдержанны.

«Маленьким детям не нужен отпуск. Но я все равно вижу их на пляже. Это выводит меня из себя. Когда никто не смотрит, я подхожу и спрашиваю, [отыгрыш] «Что ты делаешь здесь? Ты ни дня в своей жизни не работал».
STEVEN WRIGHT

Не беспокойтесь о точности, если вы изображаете вашу маму или отца. Комедийный патруль не стащит вас со сцены и не скажет: «Его мать говорит совсем не таким голосом!» Отыгрыш означает, что вы изображаете то, о чем вы говорите, вы не просто говорите об этом. К примеру, посмотрите, как звучит пересказ шутки без отыгрыша.

Неверно:

«Сложно было иметь отца-адвоката. Мне приходилось ходатайствовать за щенка».

Хотя это и смешная идея, смеха она не вызывает. Я посоветовала разыграть сценку, в которой герой просит щенка.

Верно:

«Сложно было иметь отца-адвоката. Когда я хотел щенка, мне приходилось делать так: [отыгрыш] Папа, ходатайствую за щенка! [отыгрыш голосом отца] Ходатайство за щенка отклонено. «Отойдем на пару слов, Папа». -
BARRY PRESTON

В большинстве шуток присутствуют два персонажа, которых можно сыграть. В завязке комик говорит с аудиторией. В отыгрыше он разговаривает с воображаемым персонажем в сцене. Например, в предпосылке «Сложно, когда у тебя пирсинг, и ты проходишь через металлодетектор в аэропорту», есть два персонажа: человек с пирсингом проходящий через металлодетектор, и охранник.

Отыгрыш было бы таким:

«Бзззз!» [охранник] «Пожалуйста, снимите все ваши украшения, мисс».
[девушка с пирсингом] «О, ок! [затем отыгрыш – она снимает с себя кучу колец, расположенных в странных местах.] Можете помочь мне с этим?» [Вы должны использовать ваше воображение, чтобы представить, куда я показываю!]

Отыгрыши необязательно должны быть прописаны на бумаге; они смешны в том виде, в котором они представлены (изображены).

Люди начали бы задумываться, прежде чем убить кого-то, если бы пуля стоила пять тысяч долларов. [отыгрыш] «Чувак, я бы снес твою гребаную башку, если бы только мог себе это позволить. Я найду себе другую работу, буду экономить, и ты тогда ты покойник. Надейся, что я не смогу купить пулю в кредит». [вторая предпосылка] Даже если вас подстрелят шальной пулей, вам не нужно идти ни к какому доктору, чтобы ее извлечь. Кто бы в вас ни стрелял, вы заберете эту пулю себе, [отыгрыш] «Похоже, у вас находится то, что принадлежит мне». - CHRIS ROCK

Персонажи в отыгрыше не обязательно должны быть людьми. Это могут быть животные, овощи, минералы, или даже Бог.

«Сложность в том, чтобы встречаться с кем-то, заключается в том, что когда тебе кто-то нравится, этот человек необязательно отвечает тебе взаимностью. Бог шутит с тобой шутки. «Пожалуйста, Боже, можно мне этого?» [глубоким голосом] «Нет. Ты будешь продолжать любить его, но он никогда не полюбит тебя в ответ». - FALEENA HOPKINS

Робин Уильямс наделяет голосом стул.

«Интересно, а стулья говорят вот так: «О нет! Надвигается еще одна жопа!»

Сердце Ричарда Прайора говорит с ним в этой шутке:

[Инфаркты – странная штука.] «Ваше сердце сердится. «Думаешь, ты сейчас умрешь, да? А ты не думал об этом, когда ел ту свинину».

«Я заметил, что многие комики говорят «я». Я думал, что вы говорили не использовать слова «я», «мне» или «мое» в предпосылках».

Да, это верно в отношении предпосылки, но не для отыгрыша. Шутка начинается с общих вещей, чтобы любой мог соотнести себя с этим, а после предпосылки наступает момент для того, чтобы привести конкретное о вас. Подводка к отыгрышу – вот место, где вы становитесь очень, очень конкретным. Если в предпосылке есть слово «люди», в отыгрыше должна присутствовать информация, что это за люди, потому что вы не можете изображать людей в целом.

К примеру, студент Maz Jobrani начинает с общего.

«Трудно было расти ирано-американцем...»

Затем он объясняет, что конкретно было трудного для него, и изображает свою мать.

«Я не мог пригласить кого-то из друзей переночевать в нашем доме, потому что все боялись, что мы возьмем их детей в заложники. Моя мама звонила по телефону отцу моего друга. «Алло, мистер Джонсон? Здравствуйте, это мама Маза. Я просто звоню сказать Вам, что ваш сын Кенни останется на ночь у нас. Знаете, он такой очаровательный мальчуган. У него улыбка на миллион долларов. Алло! Алло!»

Если вы автор, у которого нет намерения становиться стендап-комиком, все равно для вас крайне необходимо уметь создавать и разыгрывать отыгрыши. Особенно для сценаристов, изображение различных персонажей – навык, который необходим для написания диалогов, «раскрутки» сюжетной идеи и создания персонажей.

Обычные ошибки при отыгрышах

Ошибка #1: Упомянуть кого-то в завязке и не изображать их.

Вы должны быть последовательны. Если кто-то появляется в завязке, он должен быть показан в отыгрыше. Любой персонаж, упомянутый в завязке, должен быть отыгран.

Неверно:

"[Завязка] Странно, когда ты расстаешься с кем, и твои друзья расстроены этим больше, чем ты. [отыгрыш] Я рассталась с парнем, и моя мама кричала на меня: «Он мне нравился! Терпеть тебя не могу!»

Это шутка плохо продумана, потому что комик заявляет друзьям, но в отыгрыше изображает свою мать. Вот более подходящий отыгрыш для той же завязки.

Верно:

«О нет! Это ужасно, что вы, ребята, расстались. [бит] У тебя сохранился номер его телефона?»

Или: «О нет, ты не можешь с ним расстаться! Он единственный, кто может достать билеты на игры Лэйкерс!»

Paul Clay начинает шутку, местом действия которой становится концерт Брюса Спрингстина. Поэтому в этой шутке он изображает Спрингстина и зрителей.

«[Странно то, что] у Брюса Спрингстина есть дети, и он больше не дает своих известных четырехчасовых концертов. Через полтора часа он обычно говорит: [отыгрыш] «Вы готовы к рок-н-роллу (зажечь)?!» И зрители отвечают: «Нет, Брюс, нас няни дома ждут». И он говорит: «Вот дерьмо, меня тоже. До свидания».

Ошибка #2: Начинать в завязке с одной вещи, а затем отыгрывать (исполнять) другую.

Отыгрыш должно естественным образом проистекать из предпосылки. Нельзя посреди шутки менять позицию или тему.

Неверно:

«Я думаю, предостережения насчет употребления алкоголя и табака слишком общие. Они должны быть более конкретными. Мой отец говорил: «Выпивка разрушит твоё здоровье». Я думал, что выпивка просто заставит меня превратиться в такого же засранца, как мой отец».

Эта шутка некорректна, потому что завязка посвящена табаку и алкоголю, а отыгрыш – предостережению от отца (против того, чтобы превратиться в отца).

Верно:

[Предостережения – глупая вещь.] «Я думаю, предостережения насчет употребления алкоголя и табака слишком общие. Они должны быть более

конкретными: «Те, кто курит, рано или поздно начнут отхаркивать черные кусочки своих легких». И еще: «Осторожно! Алкоголь превратит вас в такого же засранца, каким был ваш отец!» - GEORGE GARLIN

Не иметь тех же персонажей в отыгрыше - все равно что смотреть импровизацию, в которой аудитория говорит: «Покажите сценку с доктором и английской королевой на Луне», а артисты показывают сценку с адвокатом и английской королевой в Нью-Джерси. Так же как и в ресторане, где вы намереваетесь съесть то, что заказали, зрители ожидают, что вы представите им то, о чем сказали в завязке. Поэтому если ваша позиция в завязке была выражена словом «странно», ваш отыгрыш должен выражать, насколько странным является что-то. И эта странность должна быть преувеличенной.

«Странно, когда мужчины меняют детям памперсы. Потому что когда это делает женщина, можно услышать: [отыгрыш женщины, сиюсюкающей с младенцем] «Ах ты мой маленький, сю-сю-сю, малыш». Но когда памперс ребенку меняет мужчина, вы всегда слышите: [отыгрыш мужчины, который становится в самом деле странным] «Боже ж ты мой! Лежи смирно! Не двигайся... Аааааа!» - JULES ROENITZ

Ошибка #3: Переходить к истории

Многие из моих учеников на мастер-классах хотят перенести в свою сценку «то, что случилось на самом деле». Они сочиняют предпосылку, которая дает им предлог рассказать свою историю.

«Знаете, в наркотиках странно то, что они делают людей глупыми. Я был тут на днях на вечеринке, и вот ко мне подходит один парень и говорит, что я реально уродливый. Я был так оскорблен, поэтому я...»

Это провал. Потому что плохо выстроенные истории могут высосать из зала всю энергию.

«А как мне понять, что я рассказываю историю?»

- Если в отыгрыше вы не укладываетесь в три реплики – вы рассказываете историю.
- Если вы используете фразу «поэтому я» - вы рассказываете историю.

Но есть способ перевести историю в стендап – добавить отыгрыши и остроумную реплику (retort).

«Знаете, в наркотиках странно то, что они делают людей глупыми. Я был тут на днях на вечеринке, и ко мне подходит один парень и говорит: [изображая обдолбанного парня] «Ну ты просто уродливая баба». Можете себе представить? А я тогда ответил: [изображая себя обдолбанного] «Вот мой номер телефона». Да, наркотики делают тебя глупым».

Когда вы добавляете к шутке отыгрыш, важное правило заключается в том, что сначала кто-то говорит что-то, а потом другой человек (обычно вы) отвечает остроумной и неожиданной репликой (retort). Лучше всего такие смешные реплики сочинять и отрабатывать с вашим напарником (comedy buddy).

Ошибка #4: Ходить взад-вперед в диалоге, не вызывая смеха

Некоторые начинающие комики ошибочно принимают шутку за пьесу и продолжают говорить в этом духе.

Неверно:

«Моя мама ненавидит мою прическу, и первое, что она всегда говорит, когда видит меня: «О Боже! Посмотри на свою прическу! Просто крысиное гнездо какое-то». [комик] «Мам, хватит. Ты и сама не очень-то хорошо выглядишь». [Мама] «В прошлый раз, когда мы виделись, ты собиралась их обрезать». [Комик] «Единственное, что я хочу сейчас обрезать, это твой язык». [Мама] «Если ты так будешь разговаривать, я уеду домой. Все, о чем я попросила, это чтобы ты постригла свои волосы». [Комик] «Не раньше, чем ты сбреешь свою бороду!»»

К тому времени, как вы закончите, никто уже не вспомнит, о чем была завязка. Если в отыгрыше вы изображаете кого-то, кто говорит что-то глупое, последнее слово должно быть за вами. В большинстве случаев ваш остроумный ответ заканчивает шутку. Чтобы найти лучшую реплику (retort), вы должны пробовать разные фразы, потому что та, которая пришла на ум первой, может быть не самой лучшей. После того как вы рассмотрите много разных вариантов фраз, сведите все к одной самой смешной и используйте ее.

Верно:

«Моя мама ненавидит мою прическу, и первое, что она говорит, когда видит меня: «О Боже! Ты еще не постриглась!» А я такая: «Господи Иисусе! Ты еще не сбрила свою бороду!» - NANCY MAGNEUI

Заметьте, что в следующей шутке Робина Уильямса каждый остроумный ответ вызывает смех.

«Они передали мне моего сына. Они держали его на руках, и я сказал: «Бог мой, он выглядит, как медвежонок». [остроумный ответ] «Это пуповина, мистер Уильямс». [остроумный ответ] «Не обрезайте ее, пусть он поспит еще чуть-чуть».

Ошибка #5: Описывать отыгрыш вместо того, чтобы исполнять его

Начинающие комики часто не очень хотят играть персонажа, и вместо отыгрывания диалога они описывают ситуацию.

Произнесите вслух две следующие шутки. Обратите внимание, как по-разному они звучат, когда вы произносите отыгрыши.

[Без отыгрыша] «Трудно быть отцом-одиночкой, потому что постоянно слышишь жалобы на отсутствие чего-то, недовольство, хныканье и плач. А тут еще мой сын и его нужды».

[Та же шутка с отыгрышем] «Трудно быть отцом-одиночкой, потому что ты постоянно слышишь жалобы на отсутствие чего-то и хныканье». [Хныкая] «Я хочу есть. Еда отстой. [плача] Ты не уделяешь мне достаточно внимания». А тут еще мой сын и его нужды». - BRUCE BLACK

В первом примере комик описывает то, что происходит, а в исправленном примере он изображает то, что происходит, как будто это происходит прямо сейчас.

Упражнение: Добавление Отыгрыша

Чтобы создать хороший отыгрыш, нужно войти в comedy zone, раскрепоститься и изобразить ситуацию вербально и физически. Лучше всего не записывать ваши отыгрыши – иначе они могут звучать излишне литературно, неестественно и, что хуже всего, не смешно. Лучшие отыгрыши возникают из бессмысленной болтовни – когда вы ходите туда-сюда и без

остановки говорите (с позицией) о своей теме в диктофон. Не думайте смешно, а скорее будьте смешными. После того как у меня таким образом получается отыгрыш, я записываю короткую фразу, которая напомнит мне про отыгрыш, к примеру, «проход через аэропорт». Или же повторяю и повторяю его (отыгрыш) снова, пока не отшлифую, и затем записываю. Но я никогда не придумываю мои отыгрыши на бумаге.

Попробуйте сделать так, взяв за основу свои десять предпосылок по теме «наркотики». Встаньте перед своим напарником и будьте игривы и беспечны. Произнесите одну из ваших предпосылок вслух, делая акцент на позиции, а затем перескочите к отыгрышу – в буквальном смысле. То есть на самом деле перескочите. Физическое движение поможет вам преодолеть застенчивость. Если вы изображаете в отыгрыше свою бабушку, станьте ей физически, откройте рот и увидите, что из него выйдет.

«Моя бабушка никогда бы не пошла в банк спермы. [с явным еврейским акцентом] «Что тут такое? Все заморожено? Ничего свежего? Ой!»

Исследуйте различные мнения (opinions) для своих отыгрышей, а затем сузьте выбор до лучшего. Будьте кратки: кто-то что-то говорит, и затем вы отвечаете. Не затягивайте. Входите в отыгрыш, выходите из него, и никто не пострадает.

Предпосылки Джуди к теме «Пирсинг»	Отыгрыши Джуди
<p>Это глупо, потому что отношения с кем-то уже приносят страдания. Приносит страдания работа на глупого босса, приносит страдания уплата налогов. Не нужно добавлять к этим страданиям еще что-то.</p>	<p>О боже, чувствую, что в моей жизни недостаточно боли. Думаю, мне нужно проколоть язык.</p>
<p>Трудно иметь пирсинг, потому что когда одеваешься по утрам, приходится решать не только то, какие серьги надеть, но и какое кольцо вставить в нос, в пупок, и даже там внизу.</p>	<p>«Так, ну-ка посмотрим: в соске кольцо, в носу кольцо, в брови серьга».</p> <p>«Ну хватит, пожалуйста, я даже не могу решить, что мне надеть утром. Не говоря уже о том, чем украсить</p>

	свою ноздрю».
Трудно понять, что говорят люди, когда у них во рту целая скобяная лавка.	«Арр... угх... гмм... хырм...». «Простите, но не могли бы вы вынуть этот болт из языка и снова сказать, какое сегодня блюдо дня?»
Странно, что в некоторых городах, типа Сан-Франциско это распространенное и модное явление.	«Я собираюсь на изысканный бал. Как думаешь, этот собачий ошейник подойдет к моим сережкам в сосках?»
Жутко, когда ваши дети приходят домой с пирсингом на теле.	«Джимми, этот значок Бэтмена - для куртки. Вынь его из своего глаза».
Пугает, когда люди появляются на работе с кольцом в носу.	«Мы удалим ваш аппендикс через минуту, мистер Джонсон. Я только выну этот рыбий крючок из своего уха. Не хотелось бы подцепить на него вашу селезенку».
Страшно, что дети истязают свои тела в качестве протеста против родителей.	«Я покажу маме и папе. Я вставлю острые штуки в нос, в язык, в пупок, в соски...» «Да, это им покажет. Покажет им, что они правы – ты полный идиот».
Это раздражает меня, потому что выглядит так непривлекательно...	«Джуди, как я выгляжу?» «Как дикобраз».
Это сложно, потому что когда у тебя все проколото, ты должен покупать больше украшений.	«Берешь ли ты эту женщины в свои жены?» «Да». «Теперь надень кольцо ей на нос».

Вы, возможно, не сумеете придумать отыгрыш для каждой шутки, и не все отыгрыши окажутся удачными. Но чем больше их у вас будет, тем скорее у вас получится, по крайней мере, несколько законченных шуток.

Ваши предпосылки к теме «Наркотики»	Ваши отыгрыши
--	---------------

Структура Комического #5: МІХ

Позиция + Тема + Предпосылка (несмешная) ---->

Отыгрыш + МІХ (смешное)

Не у всех шуток есть МІХ, но это отличный способ выдать больше смеха из вашей завязки. Хороший МІХ – это когда комик соединяет два элемента, которые люди не ассоциируют друг с другом. Смех возникает оттого, как комик их соединяет.

«Автомеханики всегда имеют собственное мнение, и они заставляют нас чувствовать себя виноватыми. [Отыгрыш автомеханика] «Только посмотрите на это. Это ужасно. В смысле, у вас масло смешалось с водой. Как вы могли допустить это? Какая жалость. Я могу все исправить, скажем, за две штуки». [МІХ] «Можете представить себе этого человека в роли учителя начальной школы, который подходит к бедному беспомощному четырехлетнему ребенку? [Отыгрыш ребенка] «Учитель, я закончил рисунок. Вам нравится?» [автомеханик] «Только посмотрите на это. Ты смешал оранжевый и зеленый. Вышел за пределы контуров. Это ужасно. Как ты мог допустить это? Какая жалость. Я мог бы все исправить, скажем, за две штуки».

МІХ обычно начинается со слов «Можете себе представить» или «Что если» и практически всегда за ним следует другой отыгрыш. В предыдущей шутке Dave DeVos рассказывает, как трудно (позиция) иметь дело с автомеханиками (тема), потому что они всегда все преувеличивают (предпосылка), и он это демонстрирует (исполняет). Затем он соединяет это с «Можете представить себе этого парня в качестве учителя начальных классов?» и делает второй отыгрыш.

«Тунец, при производстве которого ни один дельфин не пострадал (Dolphin-safe tuna). Это здорово, если вы дельфин. А если вы тунец? Где-то пойманный тунец шлепает хвостом по палубе корабля и говорит: «А как насчет меня? Я недостаточно симпатичный для тебя?» - DREW CAREY

Смех – естественная реакция на неожиданность МІХа. Следующие МІХы слишком обычные для того, чтобы заставить людей смеяться.

Неверно:

Оператор службы 911 - обеспокоенный.

Пародист – изображает Элвиса.

Торчок - байкер.

Верно:

Эти МІХы – удивляют, они неожиданны.

Оператор службы 911, который зациклен на себе: «Так значит, вас держат на прицеле, и вы думаете, что у вас проблемы? Вы, вы, вы. Всегда только вы!»

Пародист Элвиса, который заикается: «Сойди с моих синих замшевых туф, туф, туф...»

Торчок – ваша бабушка: «Бабуля вяжет крючком милый чехольчик для своей трубки для курения марихуаны».

Вот студентка Missy Pyle начинает с того, что говорит, как трудно быть «безработной актрисой» и соединяет это с другой темой – «сантехники».

«Трудно быть безработной актрисой. Когда я прихожу на вечеринку, и люди узнают, что я актриса, они всегда спрашивают: «О, я мог вас видеть в какой-то постановке?» Задают ли такие вопросы сантехникам? «О, так вы сантехник? Я мог видеть какую-нибудь из прочищенных вами труб?»

Многие комики-любители полагают, что лучший способ быть другим, уникальным и креативным - это взять странную или шокирующую тему, но подлинный талант может взять обычную тему и создать блестящие МІХы.

«Брак – очень сложная вещь. Он похож на пазл, состоящий из 5 тысяч фрагментов. И все из них изображают небо». - CATNY LADMAN

Позже из этой книги вы поймете, что МІХы – необходимый элемент для всех форм комедии: сценариев, речей, эссе, статей и т.д. Авторы используют МІХы для того, чтобы расшевелить воображение, удивить зрителей или читателей, создать интересных персонажей и довести идею до ее крайности.

Упражнение: Пробуйте МІХовать

Это упражнение не для вашего выступления, а для того, чтобы получить представление о соединении двух разных вещей. Закончите это предложение: «Секс похож на авторучку, потому что...»

Изучите следующие шутки и запишите, в чем состоят их МІХы.

«Франкенштейн был странным монстром. Когда я был ребенком, я никогда его не понимал. Он совсем не ловил чернокожих. Мексиканцев тоже не ловил. Он гонялся только за очень испуганными белыми. Франкенштейн вероятно страдал от геморроя. Это можно понять, посмотрев на то, как он ходил. «Вот дерьмо, дайте-ка я поймаю кого-нибудь медленного». Он никогда не ходил в гетто. Черный парень в Найках бегал бы кругами вокруг его задницы: «Ага, давай-ка, Фрэнки, тащи сюда свою зеленую задницу». Если бы он зашел в латинский квартал, мексиканцы вытащили бы его болты прямо у него из головы. «Ну, спасибо, мужик, нам как раз нужны такие штуки для наших тачек. Рад, что ты подвернулся. У меня как раз колесо отвалилось». - PAUL RODRIGUEZ

МІХ заключается в _____ и
в _____

«С моей точки зрения, жизнь может быть охренительно жестокой. Мне она представляется похожей на сорвавшегося с привязи бешеного медведя, очутившегося в палаточном лагере. Я пытаюсь избежать его пристального взгляда, потому что если встретиться с ним глазами, он решит, что вы хотите поиграть. Он не понимает своей силы и просто начинает выбивать из вас жизнь, на хрен. Все во имя добра, чистая радость Кодак» (all in the name of good, clean Kodak fun). - DENNIS MILLER

МІХ заключается в _____ и
в _____

«Мне кажется, что визит к психологу сравним с визитом к парикмахеру... Когда я выхожу из его кабинета, с моей головой все прекрасно. Примерно через час она представляет собой полный бардак, и я не могу самостоятельно привести ее в порядок. «Извините, док, можно мне немного мусса для моего подсознания?» - DENNIS MILLER

МІХ заключается в _____ и
в _____

«Ужин с родителями - это кошмар. Суп постоянно недостаточно горячий! Неважно, что ты делаешь. Этот суп может быть хоть из атомного реактора, и все равно он недостаточно горячий. Мой отец постоянно отправляет его назад на кухню: «Ты называешь это горячим?» Для моего отца и Ад был бы недостаточно горячим местом. Он бы сидел там такой: «Ты был на Catskills в

августе? Эй, ты, с хвостом! Тут есть, черт возьми, какой-нибудь термостат?»
- DYAN POLLACK

МІХ заключается в _____ и
в _____

«Трудно быть стюардессой, потому что тебе нужно быть вежливой постоянно. Я бы хотела быть Зеной – стюардессой-воительницей. «Эй ты, засунь свой багаж себе в задницу! Подушка вашего кресла может быть использована в качестве плавучего средства. Но ты, козел на месте 22С, можешь не беспокоиться об этом. На борту шесть выходов: два в хвостовой части, два в носовой части, и два по бокам. В случае падения самолета, вы увидите мою задницу в этом выходе». - MARCY PECK

МІХ заключается в _____ и
в _____

Включение МІХа в вашу шутку

Постройте первый отыгрыш на чем-то реальном. Затем внесите новую идею, основанную на нереальной предпосылке «что если» - МІХ. Сделайте второй отыгрыш, основанный на этой фантазии.

Сохраняйте позицию на протяжении МІХа. Если в завязке использовано слово «страшно», то в отыгрыше необходимо изобразить это «страшное».

Жуткий парень делал трейлеры к X-Files. [отыгрыш реального]
«Девятнадцатого июня, возьмите свой самый глубокий, самый жуткий страх, свое самое параноидальное подозрение, свой самый ужасный кошмар и помножьте их на X». У этого парня все звучит страшно, даже скучные, безобидные вещи – например, когда вы берете котенка из приюта для животных. [отыгрыш МІХа] «Он был мягкий и пушистый... Они принесли его домой – их первый домашний питомец... но вдруг что-то... пошло совсем не так... Мьяяяяууу!!! Котенок, не рекомендовано для просмотра детям до 16. Смотрите в пятницу! [второй отыгрыш МІХа] Можете представить, чтобы этот парень занимался сексом по телефону? «На мне нет нижнего белья... И на тебе тоже... И затем что-то... Пошло совсем не так...». - CHRIS DUFFY

Вот два моих МІХа по теме «пирсинг».

Предпосылка	Отыгрыш	МІХ	Отыгрыш МІХа
Жуть, когда дети приходят домой с пирсингом.	«Джимми, этот значок Бэтмена для куртки. Вынь его из своего глаза!»	На что еще готовы дети, чтобы выразить свой протест?	«Мам, я отрубил себе руку! Круто, да? Смотри, мне селезенку удалили!»
Жуть, когда люди приходят к себе на работу с кольцом в носу.	«Мы удалим ваш аппендикс через минуту, мистер Джонсон. Я только вытащу рыболовный крючок из уха. Не хотелось бы подцепить на него вашу селезенку».	Что если бы президент Клинтон проколол язык? Это бы избавило его от кучи проблем.	«Выслушайте меня. Я не делал... хрргх... хрмм... дзыньг...»

Просмотрите свои шутки, чтобы понять, в какую из них можно добавить МІХ. Лучше всего это получается во время работы со своим напарником. Встаньте и начните спрашивать: «Что если?» - «Что если моя бабушка дунула бы во время игры в лото?» А затем отыграйте этот МІХ.

Предпосылка	Отыгрыш	МІХ	Отыгрыш МІХа
-------------	---------	-----	--------------

ЗАКЛАДКА!

Последние штрихи

Просмотрите все ваши шутки и проверьте, имеют ли они структуру «позиция + тема + предпосылка + отыгрыш + МІХ + отыгрыш», и запишите кодовые (сигнальные) слова для каждой шутки на карточку. Поздравляю! Вы с вашим напарником написали несколько шуток! Посмотрите, как ваши шутки выглядят в сравнении с шутками профессиональных комиков на тему «наркотики». Если у вас вызывает удивление то, что некоторые из этих комиков получают миллионы за шутки, которые не кажутся смешными, то это потому, что по большей части юмор – это не то, что читается. Юмор

должен разыгрываться (исполняться). Смех вызывает мастерство исполнения. Оцените замечательные предпосылки и отыгрыши этих шуток, начиная с шутки Билла Косби (Bill Cosby).

[Наркотики - странная вещь] потому что чистый воздух не вызывает у людей паранойю. Когда люди начинают принимать наркотики, они говорят: «Давай повеселимся», - и теперь они параноики. [Косби изображает кого-то чрезвычайно параноидального.]

[Глупо] Проблема с наркотиками заключается в том, что ты должен вдыхать их, но твое тело этого не хочет. [Косби изображает человека, который пытается вдохнуть наркотик и кашляет.]

«И странная штука в наркотиках состоит в том, что когда ты кашляешь, человек, сидящий рядом, говорит: «Эй, чувак, передай это сюда».

«Я спросил у одного парня: «Что такого в кокаине, что делает его таким замечательным?» И он говорит: «Ну, он усиливает мою индивидуальность». А я говорю: «Ну да... Но что если ты просто козел?»

А вот еще шутки от профессионалов.

«Кокаин, что за странный наркотик. Он делает тебя параноиком и импотентом. «Хмм... Дайте мне еще». - ROBIN WILLIAMS

[Странно] «Только в Америке могли изобрести крэк. Только в Америке мог появиться парень, которого кокаин не удовлетворял. В 1985 году он шатался по Нью-Йорку и говорил: [отыгрыш] «Знаете, кокаин довольно хорош, но мне бы хотелось чего-то такого, что заставило бы мое сердце взорваться сразу после того, как я это покурил? Я хочу всего один раз затянуться крэком и сказать [отыгрыш] «Вот теперь я счастлив. Я мертв. Абсолютный кайф!» - DENIS LEARY

«Думаю, крэк надо легализовать. Легализуйте его. Знаете зачем? Чтобы у мамаш моих друзей появился повод похвастаться... «Вы знаете, у Рональда теперь свой притон. Еще ребенок, а уже собственный притон. Я каждый день захожу туда. И говорю, вот он - притон моего мальчика». - CHRIS ROCK

«Наркодилеры не продают наркотики. Наркотики продают себя сами ... Вам никогда бы не пришлось даже пытаться продать крэк. Никогда не встречал ни одного дилера, который бы говорил: «Чувак, ну как мне избавиться от всего этого крэка? Он просто загромоздил мне весь дом». - CHRIS ROCK

День 3: Проверка.

На данный момент:

Вы знаете, как писать шутки, используя тему, позицию, предпосылку, отыгрыш и МІХ.

Вы провели импровизацию со своим напарником (comedy buddy).

Вы записали несколько шуток о наркотиках на карточки.

ДЕНЬ 4: УЧИТЕСЬ, НАБЛЮДАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Rocky LaPorte:

«Я многому научился на практике и наблюдая за Richard Jeni, Dennis Wolfberg, George Wallace и Ellen DeGeneres, когда они выступали во время своих турне. Есть большая разница между первым эшеленом и вторым эшеленом. Я думаю, что многие молодые комики набрались дурных привычек, наблюдая за комиками второго эшелона».

Сегодня вы отложите на некоторое время свое выступление и получите несколько советов от профессионалов – ваших любимых комиков. Многие начинающие комики смотрят на то, что делают другие комики, и копируют их. Вместо того чтобы наблюдать за ними и учиться у них. Черпайте вдохновение в том, что делают ваши любимые комики, но не используйте их материал.

В последующие дни – с 4-го по 8-й – мы будем относиться к комедии серьезно, изучая то, что работает, и сосредоточившись на вашей любимой теме – на вас.

«Но мне казалось, вы сказали, что шутки не должны включать такие слова, как «я», «мой», «меня». Почему же тогда этот раздел посвящен нам самим?»

Темы, на которые вы будете шутить, должны быть основаны на личном, на том, что близко и дорого вам. Это отправная точка. Далее вы научитесь превращать эти темы в формат шутки (не в формат истории), и становиться образными/запускать воображение

[Трудно быть родителем] «Мои дети так похожи на животных, поэтому я отправил их бегать на стадион. Они сдали меня. Они сказали: «Мамочка, папа отвел нас в зоопарк, и у всех животных там были номера». - ROCKY LAPORTE

Упражнение: Оттачивание Вашего Выступления

Первый шаг в том, чтобы подойти к делу серьезно: возьмите все ваши карточки с шутками о наркотиках и выбросьте их в мусорную корзину.

«Зачем? У меня есть несколько убийственных шуток о наркотиках. Зачем вы заставляли меня сочинять их, если собирались велеть мне выбросить их?»

Пожалуй, самая большая и трудная часть моей работы тренера состоит в том, чтобы помочь моим студентам не довольствоваться сочинением материала, который уже был всесторонне разработан другими комиками. «Наркотики» – тема, которую использовали очень многие. Пишете ли вы сценарий или выступаете на сцене, ваша главная цель как творческого весельчака должна состоять в том, чтобы создать материал, который исходит от вас как от личности – составляет вашу индивидуальность. Смысл работы с заданной темой, как например «наркотики», состоял в том, чтобы помочь вам сосредоточиться на обучении, не отвлекаясь на тему, являющейся личной. Теперь, когда вы знаете основы структуры шутки, пора перейти к более личным темам. Посему, если только вы не достаточно квалифицированы для того, чтобы писать о наркотиках, потому что прошли реабилитацию или прямо сейчас сидите с иглой в вене, избавьтесь от ваших «наркотических» шуток или, по крайней мере, отложите их в сторону. Пришло время обнаружить ваши собственные, аутентичные и фирменные темы. Темы, не являющиеся банальными.

«А что значит банальный материал?»

Банальный - это:

- Выбор в качестве темы «того, что будет смешно» вместо «того, что на самом деле пугает меня». Когда комик берет такие темы, как «тампоны», «туалеты» или «увеличение пениса», он обычно исходит из ложного предположения, что именно эта тема вызовет смех. Креативность же заключается не в том, чтобы браться за смешные темы, а в том, чтобы делать обычные темы смешными.

- Туалетные темы – пердеж, пипи и кака. Все, что связано с отверстиями – это банально. Как говорит Loan Rivers: «Повзрослейте!»
- «Я ем столько грубой пищи, что уже стал человеком – истребителем салата...» Слишком много информации!
- Темы, которые уже достали до смерти: Виагра, азиаты-таксисты, пробки на дорогах, наркотики, все про самолеты (еда, туалеты, бортпроводники), круглосуточные магазины, McDonald's, Нью-Йорк-не-такой-как-Лос-Анжелес и «Вы замечали, насколько отличаются друг от друга кошки и собаки?» Ого, это что-то новенькое.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Andy Kindler, из книги «Настольная книга банального комика: Набор для начинающего» (The Hack's Handbook: A Starter Kit) в журнале National Lampoon:

«Рыться в грязном белье знаменитостей – и для этого не нужно оригинальности? Копание в грязном белье знаменитостей доказывает это. В юморе, это же самое, что делать что-то легкое, что гарантированно принесет вам успех. «Мадонна – как девственница? Не думаю!» Банальная шутка. «Что доктор Рут знает о сексе? Поглаживайте пенис, поглаживайте пенис» - она даже дотянуться до пениса не может. Рекламные ролики, более известные как Охотничьи Угодья Банальных Шуток. «Эти рекламные ролики тампонов говорят, что ты можешь плавать, ездить верхом и ходить пешком». Да кого это волнует? Банальная шутка!»

Если вы угадываете punch-line шутки до того, как ее произнесет комик, то это банальная шутка.

«А что такое аутентичные темы?»

Чтобы установить контакт с аудиторией, комикам и комедийным авторам нужно найти те темы, которые честно и глубоко волнуют их самих и с которыми могут соотнести себя другие люди. Это и становится их аутентичными темами. У стендап-комиков эти темы формируют ядро их выступления и создают их образ. Для авторов, эти темы формируют точку зрения и создают их голос. Все успешные комедийные авторы начинали свою карьеру с того, что находили собственную тему, с которой можно было соотнести себя и которая была бы достоверна. Как правило, именно этот легко отождествляемый, личный материал и возносил их к карьерным высотам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Michael Hand, старшим вице-президентом по разработке комедийных проектов, 20th Century-Fox TV:

«Чтобы создать хороший сценарий, выступление или стендап – раскройте то, что вы больше всего боитесь раскрыть другим людям, и, в конечном счете, возможно, боитесь раскрыть самому себе. Это сделает вас невероятно уязвимым и заставит людей захотеть внимательно вас слушать».

В попытке заставить аудиторию отождествить себя с ними, многие начинающие комедийные авторы берут свои темы из журналов и газет, или используют проницательное наблюдение о том, что «мужчины оставляют сиденье унитаза поднятым». Если бы только все было так просто... Дело в том, что недостаточно, чтобы публика могла как-то соотнести себя с темой. Тема также должна резонировать с вами – глубоко и эмоционально. Вы не можете шутить на какую-либо тему, если только у вас нет обширных знаний о ней, полученных на собственном опыте. А еще лучше, если вы этой темой будете одержимы.

Этот акцент на аутентичности и возможности соотнести себя с темой применим не только к стендап-комикам, но и ко всем комедийным автором. Каждая серия ситкома основана на теме, вызывающей ассоциации, и каждая реплика персонажа должна быть аутентична личности этого персонажа. Даже если вы собираетесь писать заказной материал для других комиков, вам все равно нужно понимать эти основные принципы аутентичного сочинительства. И лучший способ научиться писать для других – это написать выступления для себя самого.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Bernie Brillstein, менеджером, курировавшим развитие карьеры John Belushi, Cilila Rtulner, Jim liaison, Dan Aukroyd, Lome Michaels, Martin Short и многих других. (Продюсер «Охотников за привидениями» и «The Cable Guy» - пер.):

«Сегодня уже нельзя юморить фальшиво, больше уже не пошутишь про тещу. Если вы шутите про тещу, это должна быть ваша теща. Вы должны сами пережить это».

Не важно, насколько сильные ассоциации вызывает ваша тема. Если она не резонирует с вами, скорее всего она не найдет отклика и у вашей аудитории. Энтузиазм относительно темы не может быть поддельным. Зритель может почувствовать, аутентична ли эта тема для вас или нет. Я долгое время

играла сценку о том, что времени на моих биологических часах осталось совсем немного, и о том, как мне хочется иметь детей, и она всегда рвала зал.

«Женщины в свои тридцать лет начинают думать о том, чтобы завести детей, а мужчины в свои тридцать начинают думать о том, чтобы ходить на свидания с детьми».

И вдруг эта убийственная шутка перестала вызывать смех. Я ничего не меняла – ни язык, ни темп, ни позицию. Она просто перестала работать. В конце концов, я поняла, что просто эта тема больше не является для меня аутентичной. Она все еще вызвала ассоциации, но уже не была захватывающей для меня.

Одна женщина на моем мастер-классе построила целое выступление вокруг следующей темы: «Будучи взрослой женщиной, тебе трудно знакомиться с мужчинами». А затем продолжила смешными шутками о жизни без отношений. И вот наступает вечер выступления, а аудитория не смеется. И я не понимала почему, пока не узнала, что она уже двадцать пять лет счастлива замужем, и у нее две дочери. Ее выступление было основано на лжи, и на каком-то уровне зритель знал это. Она сыпала шутками, но зритель ей не верил. Вычеркните все свои фальшивые темы. Фальшивые темы превращаются в плохие шутки.

«А что насчет комиков, которые делают безумные и отвязные вещи с разным реквизитом?»

Можно получить свои пятнадцать минут славы, глотая лампочки, но обычно это не обеспечивает устойчивой карьеры. Чтобы достичь ее, требуется глубоко покопаться в себе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Lewis:

«Невозможно быть настолько хорошим, насколько вы можете, если вы сдерживаете себя. Если вы начнете редактировать себя, можете с тем же успехом просто остановиться, вы не будете искренни настолько, насколько можете, но почему бы не попытаться добиться максимума? Вы настолько аутентичны, насколько вы себе это позволяете. А если вы там и сям начнете ставить себе ограничения, вы попросту скатитесь в посредственность».

Упражнение: Много Ли Вы Знаете О Юморе?

Соотнесите этих стендап-комиков с их фирменными темами:

ТЕМЫ	КОМИКИ
Семья алкоголиков	Tim Allen
Мужчины – свиньи	Paul Reiser
Состоять в браке	Brett Butler
Быть толстым	Richard Lewis
Быть евреем	Jeff Foxworthy
Быть деревенщиной	Roseanne Barr
Низкая самооценка	Paul Rodriguez
Быть латиноамериканцем в США	Jackie Mason
Поколение X	Kathy Griffen
Быть помешанным на сексе	Janeane Garofalo
Быть женой/матерью	Louie Anderson

Ответы

Tim Allen: Мужчины – Свиньи.

«Мужчины – свиньи. Да, дамы? Да. Да, точно. Да, жаль, что все принадлежит нам. Хрю, хрю.

Paul Reiser: Состоять В Браке.

«Едва вы поженились, как все в мире начинают эдак раздражающе улыбаться и кивать вам, мол: «Ну? Когда же вы сделаете следующий шаг?» Мы непрерывно поднимаем планку. Мы – вид, который не может оставить в покое то, что и так хорошо. У животных таких проблем нет. Вы никогда не услышите, чтобы змеи говорили друг другу: «В идеале, мы бы хотели двух девочек и мальчика».

Brett Butler: Семья Алкоголиков.

«Моя мамаша любила говорить: «Отвали. Не заставляй меня останавливать машину». «Ты не в машине, Мама. Ты в гамаке со стаканом виски в руке».

Richard Lewis: Низкая Самооценка.

«У меня низкая самооценка. Когда я с кем-то в постели, я фантазирую, что я – это не я, а кто-то другой».

Jeff Foxworthy: Быть Деревенщиной.

«У образованных людей есть пенсионный план. Деревенщины играют в лотерею. Вот наш план. «И когда мы сорвем банк, мы надстроим над трейлером комнату, и нам больше не придется спать с отцом Джима».

Roseanne Barr: Быть Женой/Матерью.

«Я замужем уже четырнадцать лет, и у меня трое детей. Видимо, я неплохо размножаюсь в неволе».

Paul Rodriguez: Быть Латиносом В США.

«Мексиканцы не ходят в походы в лес, особенно во время сезона охоты. Нас иногда ошибочно принимают за оленей. «Ваша честь, я заметил коричневую шкуру и карие глаза. Он поднял руки вверх. Я подумал, что это рога. Я подстрелил его».

Jackie Mason: Быть Евреем.

«Нельзя найти уже ни одного еврейского ребенка с еврейским именем. Всех еврейских детей теперь зовут Tiffany Schwartz, Macadamia Ginsberg, Ashley Lipshitz. Они пытаются объевреить гоев. Я знаю одного малыша, его зовут Распятие Finklestein. Единственные, кто еще носит еврейские имена – это черные: Whoopi Goldberg».

Louie Anderson: Быть Толстым.

«Попробуйте пожить в Калифорнии, где всего трое толстых людей. Они держат нас на 8-часовых сменах, так что это срabатывает. Я попытался привыкнуть к калифорнийскому образу жизни. Попробовал пойти на пляж. Каждый раз, когда я ложился на песок, люди начинали пихать меня обратно в море: «Быстрее! Он умирает!» В меня шесть раз стреляли из гарпуна».

Janeane Garofalo: Поколение X.

«Думаю, на Валентинов день я отправлю своему парню такую открытку: «Пока что все было очень хорошо, я найду больше способов стать для тебя недоступной (unavailable)».

Kathy Griffen: Помешанная На Сексе.

«Очень много проблем связано с тем, чтобы переспать с кем-то. Потому что приходится идти на свидание с парнем, ужинать с ним и слушать, что он говорит о своих убеждениях. А у меня просто нет столько времени».

Почти все (и все что угодно) в вашей жизни можно превратить в комедийную тему, если вы постараетесь. Чем более болезненно или унижительно что-то, тем скорее это заставит зрителей смеяться. Это что-то вроде обмена: плохое для вашей жизни равнозначно хорошему для вашего выступления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Chris Titus, стендап-комиком и звездой собственного сериала, который обрел успех, превратив проблемы, связанные с его дисфункциональной семьей, в остроты:

«Когда я притворялся счастливым комиком, это была неправда. Я обнаружил, что мое раздражение (гнев) сработает на сцене, и начал экспериментировать с этим. И все равно, как и тема счастливого парня, тема с гневом оказалась полной херней. В конце концов, я нашел нишу, где я мог просто быть собой, и понял, что я могу делать на сцене все что угодно – если это смешно. Я говорю о своей маме, которая застрелила парня. Я говорю о ее самоубийстве, и заставляю их смеяться».

Комики находят смешное в даже самых серьезных и священных вещах и ситуациях. Фабриковать свои проблемы с серьезным видом не означает, что вам нужно относиться к себе слишком серьезно.

- Это не просто несчастное детство, это материал.

«Сложность того, что ты хилый спортсмен, в том, что тебя всегда выбирают последним, особенно когда ты один стоишь там, и никто тебя не выбирает. Это как: «Пап, поиграем в мяч вдвоем?» (It's like, «Dad! We're having a father-and-son catch!») - ANDREW LEAR

- Это не просто мать-алкоголичка, это материал.

«Сложно, когда у тебя мать-алкоголичка. Знаете, бывает, вырубается она прямо на лужайке перед домом, и соседские дети такие: «Почему твоя мама лежит на лужайке?» – «Потому что она отдыхает». – «Ну, а почему тогда она отдыхает на нашей лужайке?» - TRACEY ABBOTT

- Это не просто развод, это материал.

«Когда мы родители разводились и делили имущество, у них разразилась настоящая битва в суде за то, с кем останусь я. Мама выиграла. Она оставила меня жить с отцом». - CHRIS TITUS

«Но я умею делать убойные пародии. Как мне их вставить в мое выступление?»

«Эй, а что если Jack Nicholson и Michael Jackson сядут в одно такси? Звучать это будет примерно так...» «А теперь моя следующая пародия – можете представить Арнольда Шварценеггера работающим в супермаркете 7-Eleven?» Атака несмешных шуток!

Очень часто у студентов есть определенные таланты, которые они хотят вставить в свои стендапы: пародии, пантомимы, пение, фокусы, животные из надувных шариков, подражание птичьему свисту. Прежде всего, давайте не относиться к этому как к талантам. С этими так называемыми талантами вершиной вашей карьеры будет выступление на открытии торгового центра. Пародии могут быть убогими, если только они не выполнены аутентичным образом. Это означает, что пародия – это продолжение предпосылки, а не «Эй, посмотрите, как я могу говорить голосами знаменитостей».

«Мой сын подрался со старшим братом, и я спрашиваю его: «Что случилось?» – а он отвечает как Майк Тайсон [отыгрыш сына]: «Знаешь, что я тебе скажу... Если он еще раз тронет моего робота, я его вырублю». - DANA CARVEY

А вот как Janeane Garofalo изображает похожую на беспризорного ребенка молодую певицу, Fiona Apple. Это не столько пародия, сколько длинный отыгрыш, в котором есть мнение, оценка. Прочувствуйте этот яд.

[Garofalo в роли Apple] «Эй, вы, равняющиеся на все, что происходит в мире. Этот мир – отстой, и не стоит лепить свою жизнь в соответствии с тем, что мы, по-вашему, считаем крутым. Хоть у меня и наблюдается расстройство пищевого поведения, и я каким-то образом продалась патриархам этой культуры, которая говорит, что быть худым лучше. Хоть я и сделала это и записала видео, где на мне надето только нижнее белье, чтобы вы, молоденькие девушки, завидовали и расстраивались по поводу того, что у вас есть и насколько вы не худые. Смысл в следующем, я сделала это. Я худая. Вот почему я добилась успеха быстрее, чем другие музыканты, которые, может, и пишут песни лучше, чем я».

Упражнение: Изучение Юмора

Возьмите напрокат видео со стендап-выступлениями. Сборники вроде The Best of HBO или Comic Relief – это хорошая отправная точка. Первое сольное выступление комика на HBO подойдет лучше всего, потому что вы увидите часовое представление, на создание которого у него ушло, возможно, пять лет жизни. Не стоит изучать выступление комиков после того, как они стали знаменитостями и стали вести свои собственные шоу, потому что им больше не нужно работать с личным материалом, поскольку зритель уже хорошо знает их. Золотое правило: если интимные подробности вашей жизни не печатают в National Enquirer, вам необходимо продолжать работать с личными темами до тех пор, пока они (подробности) там (в журнале) не появятся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Jeni:

«К тому моменту, когда у меня состоялось мое первое выступление на HBO в 1989, у меня накопились огромные запасы материала – как у группы, которая записывает свой первый альбом. Позднее, когда ты готовишь свое следующее выступление, у тебя остается еще немного неизрасходованного материала, но когда я делал свое последнее шоу на HBO, у меня почти ничего не осталось, и пришлось начинать с нуля».

Также, не надо смотреть старые записи выступления комиков. Дело не в том, что эти люди плохо выступали, но юмор сильно изменился за последние десять лет, а вам надо изучать, что работает и что происходит сейчас.

Убедитесь, что люди, чьи выступления вы смотрите, - выступают в жанре стендап, а не являются артистами или актерами, которые играют моноспектакль. Комики, которые играют моноспектакли – к примеру, Lily Tomlin, Whoopi Goldberg, Billy Crystal и Julia Sweeney, - все они актеры. Они классно работают, но структура такого шоу сильно отличается от выступления в жанре стендап, и поэтому не будет вам сейчас сильным подспорьем в обучении. Позже я покажу, как превратить выступление в жанре стендап в более театральное действие, в главе «Создание Вашего Собственного Моноспектакля».

Когда будете смотреть видео ваших любимых комиков, выпишите несколько их шуток и ответьте на эти вопросы:

Есть ли там позиция, заявленная и скрытая? В чем она заключается?

Есть ли отыгрыш? МІХ?

Где комик вызывает наибольший смех?

Какие личные подробности из жизни комика вы узнали?

Что комик сделал, чтобы вызвать смех?

Какие темы он использовал в своем выступлении?

Каковы фирменные темы комика?

День 4: Проверка

К концу этого дня вы должны знать, что:

Необходимо избегать банального (неинтересного) материала.

Именно Отыгрыш – то место, которое вызывает наибольший смех.

Всем комикам необходимо рассказывать вещи, касающиеся их самих.

Если вы будете смотреть выступления многих комиков, то можете впасть в депрессию, потому что вам покажется, что уже все темы уже были разработаны. Да, так и есть. Кроме одной – вашей собственной жизни.

ДЕНЬ 5: ВАША ЖИЗНЬ – ШУТКА. НАЙДИТЕ ВАШУ АУТЕНТИЧНУЮ ТЕМУ (ДЕНЬ С НАПАРНИКОМ)

А теперь вас ожидает кое-что действительно сложное – несколько дней быть серьезным. Если в процессе поиска своих тем вы попытаетесь быть смешным, вы, в итоге, будете звучать банально. Но если вы будете искренним и откровенным, то сможете обнаружить материал, который отлично сработает. В качестве дополнительного бонуса – это лучше, чем сеанс у психолога, и гораздо дешевле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Lewis:

«Если вы на сцене относитесь к себе слишком серьезно, это так и будет кричать о вашем потакании своим слабостям, но если вы делитесь своей болью в юмористичной форме, и вам сопутствует удача и талант, тогда вы в хорошей профессиональной форме».

Каковы Ваши Аутентичные Темы?

Вопросы в этом разделе выстроены таким образом, чтобы помочь вам обнаружить ваши аутентичные темы. Когда вы будете отвечать на них, будьте искренними, а не смешными. Позже вы превратите эти честные, аутентичные ответы в убийственные шутки. Но для начала вам нужно создать реальное и прочное основание.

Для этого потребуются глубоко покопаться внутри себя, а затем посмотреть, куда ведут проблемы, которые вы обнаружите. Всегда старайтесь погрузиться глубже, на следующий уровень. На вопрос о том, что их беспокоит, многие начинающие комики и авторы называют вещи вроде пробок на дорогах, тупых водителей, еду в самолетах, ожидание в очереди и другие затасканные, банальные темы. Не совершайте ту же ошибку. Идите дальше этих тем к темам более личным – быть неудачником, развод, безработица или даже побои в детстве.

[Сложно, быть ребенком немолодых родителей] Подрастая, я начал понимать, насколько сильно стареют мои родители. Я помню, как в последний раз отец попытался меня выпороть. [Отыгрыш отца с ремнем] «Разве я тебе не говорил... Ух!... Спина болит. Оставайся на месте. Я схожу за твоей матерью». [голос матери] «Разве я тебе не говорила... Ух, я устала. Схожу за твоим отцом». - MIKE

Шутка Майка началась с темы «отношения». Следующий шаг – выделение конкретики в этой теме. На вопрос, какие отношения в его жизни были самыми сложными, он сказал, что это отношения с отцом. Продолжая разговор с целью узнать больше подробностей: что же было сложного в его отношениях с родителями – «они старели» и «они били его». Затем появилась предпосылка - у них не было сил задать ему хорошую трепку. Потом он добавил MIX, принесший элемент неожиданности:

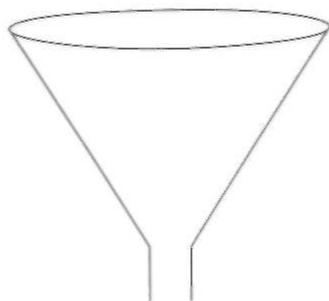
«Теперь, когда я прихожу в магазин Gap и меня спрашивают, нужен ли мне к джинсам ремень, я кричу: «Нет! Нет! Помогите!»

На наших семинарах студенты могут начать с одинаковой темы, и в итоге закончить совершенно разными шутками. Темы обычно начинаются с общего, и, после тщательного исследования, становятся очень конкретными. Бросьте тему «Матери» в воронку вашего сознания, и вы, в итоге, получите миллион частных: мамы-иностранки, расти в бедности, курящие мамы,

критикующие мамы, плюющиеся мамы, еврейские мамы, бессердечные мамы...

«У нас был еврейская спутниковая антенна. Она ловила проблемы других семей». - RICHARD LEWIS

Общие темы

Specific Particulars of the Topic

Конкретные Обстоятельства Темы

[Страшно то, что] У моей матери отсутствовал материнский инстинкт. Я спросила ее, что сделать, чтобы мой новорожденный ребенок перестал плакать. Она ответила: «Не знаю. Пробовала потрясти его?» - SATHY CARLSON

А вот тема Tricia Shore - «Родители» - которая развилась в тему «Приемный ребенок».

«Тяжело быть приемным ребенком. Это на всю жизнь оставляет след на человеке. В постели мой парень говорит: «Кто твой папочка?» А я говорю: «Не знаю...»

Следующие упражнения помогут вам обнаружить ваши аутентичные темы, начиная с детства. Я перечислю типы шуток, в которые могут перерасти эти темы, но с этим мы познакомимся позже. Сейчас вам пока не нужно знать, как эти серьезные темы в итоге заставят людей смеяться. Все шутки-примеры начинались с сермяжной, несмешной правды – поэтому пока что не старайтесь быть смешными.

«Я боюсь шутить о своих родителях. Не заденет ли это их чувства?»

Это зависит от того, как вы шутите о них. Мы, комики, имеем преимущество артиста сводить на нет травму нашей жизни. Большинство из моих

студентов приходят к мнению, что их родителям нравится быть объектом нападок ради комического эффекта. Я спросила комика и актера Chris Titus, беспокоился ли он насчет реакции своей семьи на его моноспектакль «Норман Рокуэлл истекает кровью», темой которого стала его дисфункциональная семья. Он сказал: «Я никогда не лгал о том, что произошло. Все это была правда. Но все равно я нервничал по поводу того, что мое шоу посмотрит отец. Но когда он увидел, что публика смеется, он не стал париться на этот счет. Он сказал: «Можешь использовать все, что хочешь, из моей жизни, но когда у тебя будет свое шоу на ТВ, ты должен будешь купить мне машину».

«Отец коллекционировал для меня разные вещи. Например, мачех». - CHRIS TITUS

«Сейчас дети могут возражать родителям. Я никогда не мог себе этого позволить. Родители нас пороли. Моя мать любила привозить нас на кладбище и говорить: «Вот это место для тебя – можешь использовать его сейчас или позже, если будешь мне возражать». - GEORGE WALLACE

Упражнение: Сочинение Про Детство

Пишите в потоке сознания

В течение пятнадцати минут пишите в свободной форме о своем детстве. Пишите настолько быстро, насколько сможете, не обращая внимания на ошибки в правописании или грамматике. Не беспокойтесь насчет того, логично ли это, смешно или даже интересно. Просто пишите все, что приходит вам в голову.

Найдите темы своего детства

Прочитайте написанное и выберите темы – короткие фразы о проблемах у вас в детстве, о важных переживаниях и о том, что вас волновало. Когда будете отбирать темы, не пользуйтесь словами «я», «мой» или «мне» - пусть они будут общими. Позднее, в отыгрыше, вы добавите конкретной информации о себе.

Примеры: расти в бедной семье; быть ребенком в Нью-Йорке; мама с акцентом; быть японцем; отец, с которым нельзя договориться; завистливая сестра; нарушения речи; родитель-инвалид; престарелые родители; вы были плохой девочкой; отец-военный; родители-хиппи; мама-лесбиянка;

религиозное воспитание; родители-иностранцы; смешанные расы; неимущая семья; отец в тюрьме. (Если что-то из этого находит у вас отклик, можете спокойно это брать.)

Запишите некоторые темы о детстве тут:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Из списка выше выберите три темы, которые эмоционально находят у вас самый сильный отклик. Напишите к ним предпосылки, используя слова-позиции – трудно, странно, глупо, страшно, – точно так же, как вы делали с темой «наркотики». Предпосылки – это утверждения правды. Помните: не рассказывайте историй. К примеру, если одна из ваших тем «мама-алкоголичка», ваша предпосылка может быть: «Я думал, все матери такие же». Как вы это распишите?

Неверно (история):

«Моя мама приходила домой пьяной, и я думал, что все мамы похожи на нее. Я как-то зашел домой к другу, и оказалось, что его мама в два часа дня не спала».

Здесь нет позиции, здесь использовано слово «моя», и здесь рассказана история.

Верно:

«Когда растешь с мамой-алкоголичкой, странно то, что ты думаешь, что все мамы похожи на твою».

Здесь есть позиция – «странно», – и она переходит прямо к сути дела. Я знаю, что желание рассказать «то, что было на самом деле» может быть очень сильным, но ради процесса обучения ремеслу будьте еще сильнее.

Ниже приведены еще предпосылки по теме «расти с матерью-алкоголичкой». Заметьте, что слова «я», «мой» или «меня» не используются в предпосылках, и что предпосылки отвечают на вопрос, что конкретно трудно, странно, глупо или страшно.

Когда растешь с матерью-алкоголичкой, трудно то, что ты еще просто маленький ребенок, но уже считаешь, что должен заботиться о семье.

Страшно в этом то, что они всегда ждут, пока вы не окажетесь в людном месте, чтобы сблевать.

Странно то, что ты в итоге ужинаешь в барах во время happy hours (когда выпивка дешевле – пер.).

Когда растешь с матерью-алкоголичкой, трудно то, что у нее не очень хорошо получается помогать тебе с домашним заданием.

Ниже запишите свои самые аутентичные и глубокие предпосылки. Помните, тут вам не надо быть смешными... пока. Запишите десять предпосылок о своих матери или отце ниже и оставьте десять строчек пустыми. Вам не обязательно делать все сразу за один присест, и будет лучше, если вы одновременно будете записывать всего несколько предпосылок. Они совсем не должны быть смешными, но глубокими. Запишите некоторые из своих предпосылок, и оставьте десять пустых строчек для того, чтобы их заполнил ваш напарник (comedy buddy). Иногда проще писать предпосылки на темы кого-то другого.

Ваши десять предпосылок на тему детства:

Ваш напарник добавляет еще десять предпосылок по вашим темам:

Упражнение: Аутентичные Темы О Любовных Отношениях

1. Каков статус ваших отношений сейчас? Вы холосты, состоите в браке, разведены или живете отдельно? Запишите это здесь:

2. Запишите десять положений о том, что трудного, странного, глупого и страшного в вашем статусе, не используя слова «я», «мое», «меня» и т.п.

Примеры по теме «Холостой И Свидания»:

Трудно, когда тебе кто-то нравится, но ты ему не нравишься.

Люди становятся странными в отношении того, чтобы произнести слово «любовь».

Трудно снова начать ходить на свидания, после того как ты побывал в браке.

Страшно, что если тебе больше тридцати пяти и ты не женат, люди думают, что ты гей.

Примеры по теме «Брак»:

Трудно сохранять романтику в отношениях после того, как вы женаты уже пять лет.

Глупо просить кого-то «любить, беречь и почитать».

Странное ощущение возникает, когда знакомишься с родителями своей невесты.

Страшно, что тебе не разрешается тусоваться с теми, кто не является парой.

Запишите несколько ваших предпосылок об отношениях, снова оставив десять строчек пустыми.

Трудно (делать что-то...)_____

Предпосылки вашего напарника (comedy buddy) по вашей теме:

День 5: Проверка

Вы написали, по крайней мере, пять предпосылок о детстве

У вас есть пять предпосылок о ваших любовных отношениях

Вы отдаете себе отчет в том, что ваша жизнь – шутка

Положите эту книгу возле своей кровати и заведите будильник на 15 минут раньше, чем обычно, потому что завтра утром вы первым делом будете писать предпосылки – даже прежде, чем сделаете себе кофе. Если это слишком, то приготовьте кофе в термосе и оставьте его у кровати с вечера. Затем утром, еще до того, как вы окончательно проснетесь, закончите писать ваши предпосылки о детстве и об отношениях. Вам нужно написать по десять хороших предпосылок на каждую тему. Если вы похожи на большинство творческих людей, то вы поймете, что это идеальное время для того, чтобы писать.

«Но когда я просыпаюсь, мой мозг мертв».

Точно! Мозг отлично подходит для того, чтобы найти, куда вы положили свои ключи, или установить на компьютер программу, но он имеет свойство мешать свободному творчеству, анализируя и критикуя, прежде чем у идей появится шанс созреть. Многие начинающие авторы/комики обнаруживают, что если они первым делом утром не выполняют это упражнение, они «включают» Скарлетт О'Хара: «Я подумаю об этом завтра». Так что окажите себе услугу и сделайте это до того, как вылезете из кровати.

ДЕНЬ 6: БОЛЬШЕ АУТЕНТИЧНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК

Упражнение: Утренние Идеи

Прежде чем вылезти из постели, запишите еще пять предпосылок по теме «Детство» и «Отношения».

Упражнение: Фиксируйте Ваши Идеи, Как Только Они Появляются

Идеи обычно не появляются по требованию. Наоборот, вот едете вы в машине, сидите за ужином или катаетесь на лыжах, и тут вас внезапно осеняет: «Я знаю, почему отношения на самом деле пугают меня». Вы не записываете этого, потому что уверены, что запомните это. Но никогда не вспоминаете. И если вы спросите ваших друзей: «Что я там смешного сказал вчера?» – они не вспомнят, потому что были пьяны. Так что эта замечательная шутка пропадает. Как избежать подобной трагедии? Постоянно носите с собой блокнот или маленький диктофон. (Можете зайти на мой веб-сайт, чтобы посмотреть рекомендации по нужным для комиков гаджетам.)

В течение дня записывайте все дополнительные аутентичные предпосылки по темам «Детство» и «Отношения», как только они придут вам в голову.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Carol Leifer, стендап-комиком, автором и продюсером сериала «Seinfeld»:

«С тех пор, как я начала этим заниматься, у меня всегда при себе имеется comedy-блокнот. Я пишу больше, когда ко мне вдруг приходит вдохновение, в противоположность Jerry Seinfeld, который говорит: «Буду писать в течение часа каждый день». Все говорят: «Боже, он с ума сошел?» Мне кажется, попадание в определенные ситуации порождают некий юмор – например, когда впервые оказываешься в каком-то новом месте».

День 6: Проверка.

Утром вы написали еще пять предпосылок.

Блокнот, ручка и диктофон стали неотъемлемой частью вашей жизни.

Вы придумали еще пять дополнительных предпосылок в течение дня и записали их на диктофон или в блокнот.

ДЕНЬ 7: ЕЩЕ БОЛЬШЕ АУТЕНТИЧНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК

(ДЕНЬ НАПАРНИКА)

К сегодняшнему дню вы уже придумали несколько несмешных, но правдивых предпосылок о детстве, взрослении и отношениях. Надеетесь поострить сегодня? Пока еще рано. Давайте продолжим исследовать вашу жизнь на предмет более аутентичных тем. Если вы сейчас потратите время на то, чтобы найти эти аутентичные темы, позже вам будет гораздо проще сделать их смешными.

Упражнение: Аутентичные Темы – Особо Сложные Для Вас Испытания (Проблемы)

Сталкивались ли вы когда-нибудь с особо сложными для себя проблемами (испытаниями)? Ну, типа: вы - гей, инвалид, толстый (дамы, 48-й размер не считается), средних лет (30 лет не считается, даже если вы чувствуете себя старым), принадлежите к другой культуре (исключая переезд из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк, потому что эту тему затащали до смерти), и так далее? Если ничего из этого не отзывается у вас в душе, ничего страшного. Вы все еще можете быть комиком. Возможно, это и есть особо сложное для вас испытание (проблема).

«Я провела в школе для детей с задержкой в развитии два года, прежде чем они поняли, что у меня просто нарушения слуха. И это меня они называли медлительной!» - KATHY BUCKLEY

«Я была единственным еврейским ребенком в районе ирландских католиков. Если бы мои родители вовремя не переехали, я стала бы первой девочкой, чья бат-мицва проводилась бы в Церкви Святого Апостола Фомы. «Во имя отца, сына, который разбил твое сердце, и дочери, которая никогда не звонит, дайену». - PHYLLIS HELLER

«Моя мама такая странная. Она говорит: «Вики, ты лесбиянка потому, что это модно?» Ну да, мам, лесбиянки всегда славились своим чувством моды. Ты путаешь нас с геями. Проще говоря, у мужчин есть чувство моды, а лесбиянки строят железные дороги». - VICKIE SHAW

«Трудно становиться старше (стареть). Раньше я принимала кислоту, теперь я принимаю лекарство, нейтрализующее кислоту». - JUDY CARTER

Запишите темы своих особо сложных проблем (испытаний) здесь:

Запишите ваши десять предпосылок – вещей, которые трудны, странны, глупы или страшны касательно ваших особо сложных проблем (испытаний). Запишите сколько сможете, и, повторю еще раз, не пытайтесь быть смешными – будьте наоборот честными и искренними.

Ваши десять предпосылок касательно вашей особо сложной проблемы (испытания):

Десять предпосылок вашего напарника (comedy buddy) по вашей теме:

Ваша Основная Работа

Многие шутки основаны на вещах, которые подавляют нас, и одна из тех вещей, которая имеет свойство деморализовать большую часть людей, это их основная работа. Таким образом, когда комик говорит о тупых начальниках, клиентах и работе, - все это находит отклик у аудитории.

Перечислите все основные места работы, которые у вас когда-либо были: официант, адвокат, доктор, стриптизерша, аукционист, временный сотрудник, безработный...

Обведите кружком те, которые вы и другие посчитали бы наиболее стрессовыми или угнетающими. К примеру, это могло бы быть по-настоящему кошмарно – быть боссом и иметь плохого секретаря. Но, скорее всего, аудитория будет поддерживать больше вашу секретаршу, независимо от того, насколько она была плоха, и меньше вас, потому что существует общепринятое мнение, что угнетают именно секретарей, а не боссов.

Теперь подумайте об этой ужасной работе как о теме как таковой и запишите по ней предпосылки. Старайтесь сосредоточиться на самой профессии, не

уходя в личную историю. К примеру, если вашей дневной (или ночной) работой был стриптиз, вот чего не надо делать:

Неверно: «Трудно быть стриптизершей, когда тебе приходится так далеко ездить, чтобы добраться до места работы».

Это неудачная предпосылка, потому что это могло касаться вас и только вас, и это не является элементом профессии. Предпосылки – это сочетание правды и возможности вызывать с ней ассоциации.

Неверно:

«Я работала стриптизершей, и несмотря на то что у меня был грипп, мне нужно было выходить танцевать. Мне совсем не хотелось этого делать, но мне пришлось танцевать у парня на коленях, и я, в итоге, на него чихнула».

Это нельзя назвать предпосылкой, потому что это история о том, что случилось с вами, а не о стриптизе. Вот вариант получше:

Верно:

«Трудно работать стриптизершей, потому что тебе приходится быть сексуальной, даже когда тебе этого совсем не хочется».

Аудитория точно поймет, о чем вы говорите.

Если же вы работали официантом...

Неверно (история):

«Я работал в одном кафе, и туда приходила одна женщина, которая постоянно спрашивала меня, что ей лучше съесть».

Верно (сразу к сути):

«Глупо, что посетители спрашивают официантов о том, что им следует себе заказать».

«Посетители говорят глупейшие вещи. «Этот стейк слишком жесткий». Слишком жесткий? Ну а что вы хотите за \$3.99? Филе-миньон? Это же Sizzler, идиот, а не Spago. Тебе вообще повезло, что это мычит, а не ржет. Боже мой!» - VICKIE RASJOHN

Напишите предпосылки обо всем, что в вашей работе было трудного, странного или страшного, не используя слова «я» или «мое». Примеры:

«Странно, что в Лос-Анжелесе все официантки – это безработные актрисы».

«Страшно быть адвокатом, когда твои клиенты рассказывают адвокатские шутки».

«В работе дворника трудно то, что она (работа) не притягивает к тебе девушек».

Напишите десять предпосылок по теме вашей основной работы (или работах):

Пусть ваш напарник (comedy buddy) напишет еще десять предпосылок по вашей теме:

Аутентичная тема: ваша текущая проблема

Многие успешные комики и комедийные авторы основывают свой материал, или какую-то его долю, на текущей проблеме. К примеру: это период моей жизни, когда я пытаюсь примириться с тем, что я гей, и открыто признаться в этом; беременность; кризис среднего возраста; быть студентом; бросать пить; быть иностранцем и т.д. Для некоторых из вас эти проблемы могут совпадать с вашим особо сложным испытанием, и это нормально. Тема, основанная на личной проблеме, которая также является универсальным условием, может в итоге вылиться в отличные шутки и позже стать основой для сценариев ситкомов, юмористических эссе и мотивационных речей.

Особо сложное испытание может быть чем-то постоянным в вашей жизни, а текущая проблема – временным событием. Текущая проблема Робина Уильямса – его жена ждет ребенка.

«Ты говоришь – дышим, милая, дышим», - потому что существует этот миф о том, что вы вместе переживаете опыт рождения. Не-а. Если только вы не передаете шар для боулинга, я так не думаю. Если только вы не собираетесь сделать себе обрезание бензопилой, я так не думаю. Если только вы не открываете зонт, торчащий у вас в заднице, я так не думаю. Вы ничего не делаете, вы просто наблюдатель». - ROBIN WILLIAMS

Закончите это высказывание: Это период моей жизни, когда все мои мысли о том, что _____

Примеры моих студентов:

Я переживаю развод,

У меня нет работы,

У меня рак,

Я завязал с алкоголем,

Ярываю отношения.

И снова запишите десять предпосылок о вашей текущей ситуации:

Теперь пусть ваш напарник (comedy buddy) напишет десять предпосылок, основываясь на вашей ситуации:

День 7: Проверка

У вас у каждого есть по десять предпосылок по теме:

вашего детства,

ваших отношениях с кем-то,

ваших особо трудных испытаниях,

ваших текущих проблем.

ДЕНЬ 8: КОРРЕКТИРОВКА ТЕМ – ТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕ ОТКЛИК

И, наконец, момент, которого вы так долго ждали – как превратить ваши аутентичные темы в материал для стендап-выступления. Но, прежде чем мы начнем учиться этому, давайте подвергнем ваши темы проверке на реальность. Иногда темы получаются настолько личными или уникальными, что это мешает комику установить контакт с публикой. Это может стать настоящим шоком - уже стоя на сцене обнаружить, что произошедшие с вами события характерны исключительно для вас, и они не находят никакого отклика у большинства людей. Существует большая разница между аутентичными темами, которые работают в атмосфере ночного клуба, и личными историями, которые звучат так, как будто о них стоит рассказывать только на приеме у психоаналитика.

Неправильно (тема, которая не найдет отклика):

"У меня гипогликемия (= пониженный уровень сахара в крови), и мне надо есть маленькими порциями шесть раз в день, а это сложно, потому что иногда я забываю об этом!"

Огромное спасибо за откровенность. Эгоцентричные темы, подобные этой, не работают, потому что касаются личности самого комика, а не темы.

«Ужасно, когда тебя кусает пчела, и ты непроизвольно начинаешь ругаться».

Ну, только вы. Тема должна быть чем-то, что находит отклик у большинства людей. Если только вы не знаменитость, то всем на вас плевать. Темы, основанные на вашей гипогликемии, вашей прокрастинации⁴, вашем расстройстве пищевого поведения и прочих индивидуальных особенностях, коренятся скорее в вашем нарциссизме, чем в общечеловеческих интересах.

Правильно:

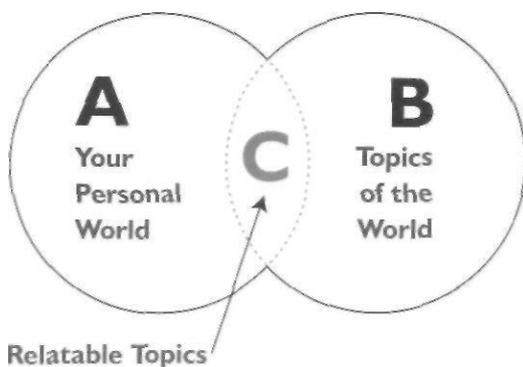
«Скупой отец» - тема, которая найдет отклик у многих.

«Мой отец - такой скряга. Постоянно орет на меня за то, что я трачу деньги: «Только взгляни на себя, швыряешь деньги направо и налево, тоже мне, дочка Рокфеллера». Ага, покупка еды, плата за квартиру – ну да, это я так выпендриваюсь». – CATHY LADMAN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Jeni

«Я всегда начинаю с чего-то, что случилось со мной, или с чего-то, что я пережил. Второй критерий – какая часть аудитории пережила то же самое и сможет проникнуться этим. Самый мощный прием, который вы можете применить в комедии – заставить аудиторию соотнести себя с материалом».

Аутентичные темы, которые также находят отклик, интересны не только вам, но и совершенно незнакомым людям - это ситуации, которые таким же образом происходят в жизни других людей (Это не просто идея о вашей матери, а обо всех матерях; не о том, что вы вот-вот потеряете работу, а об общем страхе безработицы)

"А" – ваши аутентичные темы.

"В" - общие темы, которые являются аутентичными для большого числа людей.

"С" – переклест между вами и миром.

Слава приходит, когда опытный комик находит личную тему, которая также на эмоциональном уровне близка и аудитории. К примеру, в 1980 Яков Смирнов работал посудомойщиком в комедийном клубе Comedy Store, когда

на него неожиданно обрушилась слава, потому что его русские шутки стали интересны всем. Когда коммунизм умер, то же самое произошло и с шутками Якова – как повезло Америке, как не повезло Якову.

Тим Аллен много лет не мог найти себя, пока не придумал тему про «мужчин и инструменты».

"Я решил улучшить этот странный пульверизатор, который установлен на раковине. Он работает по-настоящему хорошо, если его подсоединить к краскопульту. Я могу почистить обшивку дома у соседей напротив, не выходя из дома. — ТИМ ALLEN

Выступления Тима Аллена всегда были смешными, но выбор темы «Усовершенствования в домашнем хозяйстве» привел к появлению материала, который заставил телевизионных боссов обратить на комика внимание. "Мужчина, который пытается стать Самоделкиным" - тема, нашедшая отклик у публики. И эта новая тема в его творчестве привела к появлению ситкома Home Improvement («Большой ремонт»), что, в свою очередь привело к появлению фильмов с Тимом Алленом в главной роли, что, в свою очередь, привело даже к появлению линии инструментов для дома от Тима Аллена, которые продаются в любом магазине розничной сети Kmart. Вы только представьте!

Комик из Сан-Франциско Роб Бекер (Rob Becker) всегда отлично работал в жанре стендап. Но пристального внимания публики он добился, только когда разработал тему, основанную его тонком наблюдении о том, что все мужчины – охотники, а все женщины - собиратели. Он говорил: "Когда люди начали приходить за кулисы, желая познакомиться со мной, я понял, что этой темой я задел людей за живое". Его выступления, посвященные этой теме, со временем стали основой для долгоиграющего бродвейского хита "Defending the Caveman" («В защиту пещерного человека»).

Популярными становятся темы, о которых думают все, не только вы. Истории о вашей жизни, которые не достигаемы для других, должны оставаться на страницах дневника, в кабинете психоаналитика или в баре, если бармен решит вас выслушать. Все темы должны находить у аудитории отклик.

В этой шутке, когда Джонатан Кац шутит о своем отце, он касается страха каждого о том, что родители стареют:

"У отца со слухом совсем беда, но он этого не признает. Когда он читает вслух, то постоянно переспрашивает «Что-что?». С головой тоже не все в порядке. На днях звонит мне, весь такой радостный, и говорит «Джонатан, когда я просыпаюсь ночью, чтобы сходить в туалет, мне больше не надо включать свет, он зажигается автоматически. А когда я выхожу из туалета, свет автоматически выключается». Я ему ответил: «Папа, ты писаешь в холодильник, и с этим пора завязывать». — JONATHAN KATZ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Johnny Carson, цитата из книги Larry Wilde «Великие комики» (1972)

"Самое большое достижение артиста, если он хочет добиться успеха, это участливость/сопереживание со стороны зрителей. Зрители должны полюбить артиста... если вы их возмущаете, или если они вам не сопереживают, или если они не могут установить с вами контакт как с человеком, рассмешить такого зрителя невероятно сложно».

Темы, находящие отклик

Короткий тест

Какая из следующих тем могла бы найти отклик?

1. ваша лысина 2. ваша мать-алкоголичка 3. ваше имя

Вариант №1 – бинго, «ваша лысина» - тема, находящая отклик! Есть все шансы рассмешить публику, потому что эта тема является автоматически аутентичной, особенно если зрители могут видеть вашу лысину.

“Кажется, я слишком остро реагирую на то, что лысею. Мне кажется, что все надо над этим смеются. Я пошел купить видео-проигрыватель, и продавец спросил: «С четырьмя головками?» - я ему такую трепку задал”. — DAN WILSON

Тема «мужское облысение» также актуальна, особенно потому что зрители видят по телевизору рекламу средств от облысения. И хотя самим женщинам с этой проблемой сталкиваться приходится нечасто, они сочувствуют лысым мужчинам. У мужчин эта тема найдет полное понимание, ведь все они либо бояться облысеть, либо уже лысеют. Эта тема наглядна и универсальна. Но,

чтобы заработать, тема должна касаться не столько вашей лысины, сколько «облысения» в целом и того, что это означает – старение, уязвимость, непривлекательность и так далее.

"Черному очень сложно скрыть лысину. Мы не можем зачесать волосы вперед или набок. Мне как-то сказали: «Пусть себе растет!». Что? Чтобы я стал похож на клоуна Хоми? Нет уж!" — WOODY WOODBURNER

Любая шутка, основанная на чем-то визуально очевидном - это аутентичная тема. Многие комики превращают собственные физические недостатки в свой билет к славе и богатству.

[Шутка про свой избыточный вес] "Никак не могу приноровиться к этому Калифорнийскому образу жизни. Пришел я тут как-то на пляж, и каждый раз, когда пытался прилечь, люди норовили спихнуть меня обратно в воду. «Быстрее, он умирает.»" — LOUIE ANDERSON

"А вот вы, женщины, когда-нибудь оценивали мужские тела, как кусок мяса? Например, сидите с подружками и такие: «Вы посмотрите, какой филей. Мясник упал бы в обморок от счастья. Ммм.» А вот из моего тела делают хот-доги". — DREW CAREY

"Я спросила консультанта в магазине одежды, есть ли у них что-то, что бы сделало меня худой/стройной. А она ответила: «Как насчет недельки в Бангладеш?» — ROSEANNE BARR

Вариант №2 – «ваша мать-алкоголичка» – еще одна тема, вызывающая ассоциации! Плохие новости – детство у вас было не фонтан. Хорошие новости – это отличный комедийный материал. Зрители будут вам сопереживать, даже если у их матерей не было проблем с алкоголем, ведь все мы знаем матерей, которые могут потерять над собой контроль и вести себя неподобающе. Это находящая отклик тема.

"Пьяные все забывают. Моя мама, когда напивалась, забывала всякие мелочи, например, где ее ключи, где ее дети . . . [изображая пьяную мать] «Иди в свою комнату, ты наказана на неделю». «Мам, но мы в гостях у Дэнни». — TRACEY ABBOTT

Вариант №3 – «ваше имя» - банально! Это тема не вызывает ассоциаций. Многие начинающие комики, которым досталось странное или необычное имя, используют его в качестве аутентичной темы. Это, как правило, не

работает, потому что это не то, о чем зрители думают или беспокоятся. В конце концов, они слышали ваше имя впервые – если вообще слышали. Многим начинающим комикам сложно поверить в то, что зрители не испытывают к ним симпатию автоматически. Поверьте в это. Конечно, шутка, касающаяся вашего имени, может вызвать смех на вечеринке, но только потому, что ваши друзья хорошо вас знают или просто смеются из вежливости. Публика в клубах вежливой не бывает. Чтобы заставить смеяться зрителей в клубах, вам необходимо выбрать темы, которые трогают публику не меньше, чем вас.

Неверно:

«Странно иметь такое имя, как у меня – Пота Цуем. Когда я представляюсь, все думают, что я их на танец приглашаю!»

Да кому какое дело?! Да, эта тема странная и болезненная для вас, но не для нас. И с такими шутками вас с радостью попрут со сцены. Следующий!

Вот еще примеры тем, не находящих отклик у публики.

"Как сложно стареть".

Если вам тридцать – забудьте об этом! Те из нас, кому за сорок, все бы отдали, чтобы в их возрасте первой цифрой стояла цифра «3». Вы ничего толком не знаете об этой теме.

"Как сложно быть толстой".

Женщины, если у вас 46-й размер или меньше, вы не толстые! Забудьте об этом. У вас может быть полно лишних комплексов, но не лишнего веса.

Упражнение: Устройте Своим Темам Проверку Реальностью

"Так как же понять, находят ваши темы отклик или нет?"

Один из способов – опробовать их на публике. Опробуйте темы в присутствии 5 человек, но не говорите им, что это материал для стэндап выступления, иначе они будут ждать шуток, а вам сейчас нужно лишь проверить, актуальны ваши темы или нет.

Опробовать темы на людях достаточно просто. Спросите их, что они знают об этой теме. Спрашивайте друзей, соседей, коллег: Что вы знаете о [тут подставьте свою тему]?

Если вы наталкиваетесь на непонимающий взгляд - это тема, не вызывающая ассоциаций.

Если бы меня спросили, что я знаю о «чьем-то парне Сэме», «чьем-то плоскостопии» или «неконтролируемой рвоте», я бы ответила «Ничего» или «Мне нет до этого дела».

Но если бы меня спросили, что я знаю о «неудавшихся отношениях», «болезнях», «отце-тиране», «ноющих матерях» или о «бедном детстве», я бы ответила «Очень много». Не потому что это мои личные темы, а потому что это темы, о которых практически всем есть что сказать. В каком-то смысле стендап выступление является разговором с публикой. Помните – публика должна прочувствовать то, о чем вы говорите, чтобы смеяться над этим.

Так что проверьте ваши темы в полевых условиях. Спрашивайте людей на работе, в школе, даже совершенно незнакомых вам людей. Вот несколько дополнительных вопросов, которые вы можете им задать. И, задавая вопросы, просите людей отвечать предельно честно, или же спрашивайте только тех, кто точно будет с вами честен. Записывайте все, что они говорят – и не надо защищаться! Эти вопросы помогут понять, какими вас видит публика. Если одним из ваших особых испытаний было «Жизнь с большим носом», а люди, глядя на вас, не говорят «Большой нос», возможно, эту тему стоит из списка исключить.

Что вы видите, когда смотрите на меня?

Будь вы директором по кастингу, в какого рода ролях вы бы меня видели?

Упражнение: Сокращение Количество Тем

После того, как вы проверите свои темы на актуальность, выберите самые популярные и вычеркните те, которые не вызвали у людей никакого интереса.

День 8: Проверка

Вы проверили свои темы на актуальность на, как минимум, пятерых опрошенных / Вы спросили людей, что они видят, когда смотрят на вас. / Вы вычеркнули все темы, не вызывающие ассоциации (отклик). / Вы назначили три комедийные импровизации подряд со своим напарником (comedy-buddy). / Вы записались на прием к пластическому хирургу.

ДНИ 9, 10, 11: УСМЕШНЕНИЕ

(ТРЕХДНЕВНАЯ КОМЕДИЙНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ С НАПАРНИКОМ)

Следующие три дня вы со своим напарником (comedy buddy) в ходе комедийных импровизаций будете работать над вашими предпосылками. На каждой сессии-импровизации вы будете концентрироваться на определенных темах:

Первая сессия: предпосылки по темам "особые испытания" и "текущая проблема"

Вторая сессия: предпосылки по темам "детство" и "текущие отношения"

Третья сессия: предпосылка по теме "работа"

Записывайте каждую сессию на пленку. Иногда материал будет буквально изливаться из вас, и вам нужно будет знать в точности, как вы его произнесли. Также, прослушивая эти записи, вы можете обнаружить, что записали не только идеи, которые сработают в качестве шуток, но также и идеи, которые можно трансформировать в сценарии ситкомов, юмористические эссе или даже наклейки на бамперы. Сохраните эти записи.

Как сделать смешно

Шаг 1: Напишите предпосылки для своего партнера

К этому моменту вы с партнером уже должны были написать десять предпосылок для каждой из ваших аутентичных тем. Сегодня, вернитесь к тем страницам, на которых вы записали ваши 10 предпосылок. Обменяйтесь с напарниками своими бумагами, и каждый из вас напишет по десять предпосылок по темам партнера. Если вы не сможете придумать предпосылки по одной из тем партнера (или он – по вашей теме), существует вероятность того, что тема не вызывает ассоциаций. Возможно, эта тема излишне похожа на историю - например «Что случилось с моим бойфрендом» - и ее необходимо сделать более общей, например «Все бойфренды - козлы». Не пытайтесь спасти тему, объясняя это тем, что к чужим темам предпосылки писать сложнее – по моему опыту, большинству это обычно дается проще.

Шаг 2: Ходить и говорить.

Пора перейти от размышлений о предпосылках к веселому времяпрепровождению – а именно, созданию отыгрышей. Не обязательно все строго структурировать, но, с другой стороны, слишком расслабляться тоже не стоит, а то, в конечном итоге, вы со своим партнером засядете куда-нибудь, взяв по кружечке пива, и будете думать о том, как эти отыгрыши придумать. Отыгрыши должны создаваться спонтанно и под давлением. Вот один из способов.

Запишите каждую предпосылку на карточку. Возьмите диктофон и карточки и отправьтесь на прогулку. Выберите карточку, встаньте на угол дома, а затем быстро идите до следующего угла и размышляйте о предпосылке вслух, записывая все на диктофон. Партнер будет просто вас слушать. Вы должны придумать полноценную шутку, пока не дойдете до следующего угла. Это не обязательно должна быть мегасмешная шутка, но это должна быть попытка придумать Отыгрыш или МІХ, или, и то, и другое. Если придумать ничего не удалось, откажитесь от этой предпосылки. Меняйтесь с напарником ролями во время прогулки. Ведите счет и выясните, кто придумает больше отыгрышей, пока вы пройдете квартал – так будет интереснее.

Не надо ожидать, что все шутки сразу получатся идеальными. По моему опыту, в среднем, за полчаса можно выдать максимум две хороших шутки. Большинство новичков считают, что у них изо рта буквально посыплется идеальные шутки, а когда этого не случается – они от разочарования сдаются. Вы с партнером должны помогать друг другу преодолевать творческие блоки, но, если при работе над каким-либо темами вы постоянно будете упираться в тупик, откажитесь от них.

Запишите лучшие шутки на отдельных карточках. И да, в этот раз можете их сохранить.

Советы по созданию отыгрышей

- Не используйте в предпосылках слова «я», «меня» или «мой». Если вы начинаете шутку со слов «Позвольте рассказать кое-что о себе», значит, вы считаете, что публике на вас не наплевать. Это не так. Личную информацию нужно выдавать в отыгрыше.

- Предпосылка должна быть общей, а затем переходите к конкретике. В отыгрыше нельзя изображать «людей» или общие концепции. Сведите Отыгрыш к чему-то очень конкретному.

«[Общая предпосылка] Когда отношения у вас не очень, очень сложно игнорировать этот мудрый голосок у себя в голове. Ну, тот, который говорит: «Беги! Спасайся! Он просто дьявол во плоти». [личное и конкретное] Мне-то казалось, что это во мне говорит страх ответственности, а оказывается, это бывшая жена моего дружка оставляла сообщения на автоответчике». — SHARON HALLINSDAL

- Убедитесь, что вы действительно изображаете, а не объясняете. Помните, смысл изображения (исполнения) чего-либо – стать тем человеком, про которого вы шутите, а не описывать этого человека.

“Спасательный кругб”. Кто вообще придумал это название? Что-то не припомню, чтобы я был с женщиной, снял рубашку, а она сказала: [Отыгрыш] «Ой, этот спасательный круг, какое счастье»?! —TOM ALIEN

- Избегайте историй. Если в вашей шутке есть фраза «и тогда я», вы покинули мир стэндапа. И старайтесь использовать настоящее время. Смысл стэндапа не в том, что случилось. Это ваши размышления (наблюдения) о важных и вызывающих ассоциации темах из вашей жизни.

- Помните, при создании отыгрышей, в каждой шутке должен быть неожиданный поворот. Начните в реальности с мотивированной заявки, а затем дайте себе волю в отыгрыше, привнося в шутку новые элементы. Отыгрыш, как правило, не о том, «что случилось на самом деле» - это выдуманная, преувеличенная реальность, настоящий полет фантазии. Дайте волю своему воображению и находите неожиданные ассоциации.

Советы по добавлению МІХов — Шутки со сравнениями

Просмотрите свои шутки и добавьте в некоторые из них МІХы. Один из способов это сделать – использовать сравнения. К примеру, сравните себя со своими родителями. Если вы делаете Отыгрыш вашего скупого отца, в продолжение темы вы можете сказать: «Боюсь, я и сам превращаюсь в него», и вставить еще один МІХ. Можно сравнить прошлое с настоящим, например: «До того как жениться, я [отыгрыш]..., а теперь я [отыгрыш]...». В этой

шутке Кэрол Лайфер сравнивает то, что она чувствовала, оказавшись свободной от отношений, с тем, что она чувствовала спустя полгода, когда уже впала в отчаяние:

"Когда обретаешь свободу, ты лучишься оптимизмом. Вначале ты говоришь: [первый отыгрыш] «Хочу встретить умного, милого, симпатичного парня с отличной карьерной перспективой...». А полгода спустя: [второй отыгрыш] «Боже, прошу, любое млекопитающее, с постоянной работой». —CAROL LEIFER

Можно сравнивать что угодно с чем угодно, например, — "Президента Соединенных Штатов " и "Своего дедушку":

"К концу своего президентского срока Рональду Рейгану было семьдесят семь лет, и у него был доступ к красной кнопке! К красной кнопке! Моему деду семьдесят семь, но мы ему даже пульт от телевизора не доверяем". — DENNIS MILLER

«Утонченные люди» и «Деревенщины»:

"Утонченные люди ходят на аукционы произведений искусства. У нас, у простых людей... дворовые распродажи. И разница в том, что... на аукционах цена постепенно растет. На дворовых распродажах все по-другому. По сути, если набраться терпения, можно за доллар двадцать пять центов весь дом мебелью обставить". — JEFF FOXWORTHY

Обратите внимание, как в шутках с использованием сравнений завязка и развязка/финал (payoff), как правило, имеют одинаковый ритм и длину:

"В статьях про знаменитостей вечно все преувеличивают, чтобы казалось, что они все из себя такие выдающиеся. 'Он три года мыл посуду в ресторане, прежде чем в его жизни случился прорыв.' Ну да, а я три года мыл посуду, прежде чем стал помощником официанта". — NICK GRIFFIN

Еще один способ сделать MIX – это поменять в MIXе обстановку. К примеру, если тема шутки – «ваша эгоцентричная мать», попробуйте поместить ее (мать) в другие условия.

"Представляете, если бы моя мама работала в горячей линии для самоубийц? «Хочешь прыгнуть? Ну так прыгай! У меня и без тебя проблем полно».

В этой шутке комик Гарланд Уильямс помещает своего прижимистого отца в другую ситуацию - в загробный мир:

"Когда мой отец умрет, он увидит свет в конце тоннеля - он пойдет к нему и выключит, чтобы сэкономить на электричестве".

Выполните упражнение на создание МІХов, придумав отыгрыши к следующим темам.

Персонаж	Новая ситуация
Недовольная мама	В качестве психотерапевта
Мама-хиппи	В качестве Президента, делающего доклад в Конгрессе
Пьяный отец	В качестве авиа пилота
Религиозная мать	В качестве преподавателя полового воспитания
Отец-морпех	В качестве лидера бойскаутов

Упражнение: добавьте МІХы

К этому моменту у вас уже должны были появиться основные персонажи, например, ваша мама, ваш сосед по комнате, ваш начальник. Составьте список персонажей и поиграйте с ними. Найдите новые ситуации, в которые их можно поместить, и разыграйте сцену. Однако в шутке вы должны заявить персонажей прежде, чем делать МІХ.

"Вести автомобиль, когда на заднем сидении сидит моя все контролирующая мать – настоящее удовольствие. [отыгрыш матери] «О боже, поверни налево. Да нет, не здесь налево! Направо! Направо! Стой! Стой!» [реплика в ответ] 'Слушай, мам, мы еще от дома не отъехали.' [МІХ] Можете себе представить, что бы было, если бы она работала авиадиспетчером? [отыгрыш в МІХе] «Так, борт 409, поверните направо. Да нет же, не сюда направо. О боже, поверните налево. О, нет, первый поворот налево. Прощайте, борт 409». — REBECCA O'BRIEN

Персонаж (например, мать)	Характеристика (например, алкоголичка)	Ситуация (например, делает операцию)

День 9, 10, 11: Проверка

Вы три дня проводили комедийные импровизации.

Вы с партнером (comedy buddy) обменялись списками предпосылок и, в итоге, получили по 20 предпосылок каждый.

Вы обыграли предпосылки по темам «детство», «любовные отношения», «работа», «особые испытания» и добавили к ним Исполнения и МІХы.

Вы придумали несколько хороших шуток и записали их на карточки.

У вас есть как минимум шесть минут материала (или 18 связок «предпосылка + отыгрыш»).

ДЕНЬ 12: СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ

«У меня теперь много шуток на всевозможные темы. Как мне их скомбинировать?»

Чтобы понять, в каком порядке пойдут ваши шутки, представьте, что ваше выступление – это первое свидание с кем-то (с публикой, которой вы хотите понравиться). Вы же не станете на первом свидании говорить о лобковых волосах, если хотите, чтобы у вас состоялось и второе свидание. Суть в том, чтобы начать с самых очевидных и актуальных тем – то, как вы выглядите и говорите, какой-то недавний случай, какая-то тема, которая волнует всех – и закончить более личными темами. Любые шутки про секс должны идти в конце выступления, когда публика уже успеет узнать вас получше (и как следует напьется). Вы же не хотите, чтобы аудитория достигла кульминации

слишком быстро. Если вы используете эту структуру, ваши темы будут выстроены примерно так:

1. особые испытания /текущие проблемы
2. детство
3. работа
4. любовные отношения

К примеру, англичанка может начать с особого для себя испытания - «быть родом из Англии и жить в Лос-Анджелесе» и «курьезы, которые произносят люди, говорящие с другим акцентом». В разделе «детство» она может рассказать о своей матери-англичанке и о своем нищем детстве в Британии. Тема «работа» могла бы быть посвящена глупостям, которые клиенты говорят официанткам в Лос-Анджелесе. В финале – «любовные отношения»: разница между мужчинами в Лондоне и Лос-Анджелесе.

У авторов ситкомов это умение распределять материал называется «созданием сюжетной арки», и это мы обсудим в главе о написании ситкомов. Но, кем бы вы ни были, комиком или сценаристом – важно определить лучший способ организации своего материала, который позволит удержать внимание публики.

«Как перейти от одной темы к другой?»

Просто переходите. Действовать «от балды» – отличная вещь. Давайте взглянем на то, что значит «действовать от балды». Киньте мяч в стену, он ударится о стену и вдруг изменит свое направление. Менять направления – это очень по-человечески, и иногда это может стать поводом для смеха.

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы! – Переходы

Соединить шутки или темы с помощью перехода – это вполне естественное желание. Не делайте этого. Большинство переходов банальны, особенно вот эти:

«Кстати, о...» - Не пытайтесь соединить одну шутку с другой.

«Это напомнило мне о...» - Ужас, как банально.

Между шутками не обязательно должно быть что-то. Если предложение не является частью шутки, значит, оно часть проблемы. Если вам все-таки необходимо как-то перейти от одной шутки к другой, используйте в качестве связки слова-позиции:

"Знаете, что еще очень глупую...?" (Начинайте новую тему.)

"И еще одна странная штука..." (Начинайте новую тему.)

Схемы выступления

Схемы выступления – это списки ключевых позиций вашего выступления – слова-сигналы, которые помогут вам организовать и запомнить порядок вашего выступления. Выглядят они примерно так:

- толстые
- мама
- Канзас
- муж
- оргазм

Упражнение: Ваша схема выступления

Составьте свою схему выступления. Рядом с каждой темой напишите слово-позицию, чтобы не забыть «подключить» нужную эмоцию во время выступления.

Вступление

Хорошее вступление привлекает внимание публики, определяет вашу индивидуальность и дает зрителям понять, что на сцене находится настоящий профи. Публика очень быстро решит, достойны вы их внимания или нет. Вот почему первые полминуты вашего выступления, первые три страницы сценария, первый абзац вашего эссе просто обязаны быть великолепными.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком George Wallace

«Когда вы поднимаетесь на сцену, вы должны сразу взять власть в свои руки. Всем своим видом вы должны показать: «Это мое шоу. Не знаю, что тут

было раньше, но сейчас на сцене я, и это мое шоу, и, оно надеюсь, вам понравится». Это коммерческое предложение – вот, что это такое. Совсем как у менеджера по продажам, у вас должна быть заготовлена вступительная речь, затем вы показываете свой товар, надеетесь, что его купят, затем зрители смеются, и затем вы продаете следующую шутку».

Советы по вступлению

- **Начните с очевидного.**

Как я уже говорила, если в вас есть что-то, что сразу бросается в глаза, сразу же шутите об этом. Публика уже думает об этом, так что настройтесь на их волну. Ко мне на занятия ходила одна очень невысокая девушка, и она никак не хотела шутить о своем росте. Я убедила ее, что чтобы взять контроль над зрителем, ей необходимо сразу же пошутить на эту тему, потому что публика и так будет шушукаться об этом, когда она поднимется на сцену. Суть в том, чтобы пошутить о себе до того, как это сделают зрители.

"Раньше я работала официанткой. Мне не только платили «в серую», я там еще «в серую» и работала, в прямом смысле слова". — KATHY FOWLER

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Phyllis Oilier

“Первое слово, самое первое предложение – один из самых важных моментов выступления. Опытным путем я поняла, что шутить надо над тем, на что зритель может посмотреть и с чем он может себя соотнести. К примеру, у меня было платье, которое выглядело так, как будто было сшито из обивочного материала. И я пошутила о том, как я пристрелила свой диван. Сразу же раздался смех”.

Вот вступление Louie Anderson из его шоу на канале HBO с участием Rodney Dangerfield:

«Слушайте, у меня мало времени, скоро снова надо будет есть. Так что послушайте меня. Давайте отодвинем вот это [стойку микрофона], чтобы вы могли меня видеть. Посмотрим правде в глаза, если бы я не шутил о том, какой я жирный, вы бы сидели там и думали: «Интересно, а сам-то он понимает, какой он толстый?» Типа, проснулся я как-то утром и меня вдруг осенило».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Albert Brooks

«Комики смеются сами над собой, и это дает им разрешение смеяться над публикой. Если вы толстый, шутите о толстых. Если вы ирландец, шутите об ирландцах, если еврей – о евреях».

Убедитесь, что вы понимаете, что именно в вас бросается в глаза, выполнив упражнение «Устройте вашим темам тест на реальность». Вы можете быть застенчивым, но зрители могут этого и не заметить. С другой стороны, вы можете считать, что отсутствие у вас половины зубов – это ерунда, но публика, опять же, может не согласиться. Помимо всего прочего, убедитесь, что этот ваш очевидный аспект четко виден окружающим. Это значит, что шутки о своих больших ступнях нужно вычеркнуть.

[индийский комик] «Меня зовут Малик Суч, и, уверен, по моему имени и виду вы уже догадались, что я принадлежу к совершенно другой культуре, чем эта... я из Индианы. Расизм в Нью-Йорке стал просто невыносим... представляете, таксисты не останавливаются, когда я голосую?»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком Greg Proops

"Заполните первые 10-15 минут своего выступления материалом, который расположит зрителя к вам, а затем переходите к ужасным подробностям о себе".

- **Начните с того, что будет очевидно для присутствующих в зале.**

Иногда я отказываюсь от запланированного вступления и начинаю говорить о том, что только что произошло. Можно обыграть выступление предыдущего комика, официантку, которая уронила поднос, когда вас представляли, или грязный занавес у вас за спиной.

С чего бы вы ни решили начать выступление, будьте готовы отказаться от этого, если тема вашего вступления идет вразрез с настроением зала. Вы должны находиться на одной волне с публикой. Если все выступающие до вас начинали выступление с фразы «Ну, как у вас дела?» - пошутите об этом. Если публика чем-то выделяется, придумайте шутку про публику. К примеру, может быть, перед клубом в этот вечер была пробка. Или, например, все пришли посмотреть на какого-то определенного комика, и это

не вы. Или среди зрителей находится какая-то туристическая группа. Как-то раз на моем выступлении присутствовала группа из пятидесяти школьников, и я начала выступления с шутки про них.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Lewis

«Обычно я начинаю выступление с шуток о том что, происходит на сцене, или о том, что я кого-то заметил, или о том, что случилось за пару минут до выхода на сцену, или о чем-то интересном, что случилось в тот день. Для меня было бы невозможно не поговорить о том, что случилось на самом деле».

• Подойдите к своей первой шутке в естественной манере.

Публике нужно время, чтобы разогреться. Не стоит начинать с шуток, которые взялись непонятно откуда. Это должно быть что-то реальное и актуальное, что-то, частью чего является сама публика. К примеру, одна из моих учениц хотела начать выступление с шутки на тему «Как сложно быть средним ребенком в семье». Зрители сидят, выпивают, расслабляются и совершенно не думают о том, каково быть средним ребенком в семье.

Представьте, что вы познакомились с кем-то, и первое, что вам говорят: «Как сложно быть средним ребенком в семье». Это слишком форсировано. Я попыталась научить ее начинать выступление с более естественной шутки:

"Многие из тех, кто тут выступал, пригласили своих родственников. Да? [публика отвечает] Я своих приглашать не стала, они бы меня освистали: 'Вали со сцены, ты никогда не умела шутить.' И это только моя бабушка. [смех] Среднему ребенку в семье приходится ой как несладко..."

При помощи этого вступления она (а) рассказала о том, что происходит в зале

(среди публики было полно родственников выступающих) и (б) быстро перешла к отыгрышу (изобразила свою бабушку). Только после этого она заявила о своей теме. К этому моменту публика уже была вовлечена в происходящее и заинтересовалась ее темой.

• Вступление должно соответствовать тону всего выступления.

Не надо начинать выступление с похабной шутки, если ваше дальнейшее выступление состоит из трогательных наблюдений о свиданиях. Тон, в котором вы начинаете выступать, позволяет зрителям понять, чего от вас

ждать, и действовать вы должны соответственно. George Wallace сразу дает публике понять, чего им ждать...а чего - нет.

"Я отличаюсь от остальных комиков, которые пытаются наладить с вами контакт и задают вопросы, вроде «Ну, как дела? Откуда вы приехали?» Мне плевать, откуда вы приехали. Мы все пришли сюда, чтобы хорошо провести время, так? У кого сегодня день рождения? Вам песенку уже спели? Нет? Ну что, не повезло вам, потому что я тоже не собираюсь ее петь". — GEORGE WALLACE

• **Вступление должно соответствовать обстоятельствам.**

Разные залы, разная публика, разные дни недели – все это требует разных вступлений. Если зал большой и набит битком, я сразу начинаю с убойных шуток. Но это может быть слишком для более камерной аудитории. В таких случаях я стараюсь сначала пообщаться со зрителями, а потом плавно перейти к первой шутке.

Помните, публика вашей мечты, истошно смеющаяся над всеми вашими шутками, когда вы репетируете свое выступление в душе, не имеет ничего общего с публикой, которая будет слушать ваше выступление на сцене. И дело не только в том, что у каждой публики есть своя, ярко выраженная индивидуальность, дело еще и в том, что комик, выступавший перед вами, мог за пару минут полностью изменить настроение в зале. По этой причине вы должны уметь с легкостью менять свое выступление.

Помнится, я выступала после хамоватого комика, который говорил о том, что определенная часть женского тела пахнет рыбой (Теперь он работает в химчистке своего отца. Ха-ха). Я не могла игнорировать то, что происходило в зале раньше, и мне пришлось говорить об этом. Я начала выступление с фразы «А теперь рыба расскажет вам пару шуток». Зрители рассмеялись. Я изменила схему выступления и начала с материала о том, «как сложно быть женщиной». Все получилось вполне гармонично. И это сработало.

Внимание, Неудачные/ Банальные Приемы! — Вступления

"Позвольте, я немного расскажу о себе".

Лаж! Не надо думать, что вы интересны публике. Ничего подобного. Вообще-то, публика в клубах – весьма неотзывчива и равнодушна. А если

среди зрителей есть ваши родственники, они и так знают о вас все, что им нужно.

"Я знаю, о чем вы подумали..."

Лажя! Да, это сработало у первых двухсот толстых комиков, которые затем произносили слово «Анорексик». И у азиатского комика, который затем говорил «Надеюсь, он не врезался в мою машину». Но этот прием уже затаскан до смерти и давно превратился в клише.

"Ну, как вы поживаете?"

Лажя! Клише. «Я поживаю точно так же, как во время выступления последних восьми комиков, которые спрашивали меня об этом». Это вступление не годится, потому что (а) сразу показывает, что этот комик не скажет ничего оригинального и (б) оно абсолютно неаутентично, потому что зрители знают, что комику совершенно все равно, как они поживают.

"А вот это правда..."

Значит, все остальное, что вы говорите – вранье?

"Поднимите руки, если..."

Зрители уже заплатили за вход и 10 долларов за пиво, и вполне справедливо полагают, что этого более чем достаточно. Им не хочется придумывать еще и вступление к номеру комика.

Поймать момент

«Поймать момент» - это навык, на развитие которого уходят годы выступлений. Это значит произнести вслух то, о чем молча думают все остальные — вербализовать коллективное сознание, собственно, именно в этом и заключается работа стендап комика. К примеру, как-то я пришла посмотреть, как выпускники моего семинара будут выступать на «открытом микрофоне». Атмосфера была очень неформальная. В маленьком зале сидела небольшая группа зрителей. Сцена представляла собой небольшое возвышение. Я в ужасе наблюдала за тем, как каждый следующий комик выдавал все то же самое, что и на показательных выступлениях. Эти наработки подходили для больших залов, но были слишком показушными и безличными для «открытого микрофона». В первом ряду сидела высокая, сильно накрашенная женщина с пышной шевелюрой и в жутком платье.

Никто точно не мог сказать – это вообще он или она. Ко всему прочему, то, как она заказывала выпивку своим низким сиплым голосом, запутывало еще больше. И ни один из выступавших не догадался упомянуть об этом. К тому моменту, как я вышла на сцену, публика перестала не только смеяться, но и вообще слушать выступавших. Я отказалась от запланированного выступления, и вместо этого вступила с этой женщиной в диалог: «Какой у вас отличный наряд!», «А что вы думаете о моем наряде?», «А, может, отвезете меня к себе домой и приоденете?». Когда «она» начала отвечать, стало ясно, что это трансвестит. Затем я добавила в свое выступление несколько шуток о неумении одеваться. "Я не женщина-вамп, я женщина-мрак." Все рассмеялись. Я не стала критиковать эту «женщину», но знала, что публика обратила на «нее» внимание, и мне пришлось обратиться к реальности происходящего в зале.

Публика очень быстро поймет, кто вы – интересный комик с оригинальными шутками или очередной шаблонный хохмач. Так что даже если ваши шутки были отрететированы, они должны звучать спонтанно и естественно.

День 12: Проверка

Вы записали на карточки схему выступления

Вы придумали вступление

ДЕНЬ 13: ОТТАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА

(ДЕНЬ РАБОТЫ С НАПАРНИКОМ)

Переходите к смешному

Хотя зрители, присутствующие на вашем выступлении, оставили свои телевизионные пульта дома, у них по-прежнему останется скачущий с канала на канал тип мышления. Необходимо перейти к смешной части (отыгрышу) всего через несколько реплик, прежде чем публика мысленно переключит канал.

Упражнение: Избавляемся от мусора

Сегодня вы потратите время на оттачивание каждой из имеющихся шуток и «выжимание» из них еще больше смеха.

1. Выпишите свои шутки, затем подчеркните в них смешную часть. Если до начала смешной части идет более трех реплик – вы слишком сильно затянули начальную часть. Вычеркните все, что вам не нужно, включая любые банальные/неудачные переходы.

Основная мысль: если это не часть шутки, это часть проблемы.

Попробуйте оптимизировать шутку, убрать все лишние слова и найти способ максимально быстро перейти к отыгрышу.

Неправильно:

«В прошлом году я вышла замуж, и моя жизнь полностью изменилась. Конечно, все мои друзья изменились после вступления в брак, но я никогда не думала, что после вступления в брак изменюсь сама. Я ошибалась. В шестидесятых я была политической активисткой. Я участвовала в забастовках и маршах протеста, меня арестовывали, а на днях вдруг поняла, что читаю журнал Martha Stewart Living⁸. Раньше я была интересным человеком, я скандировала: «Черт возьми, нет! Мы не уйдем!» Вчера я начала клеить обои в спальне и поняла, что теперь думаю о Марте Стюарт, а еще что-то вроде: «О нет, эти обои сюда не пойдут» или «О нет, я же пропущу ее передачу».

Правильно (та же шутка без истории и лишних слов):

"Странно, вступая в брак, становишься совсем другим человеком. Раньше я была политической активисткой, а теперь я подписываюсь на журнал Martha Stewart Living. Вместо «Черт возьми, нет, мы не уйдем!», теперь я говорю «О нет, эти обои сюда не пойдут». «Который час? Я пропущу шоу Марты Стюарт!» " — LEE ROSE

2. Убедитесь, что во всех ваших шутках используется настоящее время.

Неправильно:

«Вчера утром я проснулся, и, хотя на улице было жарко, я замерз и решил надеть пальто, и я подумал: «О нет, это случилось. Я стал старым». А потом подумал «В какой момент ты становишься старым?» Ведь было четыре часа

дня, и я собирался пойти на утреннюю распродажу». (на утренние распродажи у них ходят пенсионеры – прим.пер.)

Правильно:

Исправьте эту шутку, написав ее в настоящем времени и добавив в нее позицию, тему и Отыгрыш.

3. Проверьте еще раз, максимально критично, что все ваши предпосылки понятны незнакомым людям. Вычеркните все предпосылки, которые касаются только вас и вашего замкнутого мирка.

4. Убедитесь, что в каждой шутке присутствует одна и только одна позиция. Не меняйте позицию посреди шутки, и уберите все шутки, в которых нет позиции.

"У меня очень странная мама. Меня пугает, что она..."

5. Вычеркните нелогичные шутки. Посмотрите, что не так в этой заявке?

«Странно, что все в Лос-Анджелесе делают пластические операции. Ко мне приходит парень и показывает, что он депилировал волосы на груди.

«Пощупай, так гладко!»

Это нелогичная завязка, потому что депиляция волос на груди не имеет отношения к пластической хирургии. Так что данная завязка абсурдна.

Правильная завязка должна звучать так:

«Странно, что мужчины в Лос-Анджелесе депилируют волосы на груди».

6. Разбейте свои шутки, в которых используется больше одной темы, на несколько частей. Посчитайте количество тем в следующей заявке.

Неправильно (слишком много тем):

"Знаете, что по-настоящему странно? Я родом из Канзаса и вырос на ферме в большой католической семье".

Слушая завязку, зрители должны понимать, о чем будет шутка. Выделите каждую тему в отдельную завязку – «Канзас», «детство на ферме», «большая семья» и «детство в католической семье».

У вас могут быть отличные шутки, но при этом само выступление будет ужасным. Все ваше выступление целиком должно иметь смысл, иначе неизбежна «потеря логики».

Потеря логики

Потеря логики происходит, когда комик пытается быть смешным вместо того, чтобы излагать идеи. Реальность приносится в жертву в отчаянной попытке любыми способами заставить зрителя смеяться. Вот несколько примеров:

Комик начинает говорить о том, что не может ни с кем познакомиться, а потом шутит о том, как «сложно находиться с кем-то в отношениях». Как вам?

Когда-то у меня был ученик, основной темой которого было «Как сложно найти идеальную женщину». Он все выступление рассказывал о том, с какими кошмарными женщинами встречался, а в последние полминуты неожиданно начал шутить о том, что он - гей. Что это? Опять же, потеря логики.

Женщина начинает свое выступление, говоря о том, как глупо, когда «девушки флиртуют, чтобы добиться желаемого». Позже она выдает несколько шуток о том, что собирается открыть «школу флирта». И снова потеря логики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Greg Proops

"Вы должны быть искренними и говорить о том, что является настоящим/реальным для вас. Нельзя быть сексуальным, а потом говорить, что у вас никак не складывается со свиданиями. Или если вы кажетесь умным, не надо говорить о чепухе. Не бойтесь говорить о том, что думаете на самом деле. В тюрьму вас никто не посадит".

Те же принципы действуют, когда вы пишете сценарии или шутки для других комиков. Никогда не жертвуйте реалистичностью персонажа ради смеха. Это приводит к потере логики.

Упражнение: Потеря логики

Вместе со своим напарником проверьте ваш материал на реалистичность и убедитесь, что все в нем имеет смысл – и постарайтесь не потерять логику повествования.

Избавление от шуток, которые настроят зрителей против вас

Худший кошмар любого комика – когда все в зале тебя презирают. Я видела такое на наших показательных выступлениях - комик выступает отлично, но достаточно одной неприятной шутки, чтобы публика от него отвернулась; и что бы ни делал артист, ему уже не удастся вернуть расположение зрителя. Это касается и стендап комиков и сценаристов. Одна расистская, сексистская или оскорбительная шутка в вашем писательском багаже может стать той самой ложкой дегтя, которая испортит всю бочку меда.

Шутите справедливо

Публика перестанет относиться к вам с симпатией, если почувствует, что шутка несправедлива. У зрителей есть своего рода чутье на «честную игру». Они будут смеяться над всем, о чем вы говорите, если будут чувствовать, что это заслуженно. И если вы не будете справедливы, они обозлятся на вас. К примеру, что не так в приведенной ниже шутке?

"Я как-то встречался с одной глупой женщиной. Она была такой глупой, что в конкурсе глупых женщин заняла третье место".

Что не так с этой шуткой – помимо того, что она банальна – так это то, что зрители думают: «Если она такая глупая, какого черта ты с ней встречаешься? Она согласилась пойти с тобой на свидание, так что заткнись!». Правило номер один – если вы собираетесь издеваться над кем-то или чем-то, сначала докажите в своей завязке, что эти издевательства - заслуженные.

Неправильно:

"Моя жена такая стерва".

Зрители вас возненавидят.

Уже лучше:

"Моя жена сбежала с моим лучшим другом. Ну и стерва!"

Правильно:

"Моя жена сбежала с моим лучшим другом. Каким же я был идиотом! Мог бы и догадаться!"

Почему это правильно? Потому что лучший объект для издевок – это вы сами. Вот как вы сможете завоевать симпатию публики. Сделайте так, чтобы ваши предпосылки отражали абсолютную идею того, что причина, по которой ваша жизнь настолько хренова, заключается в том, что это вы сами все испортили. И кто знает – может, это действительно так.

Эта предпосылка дает возможность создать еще шутки. Например, такие:

"Моя жена сбежала с моим лучшим другом. Как я мог быть таким идиотом? Нужно было понять, что все кончено, когда она сказала мне: «Ты никчемный кусок дерьма, и я не хочу тебя больше видеть». Но нет, я-то думал, она из себя недотрогу корчит".

Можно придумать еще шутки, развивая эту тему:

"Можно было догадаться об этом, когда она вручила мне судебный запрет на то, чтобы приближаться к ней".

А теперь, заполните остальные графы, чтобы понять, как действует этот принцип.

«Моя жена сбежала с моим лучшим другом. Каким же я был идиотом! Мог бы и догадаться, когда...»

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Этот метод легкой самоиронии является навыком, который сделает вас более привлекательным в глазах других людей, будь то выступление в клубе или продвижение ваших сценарных идей на встрече.

Лежачего Не Бьют

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Tom Dreeson

"Такого понятия, как шутка без жертвы, не существует. Каждая шутка направлена на кого-то или на что-то, и вы должны быть полностью уверены в том, что этот кто-то или что-то заслужили такое к себе отношение".

Не надо обижать того, кого жизнь и так уже обидела. Убедитесь, что объект ваших шуток заслуживает ваших колкостей. Это означает, что вам необходимо выбраться за пределы своего уютного мирка и узнать, кого публика считает униженным и оскорбленным. К примеру, вы можете быть боссом, у которого худшая в мире секретарша. Хотите пошутить о том, как сложно найти хорошего помощника? Не стоит. Во-первых, вы вполне можете уволить ее и нанять кого-то еще, так в чем проблема? Но что еще важнее – это подло высмеивать людей, которые зарабатывают гораздо меньше вас. Публика не примет вашу сторону.

Издаваться над каким-то меньшинством можно, только если вы являетесь частью этого меньшинства. Крис Рок может сколько угодно говорить о том, что ему не нравится в черных, и его шутки будут считать классными и остроумными. Если же вы белый и попытаетесь сделать то же самое, вас сочтут невежественным злобным расистом. И это правило касается любых меньшинств – религиозных, сексуальных, расовых.

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы — Гендерные Войны

Вы считаете, что все проблемы в ваших отношениях с противоположным полом исходят от противоположного пола? Вы глубоко неправы. "Женщины невыносимы". "Мужчины ни черта не смыслят в отношениях!" Алло! Дело не в том, что только мужчины или женщины не умеют строить отношения, это касается всех человеческих существ без исключения.

Правда заключается в том, что единственная причина, по которой не складываются ваши отношения – это вы сами! Возьмите на себя ответственность и прекратите вести гендерные войны в комедийных клубах. Это банально!

Моя работа, как преподавателя, заключается в том, чтобы помочь студентам докопаться до истины на более глубоком уровне, потому что, существует прямая взаимосвязь между уровнем понимания сущности проблемы и

громкостью смеха. За враждебностью часто скрывается страх. Попробуйте сами. Поменяйте концепцию «Я ненавижу мужчин (или женщин)» на концепцию «Я боюсь мужчин (или женщин)». Поверьте, это кардинальным образом улучшит вашу работу.

Гендерные войны

Неправильно:

"Женщинам от мужчин нужны только деньги. Последний раз, когда я занимался сексом, моя девушка сказала, 'Подожди минутку, мне надо проверить баланс на твоей кредитке'".

Это банальная предпосылка, потому что последний раз подобные мысли могли сойти за откровение только, пожалуй, в пятидесятых годах. Сегодня женщины занимают высоко оплачиваемые должности и выходят замуж по другим причинам, нежели финансовая стабильность. Вот та же самая шутка, которая звучит куда выигрышней, потому что теперь в ней сам комик выглядит идиотом.

«Женщинам нужны только мои деньги. Да, я зарабатываю пятнадцать тысяч долларов в год! Разве это мало? В общем, встретился я тут как-то с одной женщиной, она прокатала мою кредитку, и я ей говорю «Ну вот, женщинам нужны только мои деньги», а она мне отвечает: «Нет, я проститутка, и я тебе не по карману». — DON ASKEW

Упражнение: Избавляемся от враждебности

Определите, кто или что является объектом шутки. Возьмите шутки, высмеивающие других людей или группы людей, и переделайте их таким образом, чтобы объектом шуток стали вы сами. Если вы все же решите посмеяться над кем-то другим, убедитесь, что это будет оправданно, и что публика с вами согласится. Вот как черный комик Paul Mooney высмеивает ди-джея Говарда Стерна, вполне по делу, надо заметить.

[Речь идет о новости, в которой говорится, что афроамериканец нашел лекарство от СПИДа] "Говард Стерн сказал «Никакой черный никакого лекарства не нашел. Они не могут найти даже средства, чтобы выпрямить свои волосы». А я ответил: «Так, пойдя и скажи это этому *удачу... Ах нет? У негров есть средство и для второго. Мы будем трахать белых женщин, и тогда у наших детей будут прямые волосы». — PAUL MOONEY

"Как насчет использования реквизита?"

Реквизит обычно не стоит потраченных усилий, к тому же, пока вы будете его искать, потеряете время и контакт со зрителем. Вместо того чтобы демонстрировать публике огромную дурацкую шляпу, которую носила ваша мама, попробуйте описать и показать ее. Скорее всего, шутка получится более смешной, если вы позволите зрителям включить воображение.

«А как насчет неприличных шуток?»

Если вы вдруг не в курсе, неприличные шутки включают в себя бранные слова, красочные сексуальные описания и другие вещи, которые вы вряд ли встретите в «Улице Сезам». Многие начинающие комики используют именно такой материал, потому что определенные слова и красочные описания способны вызвать у аудитории нервный, рефлексивный смех благодаря своему эпатажу, даже если шутка не демонстрирует никакого мастерства, таланта или оригинальности выступающего. Хотя на НВО полно комиков, которые выступают с материалом любой степени похабности, обычно они получают возможность выступать на канале, потому что также умеют хорошо шутить и без скабрзностей. В целом, умение шутить без скабрзностей открывает дверь к огромному количеству возможностей. И тогда, когда вам удастся пробиться на НВО и заполучить свое шоу, можете делать, все, что вам, на хрен, захочется.

Темы, которые вы выберете для шуток, могут определить вашу дальнейшую судьбу – станете вы комиком на ТВ или будете принимать заказы в забегаловках. Начинающие комики часто выбирают в качестве тем для выступления части тела, функции организма и секс, потому что считают, что это смешно. Теоретически, да, если вам удастся найти платежеспособную публику пубертатного периода. Многие талантливые комики остались за бортом, потому что их шутки были «только для взрослых». Я как-то видела одного гениального комика, он был незабываем – каждая шутка была практически произведением искусства. Его наблюдения были не только гомерически смешными, но и необычайно глубокими. Но единственной темой его получасового выступления был оральный секс. Пять лет спустя я снова с ним столкнулась. Он выступал по вечерам в «Доме блинчиков» - вот уж воистину международная слава. С другой стороны, Джерри Сайнфелд прославился именно тем, что шутил совершенно без скабрзностей, и посмотрите, как сложилась его карьера. Выбор за вами.

ПРАВИЛО ДЖУДИ КАСАТЕЛЬНО «МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

Если ваша тема касается чего-то, что выходит «изнутри»— забудьте, слишком натуралистично. Это касается твердых тел, жидкостей и газов — да-да, никаких шуток про дерьмо, попавшее на вентилятор. Шутить про то, что попадает «внутри» можно.

Еще одна вещь, о которой стоит подумать, если вы хотите работать с материалом для взрослых – он может быть безумно смешным, но при этом не сочетаться с вашим выступлением в целом. К примеру, я видела приятного умного мальчика из колледжа, который очень смешно и ненавязчиво шутил о жизни со своей подружкой, и затем вдруг произнес шутку про оральный секс. Это вызвало громкий смех, но после этого смеяться перестали вообще. Причина простая – публика уже решила, что он положительный персонаж, и не хотела видеть его похабным кобелем. Он пожертвовал симпатией публики ради всего одной шутки.

Я от природы матершинница, и я посчитала это интересным испытанием для себя попытаться «очистить» свой материал ради корпоративного рынка. Потребовалось гораздо больше усилий, чтобы добиться убийственных шуток, когда я уже не могла использовать «матерных слов». Однако пристойный материал – не обязательно хороший материал. Многих людей, в том числе меня, куда больше отталкивают «пристойные» комики, которые отпускают сексистские, расистские или гомофобные шутки, чем гениальные комики, которые позволяют себе использовать крепкие выражения. В конечном итоге, главное, быть верным себе и использовать язык, наиболее органичный для вас.

Упражнение: Как получить рейтинг R9

Неуверенность в себе – одна из самых распространенных причин, почему комики используют в своих выступлениях матерные слова. Еще раз пройдитесь по своему выступлению и попробуйте заменить матерные слова большей эмоциональностью исполнения. Если только вы не приверженец похабного, «туалетного» юмора, постарайтесь избавиться от натуралистичных сексуальных шуток.

Только для женщин

Когда я только начала выступать в жанре стэндап, девушек-комиков было совсем немного — Джоан Риверс, Тоти Филдс, Филис Ойлер и другие. И все наши предпосылки в целом сводились к:

- «Мой муж идиот»
- «Все мужики идиоты»
- «Я не могу найти себе парня»
- «Я толстая и страшная».

Традиционно, женщины в стэндапе ограничивали себя материалом о своих отношениях с мужчинами или своих телах, используя свои недостатки в качестве мишени для шуток.

Новое поколение женщин-комиков расширяет диапазон тем, о которых говорят женщины.

"Вторая Поправка дала нам право носить оружие, чтобы можно было собрать народное ополчение. Для дорожных аварий эта поправка не годится". —
PAULA POUNDSTONE

"Клонирование человека не приведет к появлению двух идентичных душ, потому что душу может создать только Господь," - к такому выводу пришла комиссия, собранная папой Иоанном Павлом Вторым. Они также сделали еще несколько выводов по крайне животрепещущим вопросам: например, «Киндер-сюрприз и впрямь предназначен для детей". - JANEANE GAROFALO

Внимание, Неудачный/Банальный Материал!

"Я такая толстая..." ПМС. "У меня такая маленькая грудь".

В этом тысячелетии, если вы хотите шутить про свое тело и при этом быть смешной, то не стоит делать себя жертвой узколобого, традиционного мышления. Хотите поговорить о том, что вы толстая? Тогда подойдите к этому с новой, неожиданной стороны – например, преимущества избыточного веса. "Если бы я оказалась на Титанике во время крушения, я бы всплыла. Хватайся, Леонардо!"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Judi Brown, менеджером и координатором по участникам Фестиваля Искусств в Аспене

"Всем нужны женщины с уникальным голосом и способностью поистине смешно шутить. Многие женщины-комики становятся жертвами стереотипов. Почему-то им сложно придумать что-то оригинальное. Будьте оригинальны и найдите свою уникальную нишу. Результат в этом случае будет просто фантастический, потому что такому небольшому количеству женщин удастся добиться в этом успеха. Если вы сможете удержаться на сцене и не потерять свою уникальность, вы определенно достигните вершины".

День 13: Проверка

Еще раз проверьте свое выступление на наличие следующих элементов:

Излишние слова

Позиция для каждой шутки

Глаголы в настоящем времени

Актуальные предпосылки

Потеря логики

Излишняя враждебность (убедитесь, что объект шутки заслуживает такое отношение)

Гендерные стереотипы / «Шутки для взрослых» / Банальный материал

ДЕНЬ 14: ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

(ДЕНЬ НАПАРНИКА)

Когда занимаешься стэндапом, для репетиции никакие особые приготовления не нужны – главное, чтобы были вы. Где бы вы ни были, вы всегда можете порепетировать. Но полезнее будет готовиться вместе со своим напарником (comedy buddy).

"Как мне запомнить свое выступление?"

Разбейте свое выступление на несколько логических эпизодов – например, на четыре категории – особые испытания, детство, текущая проблема и отношения. Репетируйте каждый эпизод в отдельности и запомните следующее:

- Никогда не репетируйте выступление без эмоций.
- Всегда представляйте то, о чем говорите. Если у вас перед глазами будет образ того, о чем вы говорите, материал станет динамичней и непосредственней.
- Не репетируйте перед зеркалом или перед камерой. Во время выступления вы не будете смотреть на себя, так зачем делать это во время репетиций?

Я репетирую, когда гуляю по безлюдным местам. Никто меня не видит, а даже если и увидит, решит, что перед ним еще одна сбрендившая дамочка, которая зачем-то жестикулирует и говорит сама с собой. Я репетирую по одной шутке за раз и каждый раз спрашиваю себя: «Нравится ли мне то, что я говорю? Комфортно ли мне в этом материале?». Если шутка кажется натужной, и я никак не могу ее запомнить, я ее выкидываю.

Наступает момент, когда вы уже выучили свое выступление, но продолжаете репетировать, потому что боитесь забыть материал. Не переусердствуйте с репетициями. Ничего страшного, если вы не будете знать материал идеально. Никто вам не скажет: «Да, в принципе это было смешно, но вот тут ты забыл одну шутку». В любом случае, ваше выступление никогда не пойдет так, как вам это представлялось, так что запомните ровно столько, сколько нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно – но также знайте, как опустить какие-то шутки, чтобы вы смогли идти в ногу с настроением в зале.

"Что мне надеть?"

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы!

Смешная одежда – это избито! Если ваша одежда смешнее вас – у вас большие проблемы. Наденьте то, в чем комфортно себя чувствуете, не обязательно всегда выступать в одной и той же одежде.

Убедитесь, что выбранный вами наряд соответствует вашему образу. Если одна из ваших тем – работа бухгалтером, подойдет консервативная одежда. Но если вы рассказываете о том, как трудно быть бедным студентом, не стоит выходить на сцену в костюме от Армани.

Также одежда должна соответствовать клубу, в котором вы выступаете. Вас ждет фиаско, если вы выберетесь на сцену стейк-хауза в украшенном блестками платье а-ля Шер. Если, конечно, вы не мужчина.

Если ваша одежда как-то выделяется, вам нужно про это пошутить. Я как-то видела комика, который выступал в спортивных леггинсах. Над его шутками мало смеялись, в основном потому, что зрители отвлекались на то, что выглядело как довольно большие шоколадные драже у него в штанах. Овации сорвал комик, выступавший после него, который спросил: «Ну, и кто из вас подумал, что он подложил себе туда носок?»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Beth Lapidés

«Надевайте то, что в чем чувствуете себя комфортно. Некоторым удобно выступать в облегающей одежде, некоторым – в мешковатой. Комик по прозвищу «Бобкэт» носит шапки, как бы заявляя: «Я считаю себя клоуном». Я приношу с собой несколько нарядов, потому что не знаю, как буду себя чувствовать, когда приеду в клуб. Но одно я знаю точно: белый – очень несмешной цвет».

"Что, если я забуду реплики?"

Какой самый большой страх любого стэндап комика? Судя по опросам – забыть свои реплики. Каждый, кто когда-либо подумывал о том, чтобы выступать в жанре стэндап, панически боится одного – ступора, когда ты стоишь в холодном поту посреди сцены и не можешь выдать из себя ни слова, а зрители смотрят на тебя с жалостью. Самый простой способ справиться с этим страхом – поменять свое отношение к ситуации. На самом деле, потеря памяти и сопутствующее ей унижение могут быть смешными. Все комики иногда забывают свои реплики. Комики со здоровым чувством юмора не просто справляются с подобными ситуациями, они могут превратить их в очередную шутку. Роб Бекер превратил свое стэндап выступление в популярный моноспектакль, который называется «В защиту пещерного человека» (Defending the Caveman). Как-то раз во время выступления в Театре Даллас Маджестик он забыл реплики, но справился с ситуацией и заставил зрителей смеяться. Он просто-напросто сказал: «Я забыл следующую реплику». Затем он пошел за кулисы, поговорил с кем-то, вернулся и сказал «Надо же, неожиданно вспомнил! Так бывает, пойдешь прогуляться, и тебя вдруг осеняет». Публика была в восторге потому что, на самом-то деле, все любят чужие ошибки.

Давайте посмотрим на это так – о чем большинство ваших шуток? О том, какие люди несовершенные и глупые существа, так? И забывание реплик – лишнее тому подтверждение. Как ни странно это прозвучит, зачастую именно те комики, которые выступают идеально, не пользуются особой популярностью – они слишком безупречны.

По сути дела, основная причина, по которой комик забывает реплики – это выпадание из материала. Это выпадание вызвано страхом. И момент, когда он признает, что наложил – самый искренний/реальный момент во всем его выступлении. Это делает его человечней, смешнее и симпатичнее.

Советы касательно забывания своих реплик:

- Забудьте о своем маниакальном желании быть идеальным. Пусть ваш внутренний критик смирится с тем, что на вас может напасть ступор. Стремление быть идеальным могло принести вам 5+ по математике в старшей школе, но в жанре стендап это сделает вас скорее суетливым.
- Если вы все-таки забыли свои реплики во время выступления, отнеситесь к этому с юмором. Пошутите о том, какой вы идиот. Это отличный способ завоевать симпатию зрителей.
- Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Если вы позволите себе перевести дыхание, скорее всего, вы вспомните, что должны говорить дальше.
- Если вы опустите какие-то шутки во время выступления, возможно, это даже хорошо. Если комик опускает какой-то материал, значит, он не подходил для этой публики. Доверьтесь своим инстинктам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с David Brenner

"Когда вы поднимаетесь на сцену, у вас должно быть чувство, что она принадлежит вам. Люди должны чувствовать, что находятся на вашей территории".

День 14 - Проверка

вы составили схему выступления

вы отрепетировали свое выступление

вы решили, что надеть

ДЕНЬ 15: ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

(ДЕНЬ С НАПАРНИКОМ)

Это день, когда вы со своим напарником (comedy buddy) проведете генеральную репетицию. Вы будете выступать так, как будто это настоящее шоу, вплоть до того, что наденете тот костюм, который вы выбрали для выступления. Сейчас уже не стоит добавлять в ваше выступление новый материал, для вас это скорее возможность сделать так, чтобы вам стало комфортно с уже имеющимся материалом.

Расчет времени вашего выступления

На большинстве «открытых микрофонов» новые комики получают от трех до десяти минут времени на выступление. Что бы вы ни делали, не превышайте этот лимит. Потому что если вы сделаете это - неважно, насколько смешные у вас шутки, вас все равно запомнят как комика, который «поломал» весь график. Начали, выступили, закончили, и никто не пострадал.

Лучше выступлением будет коротким, чем слишком долгим. Не пытайтесь впихнуть слишком много материала в слишком короткий промежуток времени. Это не единственный ваш шанс выступить. Если вам дается пять минут, приготовьте выступление на четыре, чтобы оставить время на смех зрителей и юмористические комментарии. А если зрители смеяться не будут, вы и сами захотите сбежать со сцены через 4 минуты.

Упражнение: Рассчитайте время выступления

Пусть ваш партнер засечет время вашего выступления. Затем засекайте время последнего фрагмента и потренируйтесь переходить к нему с любого момента своего выступления.

Скажем, последняя часть вашего выступления длится тридцать секунд. Когда приедете в клуб, прежде чем выходить на сцену, попросите администратора зала подать вам знак, когда до конца вашего выступления останется минута. Когда вас слишком «занесет», у вас будет 30 секунд, чтобы закончить шутку, которую вы рассказываете в данный момент, и перейти к последней шутке. Формула для вычисления, когда администратор зала должен подать вам знак – это длительность вашей последней шутки + 30 секунд.

«Как мне закончить свое выступление?»

Оставьте на конец выступления самую физическую и/или сексуальную свою шутку (или шутку, которая, по вашему мнению, является самой смешной). Но если вам удалось по-настоящему рассмешить публику, и вы приближаетесь к концу своего выступления, скажите: «Спасибо, и хорошего вам вечера» и ретируйтесь со сцены, пока вы еще «на коне». Ваша цель не выдать весь ваш материал, а уйти, произведя хорошее впечатление. Вы должны четко обозначить конец выступления. Скажите: «Вот и всё» или «Спасибо». Уходить со сцены просто так, не дав сигнал публике начать аплодировать – непрофессионально.

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы! — Завершающие фразы, которых следует избегать

"Ну вот мое время и вышло!"

"Спасибо, и храни вас Господь".

"Я пошел".

"Да будет свет!"

"Ребята, вы отличная публика!"

"Как справляться с критиканами?"

Большинство новичков боятся критиканов - они считают, что какой-нибудь набравшийся товарищ только и ждет, как бы их унижить, когда они стоят на сцене, лишившись дара речи. По правде говоря, такой кошмар случается крайне редко. Большинство зрителей стесняются даже ответить на вопрос, если им его задают, что уж говорить о том, чтобы оскорбить комика. Но в те моменты, когда кто-то заговаривал со мной, мне было даже приятно отвлечься от заготовленного материала и поимпровизировать с ними.

Вот несколько причин, по которым не стоит бояться критиканов:

- У вас есть микрофон, и вы говорите громче, чем они.
- Они пьяны, а вы, надеюсь, нет.
- Публика, как правило, будет на вашей стороне.

Лучший способ справиться с критиканом – это дать ему самому вырыть себе могилу. Критикан будет выглядеть глупо при минимальных усилиях с вашей стороны. Один из способов – повторить то, что сказал критикан, и прокомментировать это, используя стандартную схему – предпосылка, Отыгрыш, МІХ. Вот вам пример:

[Критикан] "Это был полный отстой." [Комик] " Это был полный отстой." Спасибо за столь проникательное наблюдение касательно моей шутки. 'Это был полный отстой.' Отлично, сэр. [предпосылка] С такими комментариями вам нужно работать в передаче «Встреча с прессой». [Отыгрыш] «Что скажете о новом федеральном бюджете?» «Да это полный отстой».

Если придумать ничего не удастся, просто скажите "Спасибо за откровенность" или "Мам, ну хватит ". Конечно, ответы не фонтан, но они помогут вам выкрутиться, пока вы не обретете уверенность в том, чтобы придумать свой собственный ответ. Если же этот человек серьезно задался целью испортить вам выступление, подайте сигнал администратору зала, чтобы его вывели. Неприятно, если один человек портит вечер всем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с George Wallace

«Если у кого-то хватает времени на то, чтобы начать критиковать вас во время вашего выступления, на это есть причина. Обычно это значит, что ваше выступление где-то провисает. Заметьте, комики, на выступлениях которых нет критиканов, обычно выдают хороший материал. Иногда в числе зрителей всегда будет какой-нибудь идиот. Есть множество способов с ним справиться, но это зависит от момента – сделать это по-доброму или поставить критикана в неловкое положение. Можете сказать: 'Эй, люди пришли сюда и заплатили деньги, чтобы посмотреть на меня, а не на тебя.' Или скажите: «Люди рядом с тобой думают «Боже мой, в зале три тысячи человек, и только меня угораздило сесть рядом с этим идиотом».

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы – Как не нужно осаждать критикана

- Воздержитесь от стандартных комических клише — «Вот что случается, когда плод в утробе не получает кислород». «Да вы просто не в своем уме». У подобных ответов борода длиннее, чем у Льва Толстого.
- Сохраняйте достоинство – не шутите насчет расовой или сексуальной принадлежности человека.

- Комики-мужчины – не унижайте женщину, даже если она пьяна, глупа и страшна, как смертный грех. Если сделаете это, будете выглядеть ничуть не лучше.
- Не опускайтесь до уровня критикана. Они наглее, но вы должны быть умнее.

Упражнение: Как справиться с критиканами (Упражнение с партнером)

Вы будете чувствовать себя еще более уверенно, если у вас будут свои наработки, помогающие справиться с критиканами. Прорепетируйте свое выступление, в то время как ваш партнер будет изображать критикана, а вы придумывайте, что ему отвечать. Даже если вы быстро соображаете, как следует обдумайте свой ответ, чтобы не сказать какую-нибудь гадость, которая настроит против вас весь зал. И дышите глубже.

Упражнение: Быть «здесь и сейчас»

Лучшие реакции на критиканов придумываются «здесь и сейчас». Они смешны, потому что спонтанны. Вот способ потренироваться со своим партнером, как реагировать на ходу.

Проработайте этот список и придумайте десять своих собственных сценариев:

1. Бах! Официантка уронила поднос с посудой.
2. В клубе очень жарко.
3. У вас расстегнута ширинка.
4. Ведущий неправильно произнес ваше имя.
5. Никто не смеется над вашими шутками.
6. Сломался микрофон.
7. В первом ряду никто не говорит по-русски. (по-английски, но суть ясна=)
8. Вас загораживает официантка.
9. Женщина уронила сумочку и оттуда посыпалась мелочь.
10. Кому-то позвонили на мобильный.

Попросите вашего напарника сымпровизировать каждую из этих ситуаций, пока вы выступаете. Реагируйте на ситуации «здесь и сейчас».

НАПАРНИК: В клубе очень жарко.

КОМИК: Отлично, два в одном – сауна и шоу!

Затем поменяйтесь местами и «поиздевайтесь» над своим напарником. Это упражнение также очень полезно для авторов при подготовке к представлению своих идей, потому что продюсеры в каком-то смысле бывают похожи на пьяных критиканов, и если вы будете готовиться к худшему, неприятная ситуация не застанет вас врасплох. ("У нас уже был такой сюжет, что еще у вас есть?")

День 15: Проверка

Вы ограничили свое выступление, оставив время на смех и комментарии. Вы выяснили, за сколько минут администратор зала должен подать вам сигнал, чтобы у вас осталось время рассказать последнюю шутку и уйти со сцены, не выйдя за рамки отведенного вам времени.

Вы научились реагировать на критиканов и другие неприятные ситуации.

ДЕНЬ 16: ВЫСТУПЛЕНИЕ

Это важный день, но не настолько важный, чтобы сказать на работе, что вы больны, и репетировать свое пятиминутное выступление на протяжении восьми часов. Одного прогона утром будет более чем достаточно. В противном случае вы будете звучать как комик-робот.

"Могу ли я взять с собой на сцену схему выступления?"

Лучше этого не делать – это помешает вам наладить контакт с публикой. Если же вы никак не можете обойтись без схемы, засуньте ее в карман или напишите на бутылке с водой. Но не доставайте ее, если только безнадежно не «залипните». Если же вы все-таки обратитесь к своей схеме, обязательно пошутите на эту тему.

[Читая схему, которая записана у нее на ладони] "Это мой наладонник".

— BRANDY NIGHTINGALE, первый раз на сцене

Я бы не советовала вам записывать схему на руке - особенно, если вы сильно потеете. Иначе ваш список может превратиться в образчик абстрактного искусства.

"Нужно ли мне смотреть выступление комика до меня?"

Да, вам необходимо убедиться, что этот комик не произнесет никакие из ваших собственных шуток. Нет ничего досаднее, чем видеть, как комик шутит на тему, которая была использована всеми, кто выступал до него. Неважно, насколько хороший у вас материал, если публика уже устала от этой темы, сравнение в любом случае будет не в вашу пользу.

Есть профессионалы, которые не подойдут к залу и на пушечный выстрел до того, пока не придет их время выйти на сцену. Например, таким был Энди Кауфман. Он держался от зала подальше, пока не наступал его черед подняться на сцену, потому что не хотел, чтобы настроение публики диктовало или каким-то образом влияло на его выступление. Хотя вероятность того, что кто-то кроме него будет играть на джазовом барабане или петь под фонограмму из мультфильма *Mighty Mouse* (Могучий Мышонок), была близка к нулю. Лично я предпочитаю выяснить, какая атмосфера в зале до того, как поднимусь на сцену.

"На что мне обратить внимание до выступления"

Обратите внимание на:

- Отыгранные темы. Если последние три комика шутили об одном и том же текущем событии, а вы планируете начать выступление с этого же, лучше откажитесь от этой идеи. Скорее всего, публика уже устала от этой темы.
- Что-то, что произошло в зале, и по поводу чего вы можете пошутить (сымпровизировать).
- Насколько пьяна публика.
- Какое выступление было до вашего. Хуже всего выступать после человека, который использовал ваш материал. Если вы не посмотрели его выступление, вы будете выглядеть как вор во время своего выступления. Со мной такое случалось на самом деле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Johnny Carson, цитата из книги «Великие комики» Ларри Уайльда, 1972 (“The Great Comedians”, Larry Wilde)

"Манера подачи материала может спасти вас, если сам материал – не фонтан. Меня всегда поражает видеть людей, выступающих перед публикой и шутки которых не идут - а они как будто и не осознают этого. Они шпарят как по написанному, мол: «Я закончу свое выступление, а дальше хоть трава не расти», вместо того чтобы просто сменить тему и затронуть другие области".

"Есть ли способ предотвратить кражу материала?"

К сожалению, материал воруют постоянно, потому что нет способа его зарегистрировать, а судебные иски обходятся слишком дорого. К тому же, зачастую шутки не являются украденными, просто несколько комиков одновременно придумали одну и ту же тему. Со мной такое тоже было. Одна женщина однажды обвинила меня в том, что я украла ее материал, тогда я отправила ей запись телепередачи, в которой я выступала с этим материалом задолго до того, как эта идея пришла ей в голову. Это одна из причин, по которой стоит сохранять записи своих выступлений – если возникает конфликтная ситуация, они могут быть очень полезны. Если вы видите, что другой комик использует ваш материал, и вы понимаете, что он никак не мог придумать те же самые шутки сам, попросите его прекратить, если это не поможет, наймите двойника Майка Тайсона, чтобы тот попросил его прекратить. Если же вы выясните, что с вашим материалом работает сразу несколько комиков, скорее всего, ваш материал просто не слишком оригинален.

"Стоит ли шутить по поводу комика, выступавшего до меня?"

Да, если только вы не станете пренебрежительно отзываться о его выступлении или сомневаться в его таланте. Можете шутить над его темами, одеждой, или тем, что творилось во время его выступления - это поможет установить контакт с публикой. А вот оскорблять своих коллег по цеху – глупо. Лет через 5 вам, возможно, потребуется лебезить перед ними, чтобы попасть в их ток-шоу в качестве гостя. Поэтому будьте милыми.

Еще несколько советов относительно вашего выступления сегодня:

- Запишите свое выступление на пленку.

- Не мешайте бизнесу. Вы выступаете не в Карнеги Холле. Клуб зарабатывает деньги, продавая кофе, пиво и выпивку, а не помогая начинающим комикам. Поэтому не мешайте работать официантам и не досаждайте персоналу.
- НЕ ПЕЙТЕ АЛКОГОЛЬ перед тем, как выходить на сцену. Иначе в вашем выступлении не будет нерва. Нервничать – это вполне естественный процесс, и отчасти именно ваше волнение поможет сделать ваше выступление смешным. Когда вы выйдете на сцену, нервозность трансформируется в кураж. Да, до момента выхода на сцену вам будет не очень комфортно и очень захочется выпить, но даже одно пиво может сбить вам всю схему выступления. Так что, НЕ НАДО.

Дышите. Если вы нашли в себе силы сделать глубокий вдох и выдох между шутками, считайте, что у вас все получилось. Правильное дыхание помогает держаться во временных рамках и избежать потери логики.

- Не выступайте дольше, чем нужно. Если у вас есть три минуты, не выступайте четыре. Как я уже говорила, неважно, насколько хорошо вас принимают. Если вы будете выступать дольше отведенного вам времени, вас запомнят как человека, который нарушил весь черед выступлений.
- После выступления напейтесь в хлам.

“Как перестать нервничать?”

Вместо того чтобы пытаться перестать нервничать, попытайтесь изменить свое к этому отношение. Нервничающий человек может быть смешным, в то время как человек спокойный, уверенный, собранный и безупречный может быть скучен. Ричард Льюис – это смешно, Папа Римский - не смешно. Конечно, нервозность - это не самое приятное ощущение, но от этого еще никто не умирал. Если вы боитесь, что у вас пересохнет во рту, возьмите на сцену воду. Мысли о том, сколько вам заплатят, тоже могут вызвать непроизвольное слюноотделение, но подумайте об этом до того, как выходить на сцену.

Иногда выхода на сцену приходится ждать часами, и не исключено, что вы накрутите себя до состояния паники. Один из способов сосредоточиться – сядьте, закройте глаза, дышите глубоко и попытайтесь услышать стук своего сердца. Выполняйте это упражнение минимум две минуты, если понимаете, что нервы у вас на пределе.

И еще одно, не позволяйте своему страху превратиться во враждебность - в качестве защитного механизма. Публика не должна страдать только из-за того что вы нервничаете.

"Мне стоять или двигаться? Взять микрофон в руку или оставить в стойке?"

Раз уж вы спросили, лучше оставьте микрофон на месте. Это удержит вас от расхаживаний по сцене, что продемонстрирует вашу нервозность – что не очень хорошо, если ваше выступление записывается на видео. К тому же, это освободит вам руки, и вы сможете жестикулировать во время отыгрышей. Я, как правило, оставляю микрофон в стойке, за исключением тех случаев, когда у меня по сценарию идет большой отыгрыш.

"Я слишком сильно нервничаю. Я автор, а не комик. Я, пожалуй, не буду выступать".

Извините, но выступать придется, даже если вы автор, потому что автор должен знать, как зацепить публику. Давайте посмотрим фактам в лицо - в шоу-бизнесе, как видно из названия, главное – шоу, неважно, перед кем вы выступаете, перед публикой в ночном клубе или перед продюсерами телеканала. Главное – продать свой товар, будь то выступление, сценарий ситкома или патент на говорящую туалетную бумагу. Правила одни и те же – будьте собой, получайте удовольствие, наладьте контакт.

ДЕНЬ 17: ПРАЗДНУЙТЕ)))

ДЕНЬ 18: АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ – ПЕРЕДЕЛЫВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Что ж, праздник закончился, пора снова браться за работу. Потерпели ли вы неудачу или добились успеха на своем первом выступлении, вам настоятельно рекомендуется проанализировать и переделать материал. Именно это отличает профессионалов от выскочек – тщательный анализ своих выступлений. Хорошее выступление в жанре стэндап требует постоянной переделки шуток. Разница всего в одно слово может сделать из провальной шутки хитовую.

Профессиональные комики хотят знать, почему шутка не выстрелила, и как это исправить. Они с готовностью тратят время и силы на то, чтобы отточить свое мастерство и решить проблему. Выскочки же, с другой стороны, обычно говорят: «Я себя ненавижу, надо напиться» каждый раз, когда шутка не

работает. Профессионалы не считают, что неудачная шутка – это личная трагедия, все дело в материале. Любители воспринимают все слишком серьезно и относят все на свой счет или на счет публики – «Ничего они не понимают».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Phyllis Diller

«Я никогда и ни за что не виню публику. У меня примерно одинаковая реакция, как на удачное, так и на неудачное свое выступление. После неудачного выступления я хочу понять, что пошло не так, а после удачного – почему все получилось так хорошо».

Добиться успеха в жанре стэндап – это то же самое, что добиться успеха в любой другой области. Нужно быть профессионалом и постоянно совершенствоваться. Причина, по которой шутка не выстреливает, есть. Давайте искать ее вместе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Jati

"Все дело заключалось в том, чтобы в течение двух лет каждый вечер ходить в клубы, выступать, записывать свои выступления, оттачивать и совершенствовать шутки. Если взять все время, которое ты проводишь, думая об этих шутках; все то время, которое тратишь на «обкатку» материала; все то время, которое тратишь на прослушивание записи, на попытку понять, что работает, а что нет - выйдет примерно двадцать два часа на каждую минуту выступления".

Упражнение: Переделывание выступления

Послушайте запись своего выступления, имея на руках карточки с шутками. Разделите все карточки на две части – шутки, которые вызвали смех, и шутки, которые необходимо доработать. Карточки с шутками, которые выстрелили, отложите в сторону. Сосредоточимся на менее удачных. Но для начала пройдемся по основам.

До шоу

Вы сосредоточились?

Вы проверили зал?

Вы пили алкоголь?

Вступление

Вы:

начали с чего-то интересного для публики?

пошутили по поводу комика, выступавшего до вас?

воспользовались моментом?

говорили об очевидном?

сказали что-то, что с самого начала оттолкнуло публику?

установили связь со зрителями?

четко выразили позицию в первой шутке?

смогли перевести дыхание?

были враждебно настроены к публике? (если да, это случилось, потому что вы нервничали?)

Ваш материал

Теперь перейдем к самим шуткам. Используйте этот список по отношению к каждой неудачной шутке и выясните, почему люди не смеялись.

Была ли в шутке Позиция? Помните, нет позиции – нет смеха. Сохранялась ли позиция на протяжении всей шутки? Шутки, в которых нет постоянно выраженной позиции, это не шутки, а истории, от них нужно избавляться.

Вызывала ли тема отклик/ассоциации? Возможно, эта тема не подходила для данной конкретной публики, но работает в другой ситуации. По мере накопления опыта вы поймете, что публика на каждом выступлении обладает своей индивидуальностью, и иногда какие-то темы могут просто не сработать, вне зависимости от того, насколько они удачные.

Были ли в вашем выступлении отыгрыши? Именно они обычно вызывают больше всего смеха, так что постарайтесь иметь их в каждой шутке.

Был ли в шутке элемент неожиданности? Удалось ли вам отойти от шаблона смешной истории? Был ли в вашей шутке неожиданный МІХ?

Ваши шутки были основаны на историях или на предпосылках?

Вам потребовалось больше трех реплик, чтобы перейти к началу смешной части?

Сделали ли вы паузу после шутки, чтобы у публики было время ее понять?

Избавляйтесь от историй

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы! – Отстойные истории.

Несмотря на мои неоднократные предупреждения, существует вероятность того, что в ваше выступление все-таки просочилась история. Многие начинающие комики считают, что их жизнь невероятно смешна, и, вполне может быть, вы, как и они, много лет собирали гомерически смешные истории, приберегая их до того момента, когда всерьез займетесь стэндапом. Я понимаю, как сложно от них отказаться. Я вам сочувствую – правда. Но это не меняет того факта, что истории, которые производят фурор на вечеринках, проваливаются на выступлениях в клубах. Приберегите эти истории для моноспектакля, юмористического эссе или романа, но в выступлении их быть не должно.

Проверка Знаний

Какая из следующих тем не подходит для стэндап-выступления?

1. авиалинии
2. рак/СПИД/смерть
3. смешная история о том, как вы с кем-то расстались

Ответ: "авиалинии" и "смешные истории" – неподходящие темы для стэндапа.

Вариант #1—"авиалинии"— промах, заезженная тема.

Вариант #2—"рак/СПИД/смерть"— смешно. Стив Мур, комик, у которого обнаружили СПИД, построил свое шоу на НВО вокруг этой темы.

"Когда я узнал, что у меня СПИД, я приклеил на бампер наклейку, на которой написано «Хочешь похудеть – спроси меня, как» — STEVE MOORE

"Я писатель/продюсер/режиссер/человек, победивший рак груди. Но не надо меня жалеть. Рак - это еще ничего, вот быть сорокалетним в Голливуде – это поистине смертельное заболевание!" — DEVO

"Я, пожалуй, выпью воды. Думаю, это безопасно. Хотя, мне все равно, безопасно это или нет, я все равно выпью. Знаете, почему? Потому что я американец - во всем, что я пью и ем, есть немного рака. Я гражданин своей страны, и не смогу быть счастлив, если наша промышленность не будет каждый день чуть-чуть меня травить. Сейчас, я только выпью свои пару сотен тысяч канцерогенов, [пьет воду] Вот так, немного рака еще никому не вредило. Более того – немного рака нужно каждому, мне так кажется. Это держит нас в тонусе, помогает не расслабляться. Я не боюсь рака. Я ел брокколи на обед". — GEORGE GARLIN

Вариант #3—"смешная история о том, как вы с кем-то расстались" — не смешно.

Хотя тема «расставания и разрывы» - это удачная тема, в клубе она, скорее всего, не сработает. Еще одна проблема начинающих комиков заключается в том, что они рассказывают истории о своих семьях, вместо того чтобы превращать свои семейные байки в предпосылки, которые найдут отклик у всех окружающих. Если ваш материал будет пользоваться успехом только у людей, вместе с которыми вы проводите День Благодарения – лучше оставайтесь на нынешней работе.

Сочинительство шуток базируется на темах, а не на историях. Если у вас есть смешная история, скажем, о вашей бабушке, у вас будет только одна предпосылка пошутить на эту тему. Если же ваша тема – «бабушки», вы не будете ограничены только тем, «что произошло на самом деле». Тем не менее, именно из историй мы черпаем темы, которые потом используем в выступлении.

Упражнение: Истории

Это упражнение продемонстрирует разницу между историей и предпосылкой.

Истории можно превратить в темы для стэндапа, если отбросить сюжет истории (то, что происходило на самом деле) и сосредоточиться на поисках предпосылок (сути истории).

Прочтите эту историю и попытайтесь найти в ней тему.

"Как-то я вместе с женой смотрел футбольный матч, и понял, что она ни черта не смыслит в игре, потому что в какой-то момент она мне сказала: 'А

зачем номер 78 постоянно хлопает по заднице номер 22?' Она решила, что они геи. Я ей ответил «Это просто значит, что он хорошо сыграл», а она такая «Нет, между ними явно что-то происходит, я думаю, номер 88 ревнует!"

Тема истории _____

Вы заметили следующее?

- Добираться до смешной части приходится очень долго.
- В истории есть возможность придумать только одну предпосылку.
- В историях отсутствует позиция.
- В историях используется прошедшее время.
- В заявке используются слова «я» и «меня».

Тема этой истории на самом деле не «футбол», а «как женщины воспринимают все совсем по-другому». Предпосылка для этой истории могла бы быть такой «Женщины мыслят категориями отношений. Для них, всё - отношения».

Вот та же история, переделанная под стендап формат.

"Женщины мыслят только категориями отношений. Смотрю я тут как-то футбол, заходит жена, видит, как один игрок хлопает другого по заднице, и первое, что ей приходит в голову – у них любовь, [отыгрыш жены] 'Номер 22 и номер 78, кажется, так близки.' Или смотрю я тут баскетбол, а она спрашивает: 'А у Шак и Коуба хорошие отношения? Они так сердиты'. Для женщины, всё - отношения, [MIX] Она будет любоваться закатом и все равно скажет: «Ой, смотри, как страстно солнце целует океан». — THOMAS TAILARINO

Шутки должны вызывать интерес. Публику не волнует то, что на самом деле произошло в вашей жизни. Они хотят, чтобы вы перешли к сути, в случае с историями это занимает слишком много времени.

"Но многие комики рассказывают истории".

Не позволяйте ввести себя в заблуждение. Гениальность Джерри Сайнфелда, Билла Косби или Ричарда Прайора заключается именно в том, что то, что они

выдают за истории, пришедшие им в голову – это на самом деле отлично подобранная последовательность шуток.

Вот, к примеру, тема Джерри Сайнфелда – «ванные». Посмотрите, как он делит эту тему на предпосылки, а не на истории (предпосылки выделены курсивом).

"Я не люблю принимать душ в чужом доме, потому что там никогда не получается отрегулировать температуру воды. Я не знаю, какая там шкала. Полмиллиметра может изменить температуру на тысячу градусов. Смотрите, чтобы не оказаться в этот момент под струей воды.

"В чужом душе к стене обязательно прилипнет чей-нибудь волос. С одной стороны, хочется его убрать, с другой стороны – противно его трогать.

"Не знаю, почему душ постоянно висит так высоко. Может быть, он живет собственной жизнью, тогда не хотелось бы ему мешать. Ты пытаешься направить насадку для душа на этот волос, но у тебя ничего не получается. Приходится набирать воду в ладони и выливать ее на волос. Много воды наберешь в ладони? А волос все не шелохнется.

ДЕНЬ 19: ДОБАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (ДЕНЬ РАБОТЫ С НАПАРНИКОМ)

"В рамках тестовой программы сорок аптек в Вашингтоне будут продавать посткоитальные контрацептивы без рецепта. По сути, мужчины могут покупать их в специальных подарочных упаковках с карточками, на которых написано: «Спасибо, я тебе как-нибудь позвоню». — J A Y LENO

Телезрители переключат канал, если им не будут интересны темы, о которых говорит Джей Лено. Следовательно, популярные темы – это высокие рейтинги. Популярные гости шоу, включая многих комиков, также повышают рейтинги. А у комиков, которые шутят на темы, интересные зрителю и вызывающие у него отклик, куда больше шансов попасть в программу The Tonight Show, чем у тех, кто на такие темы не шутит.

Все комедийные авторы должны держать руку на пульсе и знать, что происходит вокруг. Вот ваше домашнее задание – читайте газеты и журналы, смотрите телевизор, ходите и в кино и слушайте, что говорят люди вокруг.

Как выбрать актуальные темы

При создании материала, основанного не на личных темах, применяются обычные правила.

Правило #1: Не надо выбирать актуальную тему только потому, что она кажется вам смешной.

Профессиональные комики не выбирают темы в зависимости от их юмористического потенциала. Они выбирают темы потому что:

- У них есть интересное мнение по этой теме.
- У них есть личный опыт, связанный с этой темой.
- Они испытывают большой энтузиазм по поводу этой темы.

Такой вещи, как смешная тема, не существует. Вы не представляете, сколько раз люди приходили ко мне и говорили, "У меня есть отличная идея комедийного номера – Печенье, которое продают девочки-скауты. Что скажете?"

И я думаю «Я бы сейчас поела печенья».

Смешных идей не бывает. Смешными они становятся благодаря тому, что вы делаете с этими идеями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Steven Wright

"В качестве упражнения, я беру несмешные темы и смотрю, как я могу сделать их смешными».

Когда вы пишете шутки для других или же для телевидения, роскошь выбора темы вам недоступна. Мне, например, дают темы, которые я должна сделать смешными. Изначально эти темы совершенно несмешные. К примеру:

Использование диоксида титана в краске (Kerr-McGee Corp.).

Космос, космическая станция «Мир» (Boeing)

Картофель (National Potato Council)

Прямо скажем – не слишком зажигательные темы. Но моя работа заключается не в том, чтобы говорить о том, что кажется интересным мне. Мне платят за то, чтобы мой юмор помогал в продвижении корпорации, и

при этом оставался в рамках приличий. Для такой пошлячки как я, это очень сложно. Вот вам примеры того, какие шутки можно придумать, используя данные мне темы.

Тема, "использование диоксида титана", для Kerr-McGee Corp.

"В вашей рассылке написано что 'у диоксида титана есть кроющая способность10'. Отлично! Буду наносить его себе на задницу! 'Эй, Джуди, отлично выглядишь, ты что, у пластического хирурга побывала?' 'Нет, это все диоксид титана!'"

Тема: "Космическая станция мир", для Boeing.

“Почему станция Мир врезалась в стыковочный корабль? Странно получается, на Земле говорят, что ошибку совершили люди, астронавты утверждают, что это была механическая неполадка. Одно я знаю точно, поскольку это русская космическая станция – без «Абсолюта» тут не обошлось”.

Тема: "картофель", для National Potato Council, в Disney World.

“Картошке нужен дополнительный пиар, например, парк аттракционов: Мир Картошки с Картофельной Горой... или «Картофель Карибского Моря»”.

Да, не слишком смешные шутки, но фермеры смеялись, а значит - задача выполнена.

Правило #2: Не надо выбирать необычные темы, лучше пусть у вас будет необычное мнение об обыденных темах.

Начинающие авторы зачастую выбирают для обсуждения самые странные темы и новости ("Появился «Прозак» для животных").

Неправильно:

"Обычный Прозак слишком дорогой, поэтому я принимаю Прозак для животных. Все бы ничего, но теперь я визжу как свинья!"

Девушка-комик создала ложную предпосылку, потому что она хотела вставить в шутку смешной образ свиньи. Но это ей не удалось – несмотря на

то что часть шутки со свиньей была забавной, выступление она не спасла, потому что шутка была неаутентичной.

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы! — Злободневные темы

Банальные темы—"импланты пенисов," "мастурбирующие обезьяны," "реклама тампонов." Если вы не можете придумать более смешной темы, у вас серьезные проблемы.

"Табачные компании никак не могут признать, что никотин вызывает привыкание. Какой-то придурок из R. J. Reynolds сказал: 'Все относительно. Я слышал, морковь тоже вызывает привыкание'. Да неужели? Я вам вот что скажу – неважно, сколько морковки вы едите, и как сильна ваша морковкозависимость, вам не придется есть ее через дырку в горле". —
HEATHER ROUNDY

Упражнение: Нахождение актуальных тем

1. Сходите к ближайшему ларьку с газетами и выпишите темы с обложек журналов.
2. Послушайте, о чем говорят в вашей любимой кофейне
3. Запишите темы, которые вы обсуждали с другом по телефону.
4. Подпишитесь на популярную газету.
5. Настройте стартовую страницу своего браузера так, чтобы она показывала главные новости дня.

Упражнение: Сочинение материала по актуальным темам (с напарником)

Вы и ваш партнер берете по листу бумаги и режете его на десять маленьких квадратиков.

На каждом квадратике вы записываете тему новостей. Все новости должны быть свежими, новости прошлой недели не подойдут. Ваши темы могут быть политическими - например, выборы, политические скандалы или международные конфликты. Это могут быть темы, касающиеся стиля жизни – новая диета, уникальный стиль в моде, популярный фильм или группа. Но все эти темы должны быть на слуху – последние открытия в области ихтиологии не подойдут.

Теперь сложите все бумажки со своими темами в мешок. Пусть ваш напарник сделает тоже самое со своими темами. Вытащите наугад тему из мешка друг друга и работайте с ней на протяжении всего упражнения. Вам может показаться, что в теме, которую вы вытащили, нет ничего смешного, и у вас возникнет желание вытащить другую тему. Не надо. Пока идет упражнение, вы должны работать с этой темой. Начинаящие комики зачастую меняют тему еще до того, как попробуют поработать с ней, потому что не могут сходу придумать какую-нибудь шутку. Если вы штатный сценарист The Tonight Show, у вас нет возможности выбирать смешные новости и простые темы. Вам каждый день надо придумывать шутки, более того, смешные шутки. Это упражнение – возможность размять свои креативные мышцы, воспользуйтесь ей.

Запишите свою тему:

Моя актуальная тема: "Космическая программа НАСА".

Упражнение: Разговор по теме

Встаньте напротив партнера и начинайте говорить о своей теме, используя позицию. Когда говорите, позвольте себе рассердиться – кричите, говорите быстро и ходите взад вперед. Воздержитесь от описаний или, упаси Господь, от историй. Вместо того чтобы пытаться быть смешным, будьте эмоциональны. Запишите эти сессии и прослушайте их на предмет наличия идей, которые можно использовать. Вместе с партнером структурируйте материал по схеме «позиция + тема + предпосылка + отыгрыш + МІХ».

Вот еще несколько идей, которые помогут вам писать шутки по актуальным темам. Помните о том, что шутки не появляются из головы идеальными и полностью оформленными. Количество переходит в качество. Чем больше вы пишете, тем больше шансов на успех.

1. Добавьте позицию (странно, глупо, страшно, сложно), и доведите тему до интересной предпосылки (мнение).

Неправильно:

«В космической программе меня удивляет вот что: я читал газету, увидел, что все астронавты мужчины и...»

У вас должно быть сложившееся/конкретное мнение.

Правильно:

"Странно, что в космической программе не так много женщин-астронавтов".

Еще один способ придумать предпосылку – среагировать на мнение других людей. Сначала расскажите, что вы услышали или прочитали, затем выдайте свое мнение об этом.

"Вы слышали выражение «Все дети Божьи прекрасны»? Далеко не все. Большинство детей Божьих с трудом можно назвать презентабельными."

— FRAN LEBOWITZ

"Конгресс проголосовал против предложения ввести семидневный период ожидания перед покупкой оружия. Неделя – это слишком долго, чтобы понять, можно ли человеку, вышедшему из психушки, купить УЗИ? Да ладно, даже чтобы установить телефон уходит три недели!" — JIMMY TINGLE

Предпосылка должна переходить в отыгрыш. Вот мой отыгрыш по космической программе.

"Это странно, потому что женщины готовы отдать все, чтобы ничего не весить. 'Сколько ты вешишь, Джуди?' 'Нисколько!'"

Повторите это упражнение еще два раза, по той же теме, но с выражением другой позиции: "Это глупо, потому что. . . ," или, "Это сложно, потому что. . ." . Делайте акцент на своем мнении, а затем переходите к исполнению.

"В космической программе странно то, что в космос посылают пожилых мужчин. Если они даже свои носки найти не могут, как они найдут Марс?"

Найдите МІХ, привнеся в шутку новый элемент. В случае с аутентичными шутками МІХ получается при переходе от личного к общему. В случае с актуальными шутками все происходит наоборот – они зачастую начинаются с общего, а затем становятся личными.

"[Общее] В New York Times написали, что еще одна женщина заявила о своей сексуальной связи с Президентом Клинтоном. [личное] Никогда не буду баллотироваться в президенты. Я боюсь, что ни одна женщина не признается, что у нас с ней был секс". — GARRY SHANDUNG

Комик Стив Мартин посоветовал отличное упражнение для отработки актуальных тем:

Прочтите газету. Выберите одну статью и разберите ее по пунктам. Например, если это статья о том, что «Были обнаружены нелегальные источники финансирования президентской предвыборной кампании», пункты могут быть такими:

- когда это было обнаружено
- кто обвиняет президента
- что за источники нелегального финансирования
- как реагирует на это президент

Возьмите каждый пункт, превратите его в предпосылку и придумайте последствие/финал

Сделайте это упражнение со всеми темами вашего напарника. Из всего списка выберите три темы, которые, по-вашему, сработают, и запишите каждую на отдельную карточку. Я обычно записываю завязку, но не отыгрыш, потому что записывание отыгрыша имеет свойство уменьшать спонтанность шуток. Эти карточки помогут вам накопить материал по актуальным темам!

День 19: Проверка

Вы выполнили упражнение «Разговор по теме» со всеми 10 темами своего напарника.

У вас есть минимум три хорошие темы, по каждой из которой написано минимум три хороших предпосылки.

Вы записали минимум три шутки на отдельных карточках.

Вы создали три минуты материала по актуальным темам.

ДЕНЬ 20: СОЗДАНИЕ САМЫХ «ПЕРЕДОВЫХ»/ «КЛЕВЫХ» ПРЕДПОСЫЛОК

Лучший способ выделиться при создании комедийного материала – это придумать проникновенные (эмоциональные) и глубокие предпосылки. Напомню, предпосылка – это наблюдение касательно выбранной вами темы. Обычно она отвечает на вопрос, что в некоей теме "странного, сложного, глупого или страшного". То, как вы отвечаете на этот вопрос, и отличает комика, над шутками которого смеются, от комика, над шутками которого смеются и кому дают работу. Если вы хотите стать преуспевающим комиком или комедийным автором, ваши предпосылки должны выражать уникальные, оригинальные идеи (наблюдения). То, что написано ниже, с другой стороны, - это предпосылки, которые публика слышала по сто раз на каждом открытом выступлении.

Внимание, Неудачные/Банальные Приемы! — Предпосылки

Лос-Анджелес очень отличается от Нью-Йорка.

Я наполовину еврей, наполовину итальянец. Это значит...

Найти себе пару очень сложно, ведь мужчины и женщины такие разные (Да вы что?!)

Сложно придумать что-нибудь более скучное. Такие клишированные предпосылки обычно используются в качестве преамбулы для «очень смешных» (совсем не смешных) историй о чем-то, что «случилось на самом деле» (кому какая разница?). Если бы стать успешным стэндап-комиком было настолько просто, все рестораны в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе работали бы по принципу Мак-Авто, потому что официантов в них просто не осталось бы.

А теперь давайте взглянем на предпосылки, которые используют профессионалы.

"На спиртное хотят наклеить предупреждающие надписи «Алкоголь может быть вреден для беременных женщин». Забавно. Если бы не алкоголь, большая часть женщин просто не оказалась бы в таком положении". — RITA RUONER

[Люди говорят глупости о бездомных.] "Учитывая, сколько вреда люди наносят своей работой, лежать на тротуаре не так уж и плохо". — FRAN LEBOWITZ

"Я всерьез полагаю, что если сделать смертную казнь более увлекательной и как следует ее пропиарить, можно было бы собрать достаточно денег для того, чтобы заткнуть все дыры в этом долбанном бюджете". — GEORGE GARLIN

"Неважно, какая в комнате температура, она ведь все равно комнатная, не так ли?" — STEVEN WRIGHT

"Доктора – мошенники. Знаете, зачем они носят перчатки? Отнюдь не из соображений санитарии. А чтобы скрыть свои отпечатки пальцев". — JACKIE MASON

"Знаете, самое возмутительное, что может случиться в жизни – это когда ты идешь за покупками в какой-то эконом-супермаркет, а кто-нибудь из покупателей принимает вас за работника этого магазина". — DENNIS MILLER

Хорошие предпосылки помогут вам вывести свою стендап-карьеру из тупиковых выступлений под маркой «Пиво, сколько сможете выпить... а, и еще комедийное шоу», в мир колледжей, клубов, телевидения и выступлений под маркой «А у этого паренька есть будущее». Чуть позже в этой книге вы узнаете, насколько базирование сценариев ситкомов на авангардных предпосылках важно для того, чтобы ваши сценарии читались и продавались.

Чтобы добиться успеха, придется рисковать, потому что вам необходимо отказаться от концепции «быть смешным». Вам необходимо работать на стыке комедии и трагедии. И чем ближе вы подберетесь к этой границе, не споткнувшись и не упав, тем лучше будут ваши выступления. Опасность в этой «ходьбе по натянутому канату» заключается в том, что вы можете сорваться. В том, что касается мастерства, страховка не предусмотрена. Но лучшие и самые гениальные комики готовы рисковать, потому что их собственная точка зрения и видение мира для них важнее, чем любовь публики.

"В сегодняшнем нездоровом обществе у животных есть только две функции: быть вкусными и хорошо «сидеть» на ком-то. Но как можно бороться за права животных, если я ни разу в жизни не встречал человека, который

любил бы других людей больше, чем животных. Вы же прекрасно знаете, что представляют из себя люди: «Я переступлю через этого отвратительного бомжа и приласкаю этого чудесного котеночка!». —GREG PROOPS

Иногда работа над тем, во что «вы поистине верите», опускает вас на самое дно, прежде чем поднять вас на вершину. Джимми Тингла, юмориста, шутившего на политические и социальные темы, как-то пригласили на телевидение, в шоу Джонни Карсона. Но больше его туда не приглашали, потому что его сочли «слишком политизированным».

"Если бы Иисус Христос жил среди нас и выставил свою кандидатуру на выборах, проголосовала бы за него Христианская Коалиция или нет? 'Мистер Христос, наша коалиция хотела бы знать, как вы относитесь к смертной казни?'" — JIMMY TINGLE

Но он не стал переписывать свои шутки. Он остался верен своим принципам, и в 1999 году канал CBS дал ему шанс добиться успеха – он стал новым «Andy Rooney» в программе «60 Minutes II».

Если вы хотите построить свою карьеру в качестве комика или комедийного автора, недостаточно быть просто смешным. У вас должна быть своя точка зрения.

Выражение своей точки зрения в процессе сочинительства

Упражнение: сильные/гениальные (smart) предпосылки

Самые гениальные озарения случаются спонтанно, когда вы заняты чем-то совершенно другим. Вы можете вдруг четко осознать, почему вам так не везло в отношениях, когда будете мыть посуду. Вы можете вдруг понять, в чем смысл жизни, пока будете стоять в пробке. И вы должны быть готовы зафиксировать эти драгоценные мысли, когда они вас посетят.

Всегда носите с собой блокнот или диктофон, записывайте все свои идеи, неважно, насколько странными, глупыми или неуместными они могут показаться. Помните, гениальная предпосылка может придти вам в голову в любой момент. Начните прямо сейчас, набросав пять предпосылок, которые можно было бы применить к людям, читающим книги о комедийном сочинительстве, типа этой.

Пример: Людей, которые хотят выступать или писать шутки, в детстве никто не слушал.

Проведите целый день, наблюдая за собой и за другими на предмет поиска предпосылок.

Уберите из своего выступления все неудачные/банальные предпосылки.

Возьмите несмешные, но глубокие новые предпосылки и пропустите их через 5-ступенчатую структуру (позиция + тема + предпосылка + отыгрыш + MIX).

Не отказывайтесь от хороших предпосылок только потому, что из них не получается хороших шуток в жанре стэндап. Они могут пригодиться вам позже, если вы решите писать юмористические эссе или делать шоу одного актера.

День 20: Проверка

Вы придумали минимум пять новых предпосылок.

Вы придумали три новых шутки.

Вы убрали из выступления все неудачные/банальные предпосылки.

ДЕНЬ 21: ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Устойчивость внимания у людей очень короткая. Нелегко найти тему, которая бы по-настоящему увлекала публику; поэтому, найдя удачную тему, постарайтесь вытянуть из нее по максимуму с помощью тематического блока (topic run) – материала, в котором комик добивается большого количества попаданий, или смеха, с одной темы, используя различные предпосылки на одну и ту же тему.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Phyllis Diller, которая попала в книгу рекордов Гинесса, как человек, который за одну минуту заставил людей смеяться чаще, чем любой другой комик, живой или умерший

"Да, публика действительно засмеялась 12 раз за минуту. Это заметил Боб Хоуп. Еще бы он не заметил, он такой зануда. У него на выступлении публика смеялась шесть раз в минуту, а у меня – 12. Но тут есть один больше секрет! Большинство комиков работают по такой схеме: завязка – развязка,

завязка – развязка, другими словами - шесть шуток в минуту. Я делаю так: одна завязка – двенадцать развязок".

Вот 12 шуток, которые помогли Филлис Диллер попасть в книгу рекордов Гинесса:

Завязка: "Я такая толстая, что. . ."

1. Похожа на желе, решившее надеть ремень.
2. Когда я сажусь, я трачу пять минут на то, чтобы устаканиться.
3. Когда я снимаю свой корсет, мои ноги просто исчезают.
4. В бикини я похожа на медведя в бандаже.
5. Пол в нашей гостиной не провисал, пока в нее не вошла я.
6. Теперь у нас есть персидский коврик – я случайно села на кота.
7. У меня размер – мини... чехол для танка.
8. Когда я надеваю белое платье, мы на нем смотрим кино.
9. Я съела половик у двери, приняв его за печенье.
10. Я наношу макияж валиком для краски.
11. Когда я высморкалась в центре города, строительная бригада ушла на обед.
12. Я села на диету Аткинса – я съела Аткинса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Richard Jeni

«Если аудиторию зацепила одна конкретная тема, зачем ее менять? Вы можете продолжать эксплуатировать эту же тему, чтобы продлить свой момент славы. Если ваше выступление состоит из шуток, которые строятся по схеме «завязка – развязка», а затем «завязка – развязка» уже на другую тему, то каждая из этих шуток по отдельности должна быть очень смешной. Каждая такая шутка должна быть самостоятельной, а с этим способны справиться очень немногие комики».

Джерри Сайнфелд – мастер тематических блоков. Он находит смешное в мельчайших подробностях своей темы. И он замечает и развивает

мельчайшие детали темы, которые большинство людей игнорирует. Хорошие комики обращают внимание на все составляющие жизни, будь то человек, случай или момент – а затем разбирают их на микроскопические частицы. Джерри Сайнфелд не просто рассказывает историю о «походе в аптеку». Вместо этого он разбивает тему «аптеки» на множество предпосылок.

Упражнение: тематические блоки

Изучите это выступление Сайнфелда и подчеркните его предпосылки по теме "аптеки".

"На прошлой неделе я пошел в аптеку, чтобы купить лекарство от простуды, и был буквально ошарашен. До сих пор не могу прийти в себя. Оказалось, существует шесть тысяч лекарств, которые идеально мне подходят. Это средство быстрого действия, а у этого длительный эффект. Когда мне нужно почувствовать себя лучше, сейчас или потом?

"Никогда не ловили себя на том, что читаете состав лекарства в аптеке? '0,3 тетрагидрозулина. Отличное количество'. Они знают, что мы ничего не понимаем. Они придумывают слова. По телевизору всегда говорят: 'А теперь еще и с дополнительной каплей ретцина.' Как будто мы все тут же обрадуемся: «Наконец-то мы получим еще немного ретцина».

"По телевизору всегда рассказывают, как действует то или иное лекарство. Вы все знаете эти рекламные ролики – и это моя любимая часть – где голос за кадром говорит: «Это тело человека». И тело – это просто контур, лица нет, рот открыт. Вот так производители лекарств видят потребителей.

"А потом вам рассказывают о болеутоляющем компоненте. И он всегда экстра-сильный. Сильного больше не существует, его уже даже не купишь. «Сильные» лекарства ушли с рынка, теперь все только экстра-сильное. «Мне нужно экстра». «А что такое экстра?» «Экстра – это просто немного больше. Ничего не говорите».

"Но некоторых людей уже и экстра не устраивает, им нужен максимум. «Дайте мне максимально сильное средство. Дайте мне максимальную допустимую дозу. Представляете, насколько мне больно? Выясните, что меня убьет, и отнимите от этого количества совсем чуть-чуть»

"И почему фармацевт всегда на метр выше других? Что он о себе возомнил? Посторонитесь, я тут с таблетками работаю. Негоже мне копошиться внизу

вместе с вами, жалкие людишки. Я достаю таблетки из большого пузырька и кладу в маленький. А потом я наклеиваю на него ярлык. Это очень сложно".

Возникают проблемы при создании тематического блока для одной из ваших тем? Это может случиться по одной из следующих причин:

Ваш материал основан на истории. И после того, как вы закончили рассказывать публике о том, «что случилось на самом деле», вам больше не о чем говорить.

Вам не хватает эмоциональности или позиции по отношению к выбранной теме.

По этой теме можно выдать только одну смешную шутку, а значит, это, вероятно, не настоящая тема.

Вы в творческом тупике.

Хорошие новости: если ваша проблема – это последний пункт, существуют способы выйти из тупика. Два хороших способа – это «схема связей» и «список Топ-10».

Схема Связей

Схема связей помогает вам сгенерировать множество идей, путем создания в свободной форме схемы темы. Вот как это работает.

Выберите тему, по которой вам удалось придумать только одну или две шутки, или же тему, которую вы не знаете, как сделать смешной. Работая со схемой связей, вы можете вообще не иметь идей в начале работы.

Напишите свою тему в центре страницы и обведите ее кружком. Затем быстро нарисуйте другие круги с элементами этой темы внутри, пока вся страница не будет заполнена словами, имеющими отношение к вашей теме. Затем сосредоточьтесь на каждом круге по отдельности и нарисуйте ответвления с конкретными деталями по этой теме. Не делайте выводов, просто рисуйте, максимально быстро. Схема связей по теме Сайнфелда «аптеки» могла бы выглядеть примерно так (см. ниже).

СХЕМА СВЯЗЕЙ ПО ТЕМЕ «АПТЕКИ»

Клиенты, страдающие

бессонницей

Плохой почерк

врачей

“Персонажи

Открыты

фильмов Феллини”

Лекарства, отпускаемые

24 часа в сутки

в 3 часа ночи

по рецепту

Их всегда грабят

ЧП в связи с

«Травка» в Калифорнии

На приеме у врача

приемом Виагры вне закона

приходится

притворяться

в 3 часа ночи,

ты не фармацевт,

а наркоторговец

Санэпиднадзор

способные доставить кайф

ЛЕКАРСТВА

Можно купить ср-ва,

-сильное

Все экстра-

Безрецептурные препараты

Компоненты

Так много

АПТЕКИ

сбивают с толку

продуктов

Реклама лекарств

по рецепту

⋮

Телевизионная

Печатают на

Реклама
маленьких

Тупые

графики

бумажках

Список

побочных

эффектов

Пропагандисты

Виагры

лекарственными
препаратами

пузырьки

Они всегда

на животных

Компании

Испытания на

Носят

белые

халаты

Аптекари

Им приходится
разбирать плохой
почерк врачей

Американская комиссия

в сфере надзора
за

Маленькие

Испытания

на возвышении

Фармацевтические

На них всегда

Упражнение: Схема Связей

- Изучите схему связей по теме «аптеки» и придумайте три шутки по этой теме, которых не было у Сайнфелда.
- Составьте схему связей темы, которая уже есть в вашем выступлении.
- Когда составите схему связей, порассуждайте по теме в присутствии своего напарника. Возможно, схема связей выведет вас на мнения, МІХы и другие аспекты вашей темы, которые не приходили вам в голову раньше.

Список Топ-10

Другой способ придумать больше шуток по одной теме – это составить список Топ-10. В этом случае вы придумываете одну завязку, к которой будете добавлять различные развязки.

Студент Тревор Грин в своем выступлении хотел шутить о том, что он родом из Оклахомы. Чтобы поднакопить идей, он составил список десяти «самых глупых вещей, которые говорят о тех, кто живет в Оклахоме».

Вот какие шутки он придумал для своего выступления:

«У людей из Калифорнии очень странные представления о людях из Оклахомы»:

'Ты когда-нибудь спал с коровой?' 'Ну, может, у меня и были страшные девушки, но коровами я бы их не назвал.'

'Тебя когда-нибудь похищало НЛО?' 'Да, а как иначе я, по-твоему, сюда добрался?'

'Ты когда-нибудь спал со своими сестрами?' 'Да ты что, они же лесбиянки!'

'В Оклахоме есть бомжи?' 'Да, только мы их называем фермерами'.

Упражнение: Список Топ-10

Придумайте список Топ-10 по одной из ваших тем. Не забудьте в заголовке указать одно из слов, выражающих вашу позицию.

Добавьте отыгрыш по каждому пункту из списка. Вычеркните неудачные шутки и добавьте хотя бы пару шуток к каждой предпосылке.

День 21: Проверка

Вы составили схемы связей по своим темам

Вы придумали шутки на основе пунктов из списка Топ-10

Вы придумали тематические блоки минимум по трем темам

ДЕНЬ 22: ОТТАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА – «ВТОРОЙ ПОДХОД»

Залог создания хорошего материала – это переписывание, сокращение и упрощение. Вот несколько способов, которые помогут вам усовершенствовать свое выступление:

1 - удалить все слова-позиции

2 - возвраты

3 - список из трех пунктов

4 - коронные фразы

Удаление слов-позиций

К этому моменту у вас по-прежнему должна присутствовать фраза-позиция в качестве подводки к каждой шутке. "Знаете, что странно в . . . ?" Теперь, когда (я надеюсь) у вас уже есть одна сформировавшаяся, полноценная позиция для каждой шутки, пришло время избавиться от самих фраз-позиций, но оставить позицию в своем выступлении, чтобы вы не звучали неестественно/высокопарно.

Упражнение: Удаление слов-позиций

Возьмите одну шутку и перестаньте озвучивать свою позицию, при этом продолжая выражать ее. Допустим, ваша шутка начинается со слов: «Знаете, самое глупое в выборах то, что все кандидаты врут». Измените вступление на: "Ох уж эти выборы!" Произнесите это в такой манере, чтобы передать, что вы считаете выборы большой глупостью. Продолжайте демонстрировать

позицию «глупые» на протяжении всей шутки, при помощи голоса, жестов, позы. Попробуйте проделать то же самое со всеми шутками, чтобы посмотреть, какие из них таким способом работают лучше. Вам необязательно удалять слова-позиции из всего вашего материала – удалите достаточно слов-позиций для того, чтобы вы не звучали неестественно или однообразно.

Варьируйте то, как вы заявляете свои шутки. Вы же не хотите, чтобы все ваши завязки звучали однообразно, произнося слово-позицию в каждой шутке, а также постоянно озвучивая свою тему. Например, если ваша тема «выборы», не надо начинать каждую шутку со слов: «Самое глупое в выборах - это...», или «А вот что еще глупо в выборах...». После того как вы заявите тему «Выборы», переходите к конкретной подтеме: «А разве не глупо то, как подсчитываются голоса?»

Вместо того чтобы строить выступление на словах, которые выразят вашу позицию к теме, попробуйте отрепетировать свое выступление, неся тарабарщину, и посмотрите, сможете ли ваш напарник вычленить позицию каждой шутки. Нести тарабарщину – значит, произносить ничего не значащие слова, типа «бла бла бла». Когда будете это делать, сохраняйте позицию на протяжении всей шутки. Если ваш напарник не сможет сказать, какова позиция в конкретной шутке, попробуйте рассказать ее еще раз, преувеличивая (усиливая) эту позицию.

Возвраты

«Возврат» – это когда вы возвращаетесь (или снова упоминаете) к чему-то, что вы уже произносили в своем выступлении ранее. Возвраты прекрасны тем, что практически гарантированно вызывают смех. Что касается меня, в моих выступлениях возвраты возникают спонтанно, и затем я сохраняю их в выступлении. К примеру, в начале своего выступления я узнаю, что в первом ряду сидит парень по имени Майк, который недавно развелся с женой. Позже, когда я делаю заявку к шутке на тему «парни, от которых сбежали жены и которые спиваются в одиночестве», я добавляю, «как, к примеру, Майк». Все смеются. Публика любит, когда комик следит за тем, что происходит в зале и делает это частью своего выступления.

В следующем примере Дайан Форте возвращается к шутке, которая была в начале ее выступления, используя фразу «Есть тут кто?»

[Первая шутка] "Странно себя ощущаешь, когда находишься в общественном туалете, а кто-то стучится в твою кабинку, и каждый раз спрашивает одно и то же: «Есть тут кто?» Есть тут кто? И чего это мы не отвечаем: «Я тут есть»? Мы что, боимся, что кто-нибудь догадается, кто мы такие? 'Тут есть я.. Дайан Форте!'"

[Шутка, произнесенная пять минут спустя] "Самое странное, что мне доводилось слышать о могильных участках, так это то, что в Париже, Франция, места на кладбище можно взять в аренду. И как это работает? Что случится, если ты не заплатишь аренду первого числа? Что, выкопают тебя, постучат по крышке гроба и спросят: «Есть тут кто»? —DIANE FORTE

Упражнение: Возвраты

Просмотрите свой материал и попробуйте найти те фрагменты, которые можно будет упомянуть в начале вашего выступления, а затем вернуться к ним еще раз. К примеру, если в начале выступления вы шутите о том, как это отвратительно, когда ваш отец чистит уши за обеденным столом, позже вы можете вернуться к этому, сказав: «И вот, я на свидании, сижу за столом, чищу уши и...».

Список из трех пунктов

Тройка – волшебная цифра для комедии, это некий естественный ритм, который неизменно работает. В списке из трех пунктов, комик задает схему на первых двух пунктах, и «включает» шутку на третьем.

К примеру:

"Мне нравится Флорида. Здесь идет с отметкой «80»: температура, возраст, айкью". - GEORGE GARLIN

«Черные должны начинать получать пенсию в двадцать девять. Черные не живут очень долго. Гипертензия, гипертония...полиция Нью-Йорка". — CHRIS ROCK

"Гипертензия" и "гипертония" задают схему, а затем в третьем пункте Рок произносит саму шутку — "Полиция Нью-Йорка."

У Ника Гриффина похожая схема:

"Больше всего в качках я ненавижу то, что они предсказуемы. Они всегда огромные, всегда ходят в футболках без рукавов, на которых изображены череп и кости, колючая проволока, и все такое. Ладно, мы всё поняли. 'Ты большой, ты крутой, и пара в детстве тебя не любил.' Подумаешь". — NICK GRIFFIN

Видите, как первые два пункта создают схему ожидания (предвкушения), тогда как третий пункт представляет собой сюрприз (нечто неожиданное).

«Очень интересно. Женщина недавно родила ребенка, зачатого из эмбриона, который был заморожен семь лет. Она сказала «Я не знала, кто у меня родится: мальчик, девочка... или рыбные палочки». — CONAN O'BRIEN

Упражнение: Список из трех пунктов

Потренируйтесь создавать списки из трех пунктов, закончив списки, приведенные ниже.

"Вам необходимо расстаться, если он или она..."

1. вам изменяет
2. вас не уважает
3. выдает вам запретительное постановление (или _____)

"Вы знаете, что вам не получить повышения, если..."

1. вы потеряете важного клиента
2. у вас заберут секретаршу
- 3.

Пройдитесь по своему материалу и убедитесь, что когда бы вы ни начали произносить свой список, третий пункт будет самой шуткой. Посмотрите, можете ли вы добавить такой список в любую из ваших шуток.

Коронные фразы

Коронная фраза - это фирменная реплика, которая постоянно повторяется в вашем выступлении. Основой для нее является ваша индивидуальность. Ваша индивидуальность – это ваш характер, ваш голос.

Roseanne Barr: "Я богиня домашнего очага."

Rodney Dangerfield: "Меня никто не уважает."

Dennis Miller: "Не хочу никого обидеть, но. . ."

Joan Rivers: "Мы можем поговорить?"

Я намеренно не упоминала индивидуальность раньше, потому что одна из самых больших ошибок, которую может совершить начинающий комик – это определиться с индивидуальностью или фирменной репликой, а затем подогнать под нее свой материал. Если вы попытаетесь втиснуть свой материал в заранее установленные рамки, вы неизбежно ограничите себя. Вместо этого лучше создайте максимально смешной материал, и пусть уже из него произрастает ваша индивидуальность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Вуди Алленом, из книги «Великие комики» Ларри Уайлда, 1972 ("The Great Comedians", Larry Wilde).

«Я никогда не пытался создавать никакой образ. Я просто писал то, что казалось мне смешным, и хотел читать это со сцены. А через пару лет выступлений я понял, что образ сформировался сам собой. Критики и обычные зрители воспринимали мой образ одинаково...некоторые его аспекты. Наверное, самое ужасное случилось бы, если бы я поверил тем образам, которые сложились обо мне в газетах. Если что-то кажется мне смешным, я говорю об этом – что бы это ни было – без привязки к предмету разговора, и если в результате этого рождается какой-то там мой образ, да, пожалуйста».

Упражнение: Создание коронной фразы

Пройдитесь по своему выступлению и посмотрите, есть ли в нем реплика, которую можно выразить одной фразой. Это может быть какая-то общая эмоция, как например: «Какой я циник!», или повторяющаяся фраза, как у Джуди Тенет: «Могло быть и такое». Если коронную фразу не удалось придумать сходу, это ничего. Иногда на ее поиски уходят годы.

День 22: Проверка

Вы убрали слова-позиции перед некоторыми шутками

Вы тренировались произносить шутки на тарабарщине

Вы просмотрели материал на предмет добавления «возвратов»

Вы создали список из трех пунктов

Вы придумали коронную фразу (или, хотя бы, как следует над ней подумали)

ДЕНЬ 23: ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НЕУДАЧНЫХ ШУТОК

Соберите все ваши карточки с темами - аутентичными и актуальными - и устройте прогон всего своего выступления для своего напарника. Вы оба почувствуете, какие штуки неудачные. Вот несколько показателей:

- они сбивают с толку
- они непонятны
- они неактуальны
- они длинные
- они банальные

Порвите карточки с неудачными шутками и выкиньте их. Те, что остались, и войдут в ваше выступление. Однако решать, что смешно на самом деле, будут совершенно не знакомые вам люди в зале. Хорошая новость: у вас, вероятно, есть как минимум три минуты шуток, основанных на актуальных событиях, и еще больше материала, основанного на ваших личных проблемах. Плохая новость: в сегодняшнем постоянно меняющемся социальном и политическом климате, актуальные шутки очень быстро теряют злободневность. Не удивляйтесь, если шутка, касающаяся последних событий, вызвала овации в понедельник и оставила зал равнодушным в пятницу.

Из-за того, что мир так быстро меняется, начинающие комики должны ограничить количество актуальных шуток – не более 20% от всего своего выступления. Авторам также не нужно демонстрировать примеры шуток,

потерявших свою актуальность. В момент написания этой книги в мире происходит следующее:

На спорных выборах президентом избран Буш.

На страну навалилась праздничная депрессия.

Самое продаваемое лекарство - виагра.

Подростки делают себе пирсинг во всевозможных частях тела.

В сфере коммунальных услуг царит бардак.

Дети одного года от роду сдают тест на айкью.

Обратите внимание, какими старыми кажутся эти темы. Иногда вы можете приберечь актуальные шутки определенного типа на потом. К примеру, если у вас есть шутки про Рождество, вы можете использовать их каждый год, в декабре. Однако у большинства актуальных тем срок «годности» очень короткий, и это еще одна причина, по которой каждый комик и автор должен учиться придумывать шутки сходу. Даже если вы очень плодовитый автор шуток, наличие в вашем выступлении только актуальных шуток вынудит вас конкурировать со всеми профессионалами на телевидении. И к тому моменту, когда вы донесете свою шутку до публики, не исключено, что они уже услышат ее где-нибудь еще. Поэтому очень важно, чтобы основой вашего выступления были аутентичные темы, которые не теряют актуальности долгие годы: «детство», «юность», «родители» и так далее.

Упражнение: Оттачиваем выступление

Пройдитесь по всем своим карточкам.

1. На каждой карточке обведите одну тему. (Вы должны обвести только одну тему или одну шутку на карточке.)
2. Убедитесь, что тема вызывает отклик/ассоциации.
3. Напишите на каждой карточке слово-позицию. (Произносить его необязательно, но вы должны его сыграть.)
4. Выражено ли эта позиция одним из следующих слов: глупо, странно, сложно, раздражает, страшно?
5. Есть ли по каждой теме выписанная предпосылка?

6. Отвечает ли эта предпосылка на вопрос фразы-позиции? ("А знаете, что странно?")
7. Подводят ли большинство тем к отыгрышу?
8. В отыгрыше присутствует тот же состав персонажей, что и в завязке?
9. Отыгрыш подчеркивает позицию?
10. Есть ли у вас МІХы после некоторых исполнений?
11. Следует ли за МІХом еще один отыгрыш?
12. Есть ли у вас большое количество шуток по большинству тем (тематические блоки)?
13. Если у вас есть список из трех пунктов, вызывает ли третий пункт смех?

День 23: Проверка

Вы избавились от всех неудачных шуток.

Вы просмотрели все темы, чтобы убедиться, что они отвечают всем требованиям, предъявляемым к хорошей шутке.

ДЕНЬ 24: ПОДГОТОВКА К ВАШЕМУ ВТОРОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

В ваше второе выступление нужно будет добавить не больше двух минут актуального материала и повторить уже наработанный материал, основанный на вашем личном опыте.

Повторение старого материала

Немаловажная составляющая стэндапа – постоянная переработка материала до тех пор, пока он не «войдет в правильную колею». Как только материал «войдет в правильную колею», прекратите с ним носиться. Иногда достаточно изменить в шутке всего одно слово, чтобы вместо смеха услышать, как в зале пролетит муха. Так что если с шуткой все в порядке, не пытайтесь ее совершенствовать.

Одна из основных сложностей для начинающих комиков – сделать так, чтобы старый материал звучал свежо, как будто все это только что пришло вам в голову. Материал «выдыхается», когда комик больше не находится в контакте с эмоциями (позицией), которые изначально делали шутку смешной. У вас бывало так, что вы рассказываете на вечеринке смешную историю, и все смеются, а потом вы рассказываете ее еще раз, и никто даже не улыбается? Первый раз, когда человек рассказывает историю, он представляет ее себе, как бы погружается в эту историю. Второй раз, когда он рассказывает смешную историю, он нацелен услышать смех, реакции на свои слова, таким образом, выпадая из контекста самой истории. Когда подобное происходит со стендап материалом, есть только два способа решить проблему:

Перестать выступать или Попытаться вернуться в контекст.

Упражнение: Представляем ситуацию

Чтобы вернуть выступлению легкость и спонтанность, попробуйте представить себе то, о чем говорите, и прочувствуйте эмоцию, как будто событие только-только произошло, и вы говорите о нем впервые.

Добавление в выступление нового материала

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Phyllis Oilier

«Расположение шуток в схеме вашего выступления – очень важный фактор. Как правило, я добавляю по одной шутке или по одной миниатюре, туда, где они, как мне кажется, будут органично звучать. Недавно я убрала реплику из той части выступления, где она стояла пять лет, потому что она уже не работала так, как должна была. Я тасую материал, но если удалось добиться идеальной последовательности, как Моцарту, больше ничего менять не надо».

Вставляйте новый материал между шутками, которые гарантированно вызовут смех. Это лучший способ выяснить, работают ли новые шутки. Если старая шутка вызывает смех, а новая, которая идет сразу за ней, проваливается, вы понимаете, что проблема в шутке, а не в публике. Старая шутка после новой может вас спасти, вернуть вам расположение аудитории, если новая шутка оказалась неудачной.

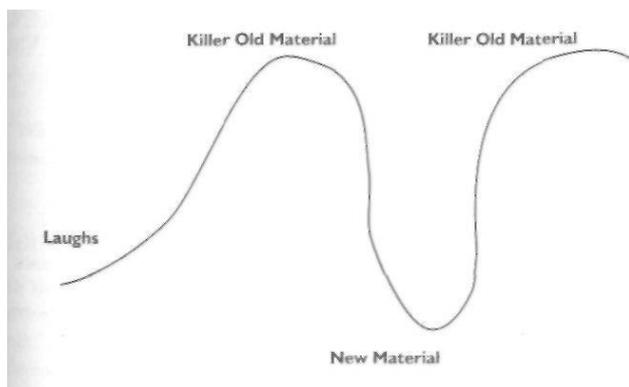

Схема: Смех – удачный старый материал – новый материал – удачный старый материал.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Greg Proops

"Стэндап похож на джаз - нельзя выдавать один и тот же материал каждый день, нужно импровизировать, убирать и добавлять шутки. Вы можете заставить свое выступление звучать как (музыкальный) альбом или периодически импровизировать (удивлять)".

Упражнение: Добавление нового материала

Составьте схему выступления, вставив новый материал между шутками, в отношении которых вы чувствуете уверенность.

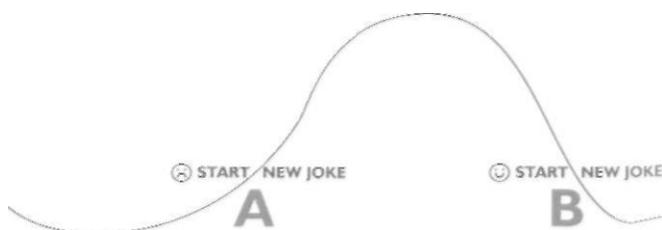
Чувство темпа

Один из самых важных аспектов выступления в жанре стэндап – это чувство темпа. К сожалению, это не то, чему можно научиться из книг, что можно пытаться сделать правильно или о чем можно поразмышлять. По сути дела, если вы думаете о темпе, будьте уверены, у вас его нет. Пробовали танцевать с кем-то, кто считает вслух, чтобы не сбиться? То-то и оно.

Позиция помогает выработать чувство темпа. Если вы эмоционально вовлечены в каждую шутку, которую произносите, вам не нужно волноваться о темпе. Вот совет, который поможет вам не загоняться во время выступления: Не говорите, пока публика смеется.

Стэндап – это не монолог, это диалог с публикой. Вы говорите, потом публика вам отвечает (будем надеяться, смехом), потом вы продолжаете разговор. Вы же не станете перебивать собеседника во время разговора, так

что после каждой шутки помолчите, дайте зрителям время посмеяться – иначе они просто не будут этого делать.

КОНЕЦ

ШУТКИ

Кривая = смех

А: НАЧАЛО НОВОЙ ШУТКИ ☹

Б: НАЧАЛО НОВОЙ ШУТКИ ☺

Посмотрите на эту схему смеха. Когда вы заканчиваете шутку, публике, чтобы засмеяться, необходимо несколько секунд, которые вполне могут показаться вам вечностью. Начинающие комики начинают следующую шутку в точке А, не давая публике отреагировать. Профессионал начнет следующую шутку в точке Б, позволяя зрителю посмеяться.

Упражнение: Выжидаем, пока стихнет смех

Произнесите свое выступление перед своим напарником и потренируйтесь сохранять позицию и выждать, пока он засмеется.

Рассчитайте время выступления – оно не должно занимать более пяти минут.

"А что мне делать, пока публика смеется? Столбом стоять на сцене?"

Добавление рефрена

Нельзя просто стоять на сцене – всегда выражайте позицию. Пока публика смеется, вы добавляете к шутке рефрен, повторяя свою позицию. К примеру, если шутка начинается со слов: «Странно, что...» в конце шутки можно вставить рефрен, повторив: «Это странно». Вы можете произнести его тихо, как будто говорите сами с собой, а можете наоборот, прокричать его. Можете обойтись и вовсе без слов, покачав головой. Но рефрен должен быть

обязательно. Пока вы на сцене, вы ни на секунду не должны забывать о выражении позиции по теме. Если этого не происходит – вам конец, потому что публика реагирует на эмоции, а не на слова.

«Что насчет разговора с публикой? Можно ли задавать вопросы: «Откуда вы?» «Как у вас дела?»»

Разговор с публикой

Раньше комики не разговаривали с публикой, это отвлекало их от выступления. Но в наши дни, с появлением ток-шоу, интернет-чатов, попыток каждого добиться своих пятнадцати минут славы, граница между артистом и публикой стала значительно более размытой. В наши дни комикам необходимо знать не только, как разговаривать с публикой, но и как реагировать на то, что говорят зрители, с юмором. Поскольку в данный момент вы делаете только пятиминутные выступления, вас это особо волновать не должно. Но по мере развития вашей карьеры, эта проблема неизбежно возникнет. Даже телевизионным сценаристам необходимо оттачивать свои навыки общения, потому что многие продюсеры ведут себя как «критиканы». И если вы можете справиться с критиканами во время стэндап выступления, это сделает все будущие враждебные ситуации проще. Вот несколько советов от ветерана стэндапа - техасского комика Дина Льюиса.

Большинство критиканов – мужчины. Женщины пытаются помешать выступлению, только если они пьяны. Мужчины обычно критикуют, когда пытаются бросить вам вызов и получить контроль над ситуацией. Нетрезвым женщинам просто нужно внимание. Если они (мужчина или женщина) получают то, чего хотят (контроль или внимание), они будут пытаться встрять в ваше выступление еще и еще. Так что не поддавайтесь им.

Мужчины критикуют, если чувствуют слабость. Постарайтесь как можно скорее получить контроль над залом. Вы должны уметь работать с микрофоном, у вас должен быть сильный материал, установите с публикой зрительный контакт, будьте энергичными и быстро поднимайтесь на сцену. Нельзя давать слабину.

Вы сами даете публике возможность покритиковать вас, если слишком долго подводите к смешной части выступления. Чем быстрее вы произнесете шутку, тем меньше шансов, что вас начнут критиковать.

Если же вам все-таки начали мешать, сначала всегда игнорируйте это. Критикан просто хочет привлечь к себе внимание. Если вы остановите выступление и попытаетесь его осадить, он получит то, чего хотел. Другими словами, он выиграл. Лучше не обращать на него внимания, тогда он останется ни с чем.

Если критикан пришел не один, попросите его спутника или спутницу заставить этого придурка замолчать. Критикан, вполне вероятно, просто пытается произвести впечатление на того, с кем он пришел, если же его спутники почувствуют себя некомфортно, скорее всего, он перестанет вам мешать.

Если же критикан настойчиво пытается бросить вам вызов, попытайтесь заставить остальных зрителей справиться с ним за вас. Спросите публику, раздражает ли их этот человек. Обычно все громко отвечают «Да!». Или аплодируют. Как правило, это унижает или смущает критикана, и он замолкает.

Никогда не унижайте/обижайте критикана сильнее, чем он унижил/обидел вас. К примеру, если критикан сказал что-то про вашу прическу, а вы в ответ скажете что-то про его мать, он, может, и замолчит, но, вероятнее всего, вы потеряете расположение публики. Нельзя унижать критикана слишком сильно, иначе покажется, что вы издеваетесь над тем, кто слабее вас. Если он высмеивает вашу прическу, пошутите насчет его прически. Если он высмеивает вашу рубашку, пошутите о том, как одет он сам.

Необходимо видеть разницу между критиканом и человеком, который просто любит поговорить. Некоторые люди будут реагировать на ваш материал смехом и своими комментариями. Они будут смеяться и говорить: «Как я тебя понимаю» или «Как верно подмечено», и так далее. Это не критиканы. Это лишь один из вариантов реакции на ваши слова. И останавливать выступление, чтобы заставить таких людей замолчать – это ошибка. Разговорчивый зритель просто не осознает, что он вам мешает. Если вы будете придавать этому слишком большое значение, случится скорее всего следующее: (1) Говорливый человек возненавидит вас за то, что вы выставили его дураком (2) Публика, скорее всего, не поймет, что этот человек вам мешает; поэтому если вы остановите свое выступление, чтобы разобраться с ним, публика может ополчиться против вас. Они не понимают,

в чем заключается проблема, так что в их глазах вы будете выглядеть придурком, который издевается над ни в чем неповинным зрителем.

Отвечать на реплики критиканов лучше всего вопросом. Тому есть две причины:

1. Если задать кому-то вопрос, этот человек замолчит и начнет думать над ответом. Это сбивает человека с ритма. А пауза даст вам шанс «добить» его, посмеяться над тем, как медленно он думает, или смешно ответить на вопрос за него. Другими словами, вы берете контроль над ситуацией.

2. Постановка своего ответа в форме вопроса делает ситуацию для критикана безвыигрышной. Что бы он ни ответил, это прозвучит глупо. И опять же, это даст вам больше контроля в этой ситуации. Вот вам пример. Вы можете сказать критикану следующее: "Вы, сэр, наглядное подтверждение того, что кровосмешение до добра не доводит!" Очень смешно, проблема лишь в том, что критикан, в свою очередь, получает возможность сказать что-то вам. Гораздо лучше в данной ситуации задать риторический вопрос: "Сэр, вы переживаете, потому что являетесь плодом любви своего отца и его сестры?" И уже неважно, что он ответит, он будет выглядеть глупо. Если он скажет "Нет", вы сможете обыграть этот ответ. Если он скажет «Да», значит, он признает себя результатом кровосмесительной связи, и вы можете посмеяться над этим. Так или иначе, критикан поймет, что ловить ему нечего, и замолчит.

Если вы хотите устроить диалог с публикой как способ вовлечь ее в свое выступление, постарайтесь задавать риторические вопросы, на которые можно ответить просто «Да» или «Нет». Зрители с удовольствием принимают участие в выступлении, но сделайте так, чтобы им не приходилось выкрикивать длинных ответов. Например...

Неправильно:

[Обращаясь к человеку в зале] "Что вы думаете о Супер Кубке?"

Этот вопрос ставит человека в затруднительное положение, ведь ему нужно на-гора выдать свое мнение, что совсем непросто. К тому же, есть риск, что его ответ будет смешнее вашей следующей реплики.

Правильно:

«Кто-нибудь из вас тут смотрит Супер Кубок?»

Это вовлекает зрителей в выступление, при этом не ставя никого а затруднительное положение, и подразумевает простой ответ «Да» или «Нет».

Если в зале что-то происходит, отреагируйте на это. Гораздо важнее среагировать сразу, чем подумать и выдать что-то, якобы смешное. Реагировать надо моментально. Таким образом, внимание публики по-прежнему будет приковано к шоу, а не к отвлекающему фактору. Не стоит становиться машиной для шуток, которая выходит на сцену и оттарабанивает свой материал. Вы должны как-то прокомментировать, если официантка уронит поднос с напитками, или если пять человек встанут и выйдут из зала, или если кто-то задаст вам вопрос. Если вы говорите «Я учусь в колледже», и кто-нибудь спросит «А в каком?», вы должны ответить на этот вопрос.

- Если произошел какой-то сбой: сломалась стойка микрофона, в зале погас свет или на сцену повалил дым, отреагируйте на это. Если вы озвучиваете проблему, это успокаивает публику. Они увидят, что вас произошедшее не слишком задело, и им не придется жалеть вас или переживать за вас. Пошутите о том, что случилось, и продолжайте выступление.
- Если зрителей мало, меньше пятидесяти человек, говорите с ними, потому что они имеют свойство смеяться скорее про себя, чем вслух. Это в особенности верно, если публика рассредоточена по всему залу. Вовлекая зрителей в выступление, вы напоминаете им, что они не телевизор смотрят - вы их слышите, и они вполне могут смеяться вслух.
- Говорите с публикой короткими диалогами, иначе может показаться, что вы просто заполняете паузы.
- Некоторые зрители могут почувствовать себя очень неудобно, когда комики начинают с ними разговаривать. Большинство людей в зрительном зале не любят находиться в центре внимания. Таким образом, не пытайтесь общаться конкретно с одним человеком. Рассматривайте публику, как единое целое, как группу, затем можете обратиться к какому-нибудь ряду, затем – к столику, и, наконец, – к одному человек. Таким образом, вы будете постепенно завоевывать их доверие.

Есть несколько ситуаций, когда с публикой общаться не стоит:

- Когда ваше выступление одновременно является прослушиванием. Продюсер хочет знать, что он может купить выступление, которое видит.

Даже если ваше общение с публикой было очень смешным, это не то, что может быть воссоздано.

- Когда менеджер клуба говорит вам, что с публикой общаться не надо – не общайтесь.
- Когда ваше выступление длится всего 5 минут. И, раз уже мы об этом заговорили: не стоит терять время, пытаясь разговаривать публику. Зрители почувствуют, что вы используете их как «заполнитель», а им не хочется платить десять баксов за пиво и вдобавок к этому помогать вам в вашем выступлении. Они не против быть частью шоу, но заполнять собой всё шоу они не хотят.
- Не нужно начинать каждую заявку к шутке с фразы: «А кто сюда пришел на свидание?» Вы очень быстро надоедите зрителям. Вопросы должны быть распределены по выступлению равномерно, и задавать их нужно, только если у вас есть на то веская причина. Другими словами, если у вас заготовлена острота в ответ на реакцию зрителей.

И самый большой секрет общения со зрителями – слушайте их. Расслабьтесь, дышите глубоко и слушайте. Помните, зрителям намного страшнее разговаривать с вами, чем вам – с ними.

Не забывайте про энергию

Энергия – движущая сила вашего выступления. Без нее не будет никакого шоу. Энергия может проявляться разными способами – от молчаливой концентрации Стивена Райта до пылких тирад Денниса Миллера, но она должна ощущаться во всем, что вы делаете и говорите каждую секунду вашего нахождения на сцене.

Перед тем, как идти на сцену, я всегда чувствую внутри себя выброс энергии. Можете называть это нервами, возбуждением или несдержанностью – энергия во мне буквально хлещет через край. Это не слишком комфортное состояние, поэтому некоторые комики пытаются приглушить его наркотиками (лекарствами) или алкоголем. Это большая ошибка, потому что таким образом они теряют, и чувство времени, и связь с публикой. Выходя на сцену трезвой, я могу контролировать выбросы энергии. Когда я заявляю шутку, я немного придерживаю лошадей. Во время исполнения – пускаю их галопом. Потом, когда зритель смеется, я снова немного сдаю назад, чтобы заявить свою следующую шутку. По прошествии времени, вы, возможно,

научитесь это чувствовать и сможете придерживать свою энергию и затем снова выпускать ее. Не нужно пить или принимать наркотики (лекарства), чтобы успокоить нервы. Обуздайте дикого скакуна и не стойте у себя на пути.

Упражнение: Управление энергией

Прорепетируйте свое выступление перед своим напарником, чтобы он убедился, что вы можете контролировать свою энергию - придерживая ее во время заявки шутки и выдавая максимум во время исполнений.

День 24: Проверка

Вы заново прочувствовали свой аутентичный материал

Вы вставили в свое выступление актуальный материал

Вы потренировались ждать, пока смеется публика

Вы научились использовать рефрены

Ваш напарник проверил, умеете ли вы контролировать свою энергию во время выступления

ДЕНЬ 25: ВЫСТУПЛЕНИЕ

ДЕНЬ 26: ОБСУДИМ ВЫСТУПЛЕНИЕ...

НАСКОЛЬКО ВЫ БЫЛИ ХОРОШИ?

...некоторые комики делают нишевый материал, который работает только на определенную аудиторию. Далее в этой книге я покажу вам, как «продавать»/рекламировать свое выступление. Но общее правило остается прежним – если над шуткой не смеются, значит, она не смешная.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком Andy Kindler

[Публике] «Знаю, вы думаете, у меня хреновое выступление. Ничего подобного, это у вас хреновое выступление. Идите домой, почитайте книжку, поучитесь, и через десять лет вы будете смеяться над этими шутками».

"Выступление прошло просто отлично. Я готов стать профи?"

Стэндап, как никакой другой вид исполнительского искусства, позволяет вам понять, насколько вы хороши. Вы сразу поймете это по реакции публики. Когда вам удастся заставить зрителей смеяться на протяжении часа, вы будете зарабатывать кучу денег.

А пока вам не начали поступать чеки с кучей нулей, вот способ объективно оценить свое выступление.

Формула СМ (Смех в Минуту)

(Формулу изобрел Дэйви ДиДжорджио, один из сценаристов шоу Дэвида Леттермана и мой бывший ученик.)

Прослушайте запись выступления и поставьте себе оценку после каждой шутки в соответствии с этой формулой:

ГРОМКИЙ смех, ВСЕ аплодируют = 5 баллов

ГРОМКИЙ смех, НЕМНОГО аплодисментов = 4 балла

ВСЕ ГРОМКО смеются, но аплодисментов нет = 3 балла

СДЕРЖАННЫЙ СМЕХ = 2 балла

СМЕШКИ тут и там = 1 балл

Подсчитайте общее количество баллов _____

Сколько минут вы провели на сцене? _____

Разделите первое число на второе и запишите здесь получившееся значение СМ _____

Результаты:

12-20 баллов: Вы невероятно круты, и если пока еще не начали зарабатывать бешеные деньги, очень скоро начнете.

9-12 баллов: У вас хорошо получается и вы готовы к тому, чтобы зарабатывать этим на себе жизнь, но подумайте о том, чтобы укоротить свои завязки.

6-9 баллов: Неплохо, но вы еще не готовы иметь шумный успех.

Меньше 6 баллов: Что-то не работает. Используйте рекомендации. «Переделывание выступления», чтобы исправить ситуацию.

Поздравляем, вы завершили курс по написанию шуток/стэндап выступлений. Если вам действительно понравилось быть на сцене, возможно, вам стоит задуматься о карьере стэндап-комика. Если же вам больше нравится не выступать, а писать, для авторов также существует немало возможностей. И неважно кто вы - автор, исполнитель, или и то, и другое - вам нужен материал, много материала. В следующем разделе вы найдете упражнения, которые позволят вам ежедневно создавать новый материал.

СТЭНДАП УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Живи смешно

Быть комедийным автором или стэндап комиком не подразумевает работы с 9 утра до 5 вечера. Это значит проводить 24 часа в сутки 7 дней в неделю в поиске смешного, написании смешного и исполнении смешного. Вы постоянно документируете ваше восприятие мира через свой уникальный фильтр. Этот фильтр трансформирует обычное в необычное – или, по крайней мере, в смешное. Гражданские (так я называю всех, кто не работает в креативной сфере) могут испытывать раздражение в отношении грубого продавца, но комик подумает: «Как я могу это использовать?» Жизнь превращается в непрерывную охоту за материалом. Когда гражданские встречаются со странным персонажем, они могут подумать: «Вот чудила. Лучше бы мне отсюда смотаться!» Но мы, креативные умы, наслаждаемся общением со странными типами, потому что они могут быть богатым источником материала – забавный персонаж, которого можно отыграть в шутке или вписать в ситком. Если вы серьезно относитесь к комедии, вся ваша жизнь крутится вокруг поиска материала.

Ежедневные упражнения для создания комедийного материала

У комика никогда не может быть достаточно материала. Профессиональные комики и комедийные авторы обычно имеют запас в 2 часа хорошего материала. Выступающие комики держат у себя в голове целую картотеку шуток, которая содержит материал, подходящий для любой аудитории.

Студенты колледжа – не проблема. Зрелая публика – не проблема.
Осужденные преступники – ну, это проблема.

Мы все впадаем в ступор. Следующие упражнения помогут вдохновить вас и сохранить приток свежего материала. Какие-то из них могут работать в вашем случае лучше, какие-то - хуже. Возьмите себе в привычку выполнять как минимум одно упражнение каждый день.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Крисом Тайтусом (ChrisTitus)

«Что делает этот стэндап-комик и звезда своего собственного ситкома, «Тит» (Titus), когда он впадает в ступор?» Я сажусь и в течение 40 минут пишу всякий бред. Все считают, что они должны писать смешно, каждую реплику. Все, что вам нужно делать, это выбрать тему и писать на нее, а затем выбрать другую тему и писать уже на нее. Я гарантирую, что по истечении этих 40 минут вы выдадите смешную реплику, потому что у вашего мозга уходит 40 минут на то, чтобы переключиться с полушария логики на креативное полушарие. Затем вернитесь к тому, что вы написали и доработайте это. И чем больше сочинительских сессий вы себе устраиваете, тем быстрее будет включаться ваша креативная сторона».

Упражнение 1: использование Интернета

Одно из самых больших заблуждений касательно сочинительства в области комедии – это то, что ты начинаешь с придумывания смешных идей. Если бы мне приходилось ждать, пока на меня снизойдет что-нибудь смешное, прежде чем я села писать, я не очень много бы писала, а принимала бы гораздо больше лекарств/наркотиков. Подход к креативу «сначала смешное» может быть удушающим и угнетающим, когда ничего не кажется смешным. Более продуктивный подход – начать с несмешной темы и сделать ее смешной. А если вам сложно найти новые темы, интернет может направить вас в сторону горячих тем, о которых все говорят. Новые сайты и чаты являются хорошим источником новых тем, а поисковые системы помогут вам побольше узнать о них. Когда я работала на Национальный Картофельный Совет (без шуток), я провела исследование темы картофеля и нашла тонны информации по таким темам как перекрестная гибридизация, севооборот и фитофтороз картофеля. «Чой-то у него листья опадают?»

Найдите в интернете 3 несмешные темы, которые вы не осветили в своем выступлении. Потратьте час на их исследование и придумайте одну хорошую

новую шутку. Начиная с сегодняшнего дня, если вы будете придумывать по одной отличной шутке каждый день, у вас получится полтора часа отличного материала в год.

Упражнение 2: отправляйтесь в газетный киоск

Если вы больше не можете выдать из себя никаких шуток о своей дисфункциональной семье, выйдите из дома и прогуляйтесь до газетного киоска – это мекка для ищущих предпосылки. Журналы соблазняют вас, призывая купить их, помещая на своей обложке броские заголовки. Комикам необходимы броские заявки, чтобы увлечь аудиторию и заставить ее слушать, а авторам они необходимы, чтобы оставаться актуальными. Заголовки на обложке журнала Cosmopolitan зачастую являются идеальными заявками для целых блоков материала («10 способов привлечь мужчину», «Как узнать, когда тебе нужен психотерапевт?», «Способы разорвать свои отношения», «Что модно сегодня в мире музыки?»). Журналы тратят миллионы долларов на исследование рынка, чтобы быть модными, актуальными и динамичными – так почему же не извлечь пользу из того, что узнали они, за бесплатно?

Ищите комедийный материал, используя заголовки журналов в качестве предпосылки для Списка 10, Схемы Связей или Разглагольствований.

Упражнение 3: превратите свои истории в комедийные темы

Готовы дать волю своим чувствам и не думать о последствиях? Это упражнение потенциально очень опасно – не выполняйте его, пока не пообещаете в точности следовать указаниям. Я сказала это один раз, и я говорила об этом миллион раз: истории – это смертельный удар для авторов шуток. Однако возможно превратить эти бомбы в улетную комедию.

Во-первых, запишите в своем блокноте идей смешную историю о чем-то, что с вами произошло.

Затем обведите вокруг любые темы, выраженные одним-двумя словами, и перечислите их здесь:

Теперь, задайте этим темам «позицию» и посмотрите, куда вас приведет эмоция. Забудьте о реальности истории, «что произошло на самом деле» и т.д. Вместо этого, позвольте «позиции» увести вас туда, где вы никогда прежде не были. Позвольте себе удивиться.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с комиком Кейти Гриффен (Kathy Griffen)

«В процессе написания материала я ориентируюсь на то, что произошло со мной на той неделе. Я просто счастлива, если на той неделе шел какой-нибудь ужасный фильм или если у меня произошла какая-нибудь безумная ссора с селебрити. Или если меня бросил парень – я просто в шоколаде. Любая трагичная вещь смешна. Мы только что всей семьей отметили Пасху, и это была настоящая катастрофа, где моя золовка напилась и все стало отвратительно и безобразно, и тогда я подумала – это могло бы стать отличным комедийным материалом».

Еще один способ превратить историю в комедийный материал – это изложить всю историю на бумаге и создавать шутку каждые 4-5 строчек. Продолжайте написание шуток на протяжении всей истории.

Упражнение 4: телефонный разговор с друзьями

Разговаривая с друзьями по телефону, записывайте все, что вы (или они) говорите и что вызывает смех. Записывайте все темы, которые вы обсуждали и примеряйте к ним разные «позиции».

Упражнение 5: комедия на основе персонажей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Джорджем Уоллэсом (George Wallace)

«Большое количество людей пишут мой материал. Люди подходят ко мне и произносят что-нибудь глупое. Я стоял в аэропорту и ждал свой багаж, и тут ко мне подходит женщина и говорит: «Мистер Уоллэс, как-то очень тихо здесь сегодня». А я такой думаю: «Офигеть, я стою тут одинешенек. С кем это интересно я разговариваю?»

Проведите день, обращая внимание на людей, с которыми вы пересекаетесь. Составьте список этих персонажей и найдите места в своем выступлении, где вы могли бы их отыграть. Очень часто комики создают шутки задом наперед – они начинают с отыгрыша, а затем находят завязку.

Ричард Дженай (Richard Jeni) превратил отыгрыш рефери Национальной футбольной лиги в убийственное выступление, которое он представил в шоу The Tonight Show with Jay Leno. Он начал с предпосылки.

«Рефери останавливают всю игру, чтобы один из них мог нажать на кнопку на своем ремне, активировать гигантскую акустическую систему, указать на парня и на глазах всей страны унижить его. Это все так излишне, [отыгрыш] «Пшшш. [нажимает на кнопку] Причина, по которой мы остановились, причина, по которой мы все тут зависли и ничего не делаем, заключается в том, что некоторые не знают правил. Не так ли номер [указывая] 71? 71, я даже смотреть на тебя не могу»».

Затем Дженай нашел другую предпосылку.

«Это естественная вещь – хотеть быть услышанным, [затем он отыгрывает микс 62-летнего мужчины, который просто хочет поговорить] «Ууу, пенальти не было. Это не имеет никакого отношения к игре, игрокам или Национальной футбольной лиге. Мне нужно поговорить. Я больше не могу сдерживаться. Я чувствую себя тут идиотом. В смысле, конечно, я рефери, но кто я такой, чтобы судить этих игроков? В смысле, посмотрите на некоторые из решений, которые я принял в своей жизни. Мне 62 года, и я чертов рефери. Буду с вами откровенен»».

Дженай сел на сцену и продолжил свой отыгрыш/микс рефери.

«Моя жена толстая как корова. Говорю вам... Я не знаю... Я люблю своих детей, но если бы я мог вернуться в прошлое... Ооо, я бы использовал презерватив».

Он вывел отыгрыш/микс еще дальше.

«Знаете, что меня по-настоящему беспокоит? Я чувствую себя женщиной, заточенной в мужском теле. Вы когда-нибудь надевали на себя трусики своей жены, когда дома никого нет? Дайте мне трусики и духов, и я стану самым счастливым рефери на земле. Черт с ним с футболом. Теперь мне гораздо лучше. Вернемся к игре, [встает] Первый даун!»

Авторы в особенности отметят, что ведение журнала персонажей будет очень полезно при сочинительстве не только шуток, но и комедийных сценариев.

Упражнение 6: сочинительство в форме потока сознания

Утром, проведите 10 минут, сочиняя в форме потока сознания – пишите все, что придет вам в голову – игнорируя все правила грамматики, правописания и даже логики. Это могло бы выглядеть как-то так:

Проснулся утром, ночью снился сон о мертвой золотой рыбке, выглянул в окно – еще один пасмурный день. Темно, темно. В моем городе бардак. Я забыл, когда я посадил семена чего-то – ах, да, конопля. Ой, мне нужно забрать свои фотографии из «Моментальной печати», которые лежат там уже неделю. Боже, как хочется есть. Завтрак, а потом обед. Вот, чего я хочу. Но нужно вылезти из кровати. Дом работница была бы кстати...

Эти фразы в форме потока сознания – сырьевой материал вашего подсознания, и в нем, вероятно, есть несколько аутентичных тем, которые еще не всплыли на поверхность. Обведите в круг любые слова, которые могут быть темами, вы можете даже применить к ним метод свободных ассоциаций, а затем прогоните их через «процесс разработки шутки». Например, для упомянутого выше списка темы могли бы быть такими:

- смерть
- золотая рыбка в качестве домашнего питомца
- завтрак
- обед
- домработницы
- огороды
- моментальная печать

Из этих тем могла бы появиться шутка:

"В Лос-Анджелесе отношения долго не длятся. Вот вы отправляетесь в отпуск, и к моменту возвращения домой вы уже расстались. Слава Богу, есть «Моментальная печать» – можно посмотреть фотографии с отпуска, пока вы все еще состоите в отношениях. «Милая, посмотри, как мы счастливы... [оглядываясь вокруг] Милая?»"

"Я не понимаю, почему люди говорят: «Я хочу покончить с собой, мне нечего ждать». Как это нечего ждать, когда есть обед?!"

Упражнение 7: миксы

Напишите 10 ситуаций, начинающихся с вопроса «что если?». Например, «Что если у собак были бы большие пальцы? Они могли бы сами открывать себе дверь. Они могли бы не ходить, а путешествовать автостопом. Они могли бы оставлять отзывы о фильмах—«Унесенные ветром». История хорошая, но недостаточно собак. Псу под хвост!»(Не крадите эту шутку. Напишите свою собственную)

Упражнение 8: написать мнения о текущих событиях

Составьте список заголовков на основе сайтов новостей в интернете или сегодняшней газеты. Выберите по крайней мере 2 темы текущих событий и напишите по каждой 10 мнений.

Упражнение 9: разглагольствование

Запишите на пленку, как вы в течение 10 минут вслух разглагольствуете на одну тему. Не прекращайте говорить. Сохраняйте накал и эмоции. Затем прослушайте пленку и запишите любой материал, который мог в процессе этого родиться.

Упражнение 10: обмен с напарником (Comedy Buddy)

Обменяйтесь темами со своим напарником и напишите шутки друг для друга.

Упражнение 11: персонажи

Составьте список людей, которые оказали большое влияние на вашу жизнь. Это должны быть люди, которых вы на самом деле знаете (не вносите в список Папу Римского, если только вы не вели с ним веселые беседы, когда вы сидели за рулем Папамобиля). Этот список может включать мужа, первую любовь, бывшую жену, наставника из организации «Борцов с ожирением», сокамерника, текущую любовницу-лесбиянку и т.д. Притворитесь ими. Попросите вашего напарника проинтервьюировать вас как этого персонажа. Ставьте персонажей в разные ситуации и узнавайте их мнения на разные темы. Посмотрите, какой материал порождают эти персонажи, и работайте в обратном порядке – от отыгрышей, чтобы найти предпосылки и заявки.

Упражнение 12: детализируйте событие

Запишите подробности первых двух часов вашего дня. Включайте самые малейшие детали.

Неправильно:

Проснулся, позавтракал, пошел на пляж.

Правильно:

Проснулся от того, что мой пес лизал мне лицо, требуя, чтобы его покормили. Отправился в туалет, помыл руки и пошел на кухню, чтобы столкнуться со всей неубранной посудой со вчерашнего вечера. Мой пес вылизывал тарелки, пока я загружал их в посудомойку.

Подчеркните каждую тему и, рядом с каждой, напишите другие подробности, касающиеся этой темы. Например:

Собаки – Я позволяю своим собакам лизать тарелки, но когда у меня дома гости, я притворяюсь, что меня это шокирует. «Они никогда раньше так не делали. Это отвратительно!»

Я помыл руки – Неужели все и впрямь моют руки после туалета? Или мы делаем это только в присутствии других людей? Что еще мы делаем или не делаем в присутствии других?

Упражнение 13: поделись с другом

Запишите 20 тем на отдельных листах бумаги. Вы можете взять эти темы из Интернета, журналов, газет, ТВ, откуда угодно. Затем, как можно быстрее, выберите одну и поставьте перед ней фразу «Что не так с...», и начинайте импровизировать, пока не придумаете то или иное мнение. Затем, попросите вашего напарника придумать мнение по этой теме. Затем придумайте еще одно мнение. Продолжайте в этом же духе, пока каждый из вас не придумает по три мнения на каждую тему.

Упражнение 14: жизненные этапы

Составьте список главных этапов своей жизни, но выражайтесь кратко. Например: половое созревание, учеба в колледже, брак, ваш первый бюстгальтер, ваш первый опыт пользования эскорт-услугами (yourfirstwalker).

Возьмите этап и составьте схему связей. Например, если вы выбрали учебу в колледже, тогда ваши круги могли бы включать: уход из дома, оставленные одни родители, комнаты в общежитии, соседи по комнате, употребление алкоголя, впервые жизнь без родителей, занятия с утра пораньше, еда в столовой, учеба, употребление алкоголя и употребление еще большего количества алкоголя.

Это очень мощное упражнение. Составляйте схемы связей других этапов вашей жизни, пока не покроете их все.

Возвращайтесь к правилам комедийного сочинительства снова и снова, пока они не станут для вас привычным делом. Специальные приемы могут довести вас только до этого момента. Остаток пути вам должны помочь пройти страсть и душа/энтузиазм.

СОЗДАВАЯ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ

Продюсеры, разработчики контента и руководители телеканалов прочесывают небольшие театры в поисках будущих звезд, поэтому моноспектакли стали отличным способом заявить о себе. Эти выступления схожи с пьесой, но все роли исполняются одним человеком. Моноспектакли могут представлять собой коллекцию виньеток (коротких сцен), но обычно это все же полностью разработанные и чрезвычайно личные истории. Моноспектакль необязательно должен быть юмористичным, хотя бóльшая их часть таковыми и является. На самом деле, содержание зачастую является серьезным, но сама история рассказывается в смешной манере. Вместо того чтобы уменьшать эмоциональное воздействие истории, юмор в хорошем моноспектакле на самом деле его усиливает – иногда до такой степени, что зрители уже смеются сквозь слезы. Эти спектакли как правило пишутся и исполняются комиком, но продюсируются и режиссируются кем-то другим.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАГОВОР с Джуди Браун (Judi Brown), координатором по актерам на Американском Фестивале Комедийного Искусства (город Аспен)

"Мы отбираем ряд моноспектаклей, и среди исполнителей можно встретить как новичков, так и состоявшихся актеров. Мы смотрим на выступления с

точки зрения развития. Рассказывают ли они историю, и является ли это историей, которую мы можем развить в шоу?"

Моноспектакли стали дорогой к успеху для таких сильных комедийных актеров, как:

Лайли Томлин (Lily Tomlin)

Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg)

Чазз Палминтери (Chazz Palminteri)

Сполдинг Грей (Spaulding Gray)

Крис Тайтус (Chris Titus)

Пол Ройбенс (Paul Reubens)

Джулия Суини (Julia Sweeney) (андрогинный персонаж Пэтв шоу Saturday Night Live)

Рик Рейнольдс (Rick Reynolds)

Какова разница между выступлением в жанре стэндап и моноспектаклем?

Выступая с моноспектаклем...

Вам не нужно заставлять аудиторию смеяться все время.

Вы рассказываете драматическую историю, используя юмор.

Выступление длится по крайней мере час, и в нем нет артиста на разогреве.

Вам не нужно задействовать в своем шоу аудиторию.

Вы, как правило, отыгрываете ряд персонажей.

Ваша аудитория, как правило, трезва, но не обязательно – многие комедийные клубы представляют вниманию зрителя моноспектакли.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Марком Трэвисом (Mark Travis), режиссером моноспектаклей «Бронкская история» (A Bronx Tale), «Бессонница» (Insomnia) в исполнении Даны Гоулд (Dana Gould) и многих телевизионных шоу

"Стэндап выступление состоит из разрозненных историй или шуток. Фактически, чем больше шутки не связаны друг с другом, тем смешнее комик. У моноспектакля прослеживается сюжетная линия. В то время как стэндап-комик сосредоточен на получении немедленной реакции от аудитории после каждой шутки, человек, дающий моноспектакль, увлекает аудиторию в путешествие".

Выступая в клубе, вы вынуждены соответствовать ожиданиям владельца клуба, а именно – заставлять зрителей громко и много смеяться. Это означает, что любая шутка, длящаяся дольше 15 секунд и не вызывающая смех, должна быть выброшена. Любой эмоционально трогательный материал также вычеркивается. Владельцы комедийных клубов не любят, когда их клиенты плачут. Большинство зрителей также не хотят чувствовать себя растроганными – не для этого они сюда пришли. Но если вы блистательно рассказываете историю или изображаете персонажей, вам, возможно, стоит подумать о том, чтобы сделать свой моноспектакль в театре.

"Как понять, стоит ли мне делать моноспектакль?"

Изучите свою мотивацию в этом отношении.

Хорошая причина – я хочу выразить себя и установить контакт с другими.

Плохая причина – я хочу, чтобы на меня обратили внимание, и хочу получить свое собственное шоу на ТВ.

Конечно, большинство исполнителей хотело бы стать известными звездами, иметь в своем распоряжении джакузи в гримерке и персональных массажисток. Однако если вашей единственной мотивацией для создания моноспектакля является карьерный рост, тогда у вашего кузена Гарольда – того самого, который умеет языком завязывать «хвостики» от черешни в узелок – больше шансов добиться успеха, чем у вас. По крайней мере, это развлечение. Эго постановки навевают скуку.

Существует только одна причина создавать моноспектакль – вас переполняет желание рассказать какую-то конкретную историю. И эта история может представлять собой все, что угодно – от группы разношерстных персонажей до истории, вызывающей у людей слезы. По сути, большинство моноспектаклей основаны на довольно важных и серьезных темах.

Спектакль Джулии Суини (Julia Sweeney) «И сказал Господь «Ха!»» (And God Said, "Ha!") представлял собой комедию, основанную на правдивой истории о том, как она и ее брат одновременно заболели раком и вся ее семья переехала к ней в ее двухкомнатную квартиру. Ее шоу прошло с аншлагом в Лос-Анджелесе, было поставлено на Бродвее, на его основе была опубликована книга, компания Miramax сняла фильм, который потом также был выпущен на DVD.

Моноспектакль Рича Шиднера (Rich Shydner) «Признания в истинной любви» (True Love Confessions) представлял собой историю его брака и включал в себя глубокие наблюдения об отношениях.

"Думаю, быть влюбленным означает, что 90% своего времени ты смотришь на человека и думаешь: «Я хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь». Но 10% времени ты можешь думать: «Как мне симитировать свою смерть?»"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Ричем Шиднером (Rich Shydner)

"Шоу гораздо более личное, чем были мои выступления. В стэндапе каждое второе слово – это ты, и все устанавливают взаимосвязь с твоим выступлением, основываясь на том, насколько хорошим является твое «ты». Здесь же [в моноспектакле] я берусь за самое главное и рассказываю свою историю".

В моноспектакле «Унесенная ветром по жизни» (Blown Sideways Through Life), Клаудия Шиэр (Claudia Shear) рассказывала о своих 64 временных работах. Этот ее аншлаговый моноспектакль во внебродвейских театрах выиграл престижную премию Obie и стал ее работой №65.

Вупи Голдберг выступала с моноспектаклем, который представлял собой набор из 17 персонажей, включая обдолбанного наркомана и пустоголовую калифорнийку. Это позволило ей покинуть комедийный клуб Comedy Store в Голливуде и принесло ей выступления на Бродвее и главные роли в кино.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Вупи Голдберг

"Я делала свой моноспектакль, потому что хотела заставить людей смеяться и думать".

В своем моноспектакле «Только правда смешна» (Only the Truth Is Funny) Рик Рейнольдс (Rick Reynolds) начинает с таких слов: «Сегодня вечером я вам ни разу не солгу, ни разу». Рейнольдс создал свой чрезвычайно

успешный моноспектакль, «выкинув все свои комедийные номера и написав правду». Его спектакль посвящен его адской семейке: маниакально-депрессивной маме, которая постоянно приводила домой разных мужиков, с которыми она устраивала бешенные скандалы, отчиму, который во время ужина воткнул в ладонь Рика острый столовый нож и заставил его сидеть за столом, истекая кровью и плача, и еще одному отчиму, который грабил банки и который, после того как его поймали, присылал Рику лыжные маски, которые он вязал в тюрьме.

Моноспектакль Рейнольдса принес ему знакомство с влиятельными менеджерами, спец. программу на кабельном канале Showtime и, наконец, контракт с каналом NBC. Он также появился в шоу The Tonight Show with David Letterman, и о нем написали в журнале People. Правда (в смешном виде) может принести награду.

Крис Тайтус (Chris Titus) был победителем телевизионного шоу «Поиск звезды» (Star Search) и популярным артистом комедийных клубов, который 7 лет колесил по дорогам, ведущих в никуда. Затем он написал свой моноспектакль «Норманн Роквелл истекает кровью» (Norman Rockwell Is Bleeding): о том, как его мать заколола его отчима и попыталась покончить жизнь самоубийством, об алкоголизме и издевательствах своего отца. Результат – его собственный ситком в прайм-тайм, «Titus».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Кристофером Тайтусом (Christopher Titus)

"Моноспектакль – это не просто час стэндап-выступления. Все должно быть драматично и смешно. Я выбросил свой стэндап-материал и написал 40 минут материала о своей жизни – настоящие события, страшные события, правдивые события, но всегда смешные. Я работал над своим моноспектаклем в течение двух лет. Мы поставили его в театре. Моя жена выступила в качестве продюсера, а моя племянница выставляла свет».

Брюс Смит (Bruce Smith), агент Тайтуса, говорит: "Моноспектакль Криса был единственным способом продемонстрировать индустрии, что толпа нашла его историю бесспорно смешной и вовсе не страшной. Моноспектакль не обязательно должен вызывать несмолкающий смех, но он всегда должен быть интересным и увлекательным".

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Робом Бекером (Rob Becker)

"Странно, идея этого спектакля просто пронеслась у меня в голове. Но я знал, что хочу сделать шоу об отношениях, что-то, что имеет начало, середину и конец. Вот когда я понял, что мне необходимы 90 минут".

'Кому следует делать моноспектакль?'

Ответьте на эти вопросы:

Вы предпочитаете рассказывать истории, а не шутки?

Вы можете повторить историю и сделать так, чтобы она и в 10-ый раз звучала также свежо и спонтанно, как и в первый?

Вы умеете играть?

Вас подавляет необходимость заставлять людей постоянно смеяться?

Вас так и распирает от желания рассказать конкретную историю?

Тогда это может быть делом для вас.

Небольшое предостережение: моноспектакль – это занятие не для новичков. Если это то, чем вы хотите заниматься, вы должны к этому подготовиться. При хорошей подготовке, складывается впечатление, как будто артист просто рассказывает о себе или изображает персонажа из своей жизни. Если бы все было так просто, мы бы все бросили ходить к психотерапевтам и арендовали бы театр. Идея моноспектакля заключается не просто в том, чтобы делиться историями из своей «такой интересной» жизни. Идея заключается в том, чтобы найти темы в своей жизни, являющиеся универсальными - темы, которые пересекаются с темами других людей, и сделать их по-настоящему смешными. Это занятие для опытных авторов и исполнителей, а не для новичков в профессии. Вы не научитесь создавать моноспектакль по учебнику – это чрезвычайно личный артистический опыт. Чтобы сделать его хорошо, вам зачастую нужно будет нарушать правила – но вы должны хорошо знать эти правила и сыграть по ним множество раз, прежде чем успешно их нарушить.

Как создать свой собственный моноспектакль

Процесс разработки моноспектакля такой же, как и процесс создания нового стэндап-материала. Не начинайте «смешно», начинайте «глубоко». Нетрудно

представить себе аудиторию, сидящую с каменными лицами и в полном молчании, пока вы исследуете серьезные темы, но слишком скорые мысли об этом могут задушить вашу креативность.

Упражнение: начиная процесс – выбор истории

Составьте список поворотных моментов в вашей жизни – все моменты прозрения и значимые события. Начинайте лучше с переломного события, а не со смешного, потому что гораздо проще сделать драматическую историю смешной, чем сделать что-то смешное драматичным. Вы не уверены, было ли конкретное событие по-настоящему значимым? В любом случае запишите его. Иногда, только исследуя казалось бы несущественные детали нашей жизни, мы понимаем, насколько переломными они были.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Тимом Бейгли (Tim Bagley), победителем фестиваля в Аспене в 1999 году в номинации «Лучший моноспектакль» за свое представление «Счастливые часы» (Happy Hour)

"Получив приз в Аспене за свое шоу о смерти лучшего друга, идея для моего второго шоу пришла ко мне, когда я читал книгу об особняке Playboy. Одна из девушек Playboy сказала: «Там повсюду были дворецкие, и мы все делали прямо у них на глазах, но было ощущение, как будто их там на самом деле не было». И я помню, вот я лежу в кровати и читаю это и думаю: «Знаете что, я там был и я все видел...». И я подумал про себя: «Знаете, у меня есть шоу. Я буду рассказывать о событиях в моей жизни от лица дворецкого в особняке Playboy. «Невинный Мальчик/Грязные Истории»."

Исследуя свои события

Выберите одно из ключевых событий и распишите его подробно. Не беспокойтесь о правописании или грамматике, или о том, что вы можете изменить направление и влиться в другое событие, с ним даже не связанное. Пусть ваша писанина будет настолько небрежной, беспорядочной, насколько это необходимо. Мы все хотим, чтобы наш процесс сочинительства прошел идеально с первого раза – написать все в понедельник и выступить в пятницу. Это может оказаться возможным с короткими стэндап-шутками, но при создании моноспектакля, возможно, все, что вы напишите в течение первых двух месяцев, никогда не будет использовано на сцене – это исследовательский материал.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Айрин Пенн (Irene Penn), менеджером и директором (Лайли Томлин (Lily Tomlin), Риноу (Reno), Кэйти и Мой (Kathy and Mo), Сандра Бернхард (Sandra Bernhard), Шерри Глейзер (Sherry Glaser))

"Пишите от чистого сердца, потому что если вас это не трогает, это не тронет и никого другого. Большинство из нас проходят через схожие вещи, или мы знаем людей, которые прошли через схожие вещи, и даже если ваше шоу глубоко личное, вы должны найти способ установить связь с аудиторией."

Вот несколько советов от прославленного лос-анджелесского преподавателя по созданию моноспектаклей и режиссера Марка Трэвиса (Mark Travis):

Не беспокойтесь о том, как событие, о котором вы пишете, будет сочетаться с любым другим событием, которые вы хотите исследовать. Если у вас есть порыв написать историю, пишите ее. Беспокойства о том «Как это будет сочетаться с этим?» просто мешают процессу сочинительства.

Не отвлекайтесь на мысли о том, как вы будете изображать событие, например: «У меня сцена свадьбы с участием 30 персонажей. Как я это сделаю?». Нужно еще поискать сцену, которую нельзя трансформировать так, чтобы ее мог отыграть один человек.

Не пишите в прошедшем времени, как например: «Я стоял на углу улицы и увидел эту женщину». Пишите так: «Стою я на углу улице и вдруг вижу эту женщину». Когда вы пишете в настоящем времени, вся ваша эмоциональная система переходит внутрь истории. Если же вы работаете в прошедшем времени, вы не только дистанцируетесь от материала, вы также дистанцируетесь и от аудитории.

В своем отмеченном наградой моноспектакле «Счастливые часы» (Happy Hour), Тим Бейгли (Tim Bagley) изображал несколько любящих выпить членов своей дисфункциональной семьи на семейном сборище. Шоу основывалось на болезненном событии – смерти друга. «Пока я сочинял, у меня не было плана. У меня не было ни какой формы. Я просто писал и верил, что в какой-то момент я смогу все это систематизировать».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Тимом Бейгли (Tim Bagley)

"Я просто начал писать о смерти моего друга – я писал как подорванный, спал днем и сочинял ночью. В тот момент я не знал, какова моя тема или как это все взаимосвязано".

Детализируйте свою историю

История, которую вы написали на настоящий момент – это отправной пункт. Теперь развейте ее, сосредоточившись на деталях. Например, в моноспектакле Джулии Суини (Julia Sweeney) о том, как она и ее брат одновременно заболели раком, подробности того дня, когда она узнала, что у нее рак, включали бы: поездку к врачу, что на ней в тот день было надето, как выглядела приемная врача, как выглядел его кабинет, как вели себя медсестры, какие дипломы висели на стенах, во что был одет врач, не было ли у него грязи под ногтями.

В определенный момент в моноспектакле «Счастливые часы» (Happy Hour), Бейгли очень подробно начинает рассказывать о своей попытке организовать семейную фотосессию для своего дисфункционального семейства. Он изображает (отыгрывает) каждого члена своей семьи – заставить его подвыпившего отца встать рядом со стулом оказывается сложнее, чем заставить нервного пуделя перестать тявкать. Попытка разбудить его излишне религиозного свояка практически приводит к физическому столкновению. Ушлый брат Тима соглашается позировать для фото, но только если Тим согласится послушать песню непристойного содержания, которую он написал.

Большая часть «смешного» материала кроется в деталях.

Предыстория

Вы написали о важном событии в вашей жизни. Теперь напишите о событиях, которые привели к этому важному моменту, чтобы мы знали, почему это событие настолько значимо. Какую дополнительную информацию о людях в вашей истории нам необходимо знать, чтобы лучше понимать их поведение в этом событии?

Тим Бейгли:

«Я действительно пытаюсь докопаться до того, что заставляет людей вести себя так, как они себя ведут, а не иначе. Необходимо погрузиться в своих

персонажей, в противном случае они получатся однобокими. У моего брата рот не закрывается ни на секунду. Он готов говорить обо всем – о своем новом гриле для барбекю или о тренировках в спортивном зале – кроме своей умирающей жены и боли, которую он испытывает. Итак, когда я изображаю его персонажа и безумолку болтаю, я хочу убедиться, что зрители видят, что лежит в основе его поведения – что он прячется за всей этой болтовней.»

Детализируйте персонажей

Сущность персонажа – качества, которые делают его или ее уникальной личностью – раскрывается в деталях. Исследуйте различные способы, которыми ваши персонажи выражают свою истинную природу, подметив все мельчайшие поступки и решения, раскрывающие различные аспекты их личности. Например, если в вашей истории ваша мать входит в комнату, обратите внимание на каждую деталь. Как она входит в комнату? Нерешительно? Робко? В нетрезвом виде? Во что она одета? Чем от нее пахнет? Кого или что она ищет в первую очередь? Во вторую очередь? Что она говорит? Как она стоит, когда разговаривает? Что она делает со своими руками? В стэндап-выступлении вы вскользь «рисуете» персонажей во время отыгрышей, но в моноспектакле вам нужно будет «нарисовать» очень детальные портреты своих героев, чтобы они выглядели реалистично.

Упражнение: отыгрыши персонажей

Запишите информацию о каждом персонаже на отдельную карточку – перечислите их характерные черты, специфические особенности, поведенческие странности – затем потренируйтесь, изображая их. Отыграйте всех персонажей в каждой сцене.

Тим Бейгли: "Я написал по два-три разных монолога для каждого персонажа в моей истории, и в итоге использовал тот, который, по моему мнению, продвигал историю вперед".

Определение шоу

Существует два аспекта вашего шоу, которые вам необходимо определить: (1) история и (2) тема.

Упражнение: история

К этому моменту у вас уже может быть тонна страниц материала о вашем событии, который (материал) расходится по множеству различных векторов.

Чтобы помочь вам найти сквозную линию, сузьте свой материал до ключевых моментов – событий, которые продвигают вашу историю. Выпишите каждый пункт на отдельную карточку. Например, для своего моноспектакля «Счастливые часы» (Happy Hour) Тим Бейгли выписал следующие моменты на отдельные карточки: «Брат поет песню», «Пьяное признание мамы», «Отец дает наводки».

Рассмотрите каждую карточку как сцену и детализируйте каждую сцену, ответив на вопросы:

1. Какие персонажи присутствуют в сцене?
2. Где разыгрывается эта сцена?
3. Что происходит в сцене?

Расположите все свои карточки в том порядке, в котором рассказывается ваша история. Затем встаньте и отрепетируйте свою историю, используя карточки. В процессе отыгрывания истории вы обнаружите, что определенные сцены кажутся неуместными. Доверьтесь своей интуиции и продолжайте перегруппировать свои карточки, пока не почувствуете, что история стала цельной.

Определение темы

Итак, вы выбрали событие, написали о нем все, что можете, изучили и исследовали каждую его деталь, определили персонажей, составили перечень всех подробностей касательно каждого (персонажа) и расставили сцены по порядку. У вас, возможно, получилась очень интересная история и пара часов хорошего материала, но это еще не моноспектакль – пока что. Вам необходимо знать тему своего выступления.

Тема – это универсальный месседж, точка зрения или предпосылка, которая сквозной линией проходит через каждый аспект истории. Все персонажи и события представляют собой некую грань темы.

Некоторые артисты с самого начала знают свою тему. Другие тратят годы на то, чтобы ее найти. Роб Бекер (RobBecker) потратил годы на исследование, читая книги и статьи и общаясь с экспертами по вопросам брака и семьи, прежде чем придумал тему для своего моноспектакля «В защиту пещерного человека» (Defendingthe Caveman): "Мы недалеко ушли от наших доисторических ролей. Мужчины остаются охотниками, женщины-

собираемыми, и трения будут существовать всегда, пока обе стороны не признают свои различия и не исследуют «мир» друг друга без высказывания своих суждений/оценок". И об этом было его шоу.

Иногда автору/артисту чрезвычайно сложно вычислить тему выступления. Как говорит режиссер Марк Трејвис (Mark Travis): "Вы будете последним, кто узнает, где или что она из себя представляет, потому что вы – главный герой, и, будучи главным героем, вы недостаточно дистанцировались от происходящего, чтобы понять истинную тему вашей истории".

Тим Бейгли нашел тему своего спектакля «Счастливые часы» (HappyHour) в момент прозрения:

«Как только я расписал всех героев, я понял (не осознавая этого), что я показал, что мои братья и сестры и мои родители имели свой уникальный способ маскироваться/прятаться. И тогда я подумал: "Я не написал о том, как маскируюсь/прячусь я сам, потому что я скрываю смерть своего друга от своей семьи". И тогда меня озарило – вот она моя тема. Смерть моего друга привносит правду в мою коллекцию отрицаний. Я понял, что должен написать монолог, объясняющий все, что я скрывал – и вот об этом и было мое шоу.»

Упражнение: определение темы

Узнайте о темах, изучив структуру разнообразных фильмов, пьес и моноспектаклей. Ответьте на следующие вопросы:

1. Каков сюжет истории (всего в нескольких предложениях)?
2. О чем эта история на самом деле?
3. Расскажите сквозную линию истории, используя главного персонажа. Например: «Унесенные ветром» о Скарлетт О'Хара, которая благодаря своему упорному оптимизму выживает в большой трагедии. «Я подумаю об этом завтра...»
4. Как главный герой меняется по ходу развития истории?
5. Почему эта история интересна вам?

б. Какой конфликт или идея резонирует (находит отклик) на протяжении истории и движет этим материалом? (Обычно это нечто более глубокое, чем просто события самой истории.)

Точка зрения

Чтобы выяснить, о чем ваша история на самом деле, вам, вероятно, понадобится несколько от нее дистанцироваться. Отложите ее на несколько недель в сторону. Когда вы к ней вернетесь, прочтите ее так, как будто ее написал кто-то другой, и поищите тему. Или что еще лучше, заручитесь поддержкой режиссера или преподавателя, чтобы помочь вам уточнить тему и отладить структуру.

Советы по структуре

- Аудитория всегда должна задаваться вопросом: «Что произойдет дальше?» Это означает, что каждый элемент истории должен нагнетать напряжение к концу, который содержит некое подобие раскрывающей правду информации.
- Заинтересуйте аудиторию в первые 5 минут, дав им ощущение того, о чем эта история.
- Продолжайте повествование в настоящем времени.
- Не описывайте своих персонажей, отыгрывайте/изображайте их.
- Выберите историю, которая является эмоционально значимой для вас, потому что вы будете рассказывать ее снова и снова (если она окажется успешной). Если вы рассказываете эту историю только для того, чтобы «быть смешным», или потому что вы надеетесь, что она принесет вам работу, успеха вам не видать.
- Думайте о своем моноспектакле как о пьесе, где вы играете всех героев.
- Попросите режиссера, преподавателя или вашего напарника поработать с вами над вашим выступлением. Еще один вариант – поработайте над своим выступлением в классе. Вам необходима свежая, эмоционально беспристрастная пара глаз, которая посмотрит на ваше материал и скажет вам, что из того, что происходит у вас в голове, можно показать на сцене. Во многих университетах существуют занятия по дополнительному

образованию в искусстве. Обратитесь к моему веб-сайту на предмет преподавателей по моноспектаклям.

- Не занимайтесь морализаторством и не говорите аудитории, какова тема вашего шоу и как они должны на нее реагировать. Ваше место внутри истории – реагировать на происходящее в момент, когда оно происходит. Позвольте аудитории вынести свое собственное суждение касательно того, что они о вас думают. Режиссер Марк Трэвис (Mark Travis) резюмирует это следующими словами: "Ваш подход должен быть таким – «Я собираюсь взять вас в незабываемое путешествие. Я уже отправлялся в него, и я собираюсь отправиться в него вместе с вами»."
- Понимайте тему своего шоу. Она может быть основана на вашей жизни, но она должна говорить что-то обо всех человеческих существах, чтобы затронуть аудиторию. Как и в стендап-выступлении, тема должна вызывать ассоциации.

Организация производства

В отличие от ТВ шоу или фильма, моноспектакль может быть работой, длящейся годами. Разобраться в своем произведении во время его написания можно только в ограниченной мере. Вы научитесь гораздо большему, выступая с ним на семинаре и получив обратную реакцию. Вы можете потратить годы, выступая, получая комментарии, переписывая, перерабатывая и затем выступая с ним снова, чтобы достичь момента, когда вы сможете пригласить на свое выступление публику.

Советы по производству вашего шоу:

- Не тратьте много денег на организацию вашего шоу. Неважно, насколько оно, по-вашему, хорошо или готово, существует большая вероятность, что оно требует доработки. Успех большинства моноспектаклей не зависит от декораций, реквизита или костюмов. Главное – это история. Найдите место, в которое вы можете пригласить 10-20 человек. Церкви, храмы, школы и даже дома культуры имеют небольшие сценические площадки, которые они сдают в аренду за минимальное вознаграждение.
- Устройте после выступления обсуждение, чтобы люди могли дать вам обратную связь. Время от времени кто-то может сказать что-то, что поможет вам улучшить ваше шоу. Сложно не начать защищаться, когда люди дают негативные комментарии, но лучшее, что можно сделать – это просто

записать все, что они говорят. Затем доверьтесь своим инстинктам, используйте то, что можете, и отбросьте все остальное в сторону.

Вот несколько советов от Лей Фортье (Leigh Fortier), отмеченного наградами театрального продюсера из Лос-Анджелеса, о том, как продюсировать моноспектакль в Лос-Анджелесе (или в любом другом крупном городе).

Наймите хорошего режиссера, который специализируется в том типе шоу, которое вы хотите поставить. Найдите лучшего специалиста, которого вы можете себе позволить – это не та область, где нужно экономить. Посмотрите на другие проекты, которые они разработали и режиссировали, прежде чем принимать решение.

Устройте 2-3 выступления для избранной группы друзей, прежде чем приглашать публику. Не приглашайте прессу, пока максимально не отточите свое выступление – отполируете все шероховатости и исправите все дефекты.

Придумайте провокационный пресс-релиз. Отправьте его художественным редакторам журналов и газет, специализирующихся на театре. Крис Тайтус в моноспектакле «Норманн Блэквелл истекает кровью» включил в свой пресс-релиз информацию о том, что он наблюдал, как его мать убивала его отчима. Этого было достаточно для того, чтобы привлечь внимание прессы и профессионалов от театральной индустрии.

Выступление с моноспектаклем – это акт страсти и любви, но это может не принести вам ни копейки, даже если шоу действительно хорошее. Если, выступая с моноспектаклем, вы не понесете убытков, считайте, что вам крупно повезло.

19 ДНЕЙ ДО НАПИСАНИЯ ВАШЕГО ТЕСТОВОГО СЦЕНАРИЯ СИТКОМА

Посмотрите на тех людей, которые работают над телевизионным ситкомом, и вы увидите сценаристов, которые начинали как комики в жанре стэндап или которые хотя бы раз выступали у микрофона. Как я говорила ранее, выступление в комедийном жанре имеет ключевое значение для написания комедии, чтобы получить практическое понимание всех элементов шутки – ритма/темпа/хронометража, настроения и подачи. Если вы хотите просто

выступать в жанре стэнд-ап и любите гастролировать, тогда пропустите эту главу и станьте лучшим комиком в жанре стэнд-ап. Пишите шутки каждый день и найдите место для того, чтобы выступать там каждый вечер. Однако существует большое количество комиков, работающих в жанре стэнд-ап, которые делают и то, и другое – работают над созданием ситкомов в течение телевизионного сезона и гастробируют по его окончании.

10 Главных Причин для Написания Сценариев Ситкомов

1. Это способ найти агента или менеджера. Представляясь агенту, лучше дать ему что-то, что он сможет продать, чем просто предложить ему тот факт, что вы являетесь артистом/исполнителем.
2. Алчность. Как правило, авторы зарабатывают больше денег, чем комики в жанре стэнд-ап; и если вы состоите в штате сценаристов, вы регулярно получаете зарплату – довольно высокую.
3. Если вы напишете хороший тестовый сценарий, это может привести к тому, что вам поручат написать что-нибудь еще.
4. Вам не нужно будет никуда ездить. Хотя сначала все это кажется веселым/забавным, гастроби могут сильно утомлять.
5. Это выход для креативных идей, которые неприменимы в формате стэнд-ап.
6. Это стартовая площадка для историй/сюжетов, которые не вписываются в ваше выступление.
7. Это хороший выход для созданных вами персонажей.
8. Это дает вам шанс быть частью команды, а не работать в одиночку.
9. Это отличный способ завязать знакомства/образы связями, чтобы в итоге получить больше работы в жанре стэнд-ап. Гарри Шендлинг, Джерри Сайнфелд, Конан О'Брайан и Дэвид Леттерман – все они работали сценаристами на телевидении.
10. Бесплатные пончики.

Тестовые Сценарии

Практически каждый, кто когда-либо продюсировал или писал сценарий для ситкома, начинал с написания большого количества тестовых или пробных, сценариев. Тестовый значит предполагаемый или гипотетический. Тестовый сценарий обычно придумывается к серии уже существующего телевизионного ситкома, который вы пишете бесплатно, т.к. предполагаете, что он поможет вам получить работу. Не пытайтесь получить работу, не написав тестового сценария.

Тестовые сценарии пишут не только начинающие авторы. После работы в качестве со-исполнительного продюсера сериала «Все любят Рэймонда» (Everybody Loves Raymond), Синди Чупак все равно должна была представить на рассмотрение какой-нибудь свежий материал, когда пыталась получить работу в сериале канала HBO «Секс в большом городе» (Sex in the City).

"За сколько продаются тестовые сценарии?"

У вас больше шансов выиграть в лотерее, чем продать свои тестовые сценарии. Даже если это самый смешной, самый гениальный тестовый сценарий в мире, он может помочь вам получить сценарное задание или место в штате, но продюсеры редко покупают тестовые сценарии. Это исключительно способ сделать так, чтобы ваш талант заметили.

«Моя жизнь могла бы лечь в основу хорошего ситкома. Разве не было бы здорово написать оригинальный ситком, основанный на моей жизни?»

Многие начинающие комики пишут сценарии оригинальных ситкомов, надеясь сыграть в них главную роль. Эти сценарии называются «пилотами» - оригинальными шоу. Когда они начинают лучше ориентироваться в этом бизнесе, они осознают, что пилоты разрабатываются с участием чрезвычайно успешных продюсеров или звезд и преподносятся влиятельными агентами. Даже если вы напишете действительно потрясающий сюжет, если только вы не звезда, вряд ли кто-то потратит миллионы долларов на то, чтобы произвести ситком с вашим в нем участием. И оригинальный сценарий не принесет вам работы сценаристом в текущих ситкоммах, если только у вас нет также и тестовых сценариев. Другого способа просто нет – если вы хотите получить работу сценариста, работающего над ситкоммами, у вас должны быть тестовые сценарии.

Написание сценариев ситкомов не так уж и отличается от придумывания шуток. Шутка предполагает определенную позицию/мироощущение (attitude), тему (topic), предпосылку/замысел (premise), исполнение (act-out) и место в общей картине (mix). Ситкомы задействуют те же элементы.

Позиция. Каждый герой занимает определенную позицию. То, как они реагируют друг на друга, создает вашу историю.

Тема. Каждая серия ситкома обычно посвящена одной или двум темам. Как и тема выступления в жанре стэнд-ап, это нечто очень простое, а не уникальное или странное. Как и в жанре стэнд-ап, не тема делает вашу работу уникальной, а то, что вы делаете с темой.

Предпосылка/замысел. Это резюме (log line), выраженный одним предложением синопсис вашей истории. Обычно его структура такова: когда с героем что-то случается, он пытается сделать что-то и попадает в еще большие неприятности. Например: (Сайнфелд) когда Налоговая Служба хочет проверить финансовую отчетность Джерри, Джордж просит свою девушку, которая когда-то работала в Налоговой Службе, помочь Джерри. (Фрейзер) Когда Фрейзер влюбляется в симпатичную девушку-автоинспектора, оказывается, что она бы предпочла встречаться с Мартином.

Исполнение – это диалог.

Место в общей картине создает ситуацию, когда вы привносите элемент, который создаст конфликт с героями. (Эллен) Когда Эллен встречает женщину, откровенно демонстрирующую свои лесбийские наклонности, это заставляет ее задуматься о своей собственной сексуальности.

Подготовка к Написанию Тестового Сценария – от 2 до 8 недель

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Авраамом Линкольном, президентом США

«Если бы у меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы 6 часов на то, чтобы заточить свой топор».

Прежде чем вы начнете сам процесс написания тестового сценария, нужно проделать большое количество подготовительной работы. На это может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Не торопитесь с этой частью работы. Будьте обстоятельны. Когда вы строите дом, большая часть времени тратится на проектирование, потому что дом, построенный по неправильным

чертежам, развалится/рухнет. Если вы поторопитесь и начнете писать ваш сценарий, не проведя необходимую подготовительную работу, вы, вероятно, получите в итоге сценарий, который не работает.

"Следует ли мне писать в соавторстве?"

Если у вас есть приятель-комик, с которым вам хорошо работается, у вас может появиться желание написать тестовый сценарий вместе. Есть преимущество в том, чтобы писать в соавторстве. Помимо того, что у вас будет человек, с которым вы сможете обсуждать ваши идеи, для работы над многими ситками нанимают команды авторов/сценаристов. Недостатки заключаются в том, что вам придется разделить ваш гонорар, и вы не сможете получить самостоятельную работу с тестовым сценарием, написанным совместно. НО, половина гонорара – это все равно больше, чем зарплата в сетевом ресторане.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Синди Чупак, продюсером и сценаристом

«Выберите партнера, обладающего навыками, которые у вас развиты хуже. Когда мы только начинали, у моей партнерши было гораздо лучшее понимание структуры, чем у меня. Я училась у нее, и наш общий продукт стал лучше, чем мог бы быть, если бы мы работали по отдельности».

Подготовительный Шаг 1: Выбор Шоу

Первый шаг – это выбор ситкома, тестовый сценарий к которому вы хотите написать. В течение двух недель внимательно смотрите как можно больше телевизионных ситкомов. Затем ответьте на следующие вопросы:

Какое шоу заставляет вас смеяться? Не нужно выбирать шоу только потому, что оно популярное. Вы должны находить его смешным, иначе вам станет скучно писать к нему сценарий.

Присутствует ли в этом шоу герой, обладающий вашим «голосом»? Есть ли в этом шоу кто-то, похожий на вас? Если ваш основной род деятельности – работа секретарем, вы, возможно, решите выбрать шоу, действие которого происходит в офисе. Возможно, у героя шоу есть отношения, схожие с теми, что и у вас. Например, в шоу может идти речь об отношениях между двумя братьями, которые напоминают ваши отношения с вашим братом.

Есть ли у шоу «ноги»? Другими словами, будет ли это шоу идти в эфире еще какое-то время? Нельзя использовать тестовый сценарий к шоу, снятому с эфира. Если только вы не хотите писать новые тестовые сценарии каждые несколько недель, выберите шоу с довольно хорошими рейтингами, которое будет идти еще несколько сезонов.

Это шоу пользуется уважением у представителей телеиндустрии? Довольно трудно вообще заставить кого-то прочитать тестовый сценарий, не говоря уже о сценарии к шоу, которое они ненавидят. И не важно, насколько хорош ваш сценарий. Если само шоу считается плохим с точки зрения сценария, ваш сценарий пострадает от вины в соучастии (заодно с ним). Некоторые шоу не получают высоких рейтингов, но известно, что они хорошо написаны и увлекательны. Неважно, если это шоу выходит на кабельном канале - при условии, что оно в целом считается высококачественным шоу.

Это шоу слишком популярно? Если так, вы будете одним из миллиона сценаристов, пишущих к нему тестовые сценарии. При таких условиях, труднее придумать идею истории, которую еще никто не воплотил, и сложнее выделиться на фоне остальных.

«Работа моей мечты – это попасть в штат сериала «Друзья». Следует ли мне написать тестовый сценарий к серии «Друзей»?»

Авторов редко нанимают работать в шоу, по которым они писали тестовые сценарии. Большинство продюсеров не станут даже читать тестовый сценарий к их собственному шоу. Вдобавок к тому, что они уже знают героев и шоу лучше, чем их когда-либо будете знать вы, они не хотят читать что-то схожее с чем-то, что находится в данный момент разработке, и быть привлеченными за это к суду. Лучший способ попытаться получить работу сценаристом в сериале «Друзья» - это представить «убийственный» тестовый сценарий к другому ситкому со схожим стилем.

Мой тестовый сценарий написан к шоу _____

Подготовительный Шаг 2: Достаньте Сценарии и Видео Шоу, к которому вы планируете написать тестовый сценарий

Это самая трудная часть подготовки к написанию тестового сценария. Вам нужно найти человека, который сможет достать вам сценарий и, что еще

сложнее, запрограммировать ваш видеомэгнитофон на запись этого шоу.
AAAAAAAAA!

Как только вы выбрали себе шоу, вам будет нужно достать как минимум три сценария к нему и записать на видео как минимум шесть различных серий.

"Как мне достать сценарий ситкома?" Откройте Интернет и поищите ресурсы, которые продают студийные сценарии ситкомов. Убедитесь, что вы покупаете оригинальные студийные сценарии, имеющие оригинальное оформление (форматирование), а не затранскрибированные сценарии.

Если у вас не получается купить сценарий ситкома, над которым вы хотели бы поработать, позвоните напрямую на студию. Многие шоу действительно продают сценарии.

Если есть серия, которая вам особенно нравится, напишите письмо сценаристу, работающему над шоу. Скажите, что вы – начинающий сценарист и большой поклонник его работы. Попросите его прислать вам копию его сценария с автографом. Большинство сценаристов будут рады тому факту, что у них есть поклонники. Убедитесь, что вы приложили к письму конверт с маркой и обратным адресом, но не «давите» на сценариста слишком сильно.

Подумайте о том, нет ли у вас знакомых, работающих над этим шоу. Вы можете вдруг понять, что ваша кузина Салли раньше встречалась с этим парнем Фредом, который живет по соседству с Барни, помощником сценариста вашего любимого шоу.

Позвоните ему.

Подготовительный Шаг 3: Проанализируйте Шоу

У каждого телевизионного ситкома есть своя собственная структура, и вам необходимо понять, что она из себя представляет. Человек, читающий ваш сценарий, должен знать, что вы способны точно передать «голос» героя, тон/стиль шоу и даже знаете то, как необходимо правильно форматировать страницу ситкома. Каждый ситком имеет свои собственные особенности, и вам необходимо понять их изнутри. Ваш сценарий может быть великолепным, но никто никогда об этом не узнает, потому что не прочтет дальше первой страницы, если сценарий не оформлен правильно.

Упражнение: Разбивка структуры ситкома

Эллен Сандлер, выступавшая в качестве со-исполнительного продюсера успешного шоу «Все любят Рэймонда», а также работавшая на многих других ситкомах, предлагает совет по тому, как анализировать структуру шоу:

Вы должны иметь как минимум три сценария серий ситкома, чтобы понять основную структуру шоу. Посмотрев шоу, ответьте на следующие вопросы:

Сколько сцен в серии?

Сколько раз появляется главный герой?

Сколько шуток помещается на странице?

Каковы основные локейшны, и сколько раз герои появляются на каждом из них?

В скольких сценах принимает участие каждый герой?

Сколько страниц составляет каждая сцена?

Каков стиль шоу – шуточный, эксцентричный, непочтительный?

Есть ли сюжет Б (побочный сюжет, не являющийся основным центром внимания шоу, но при этом остающийся важным)? Присутствует ли в шоу более одного сюжета Б?

Сколько страниц посвящено сюжетам Б?

Как соотносятся друг с другом сюжеты А и Б? Связывает ли их схожая тема, как в сериале канала НВО «Секс в большом городе»? Или сюжет Б противостоит сюжету А? Все ли сюжеты связываются воедино в самом конце? Или между сюжетами нет связи?

Есть ли какая-то модель у диалога? Всегда ли за одним героем остается последнее слово?

Является ли юмор одного героя «физическим»?

Кто является зрителем данного шоу?

Насколько живым/острым/характерным становится диалог?

Участвуют ли в шоу приглашенные гости или сквозные (часто встречающиеся) персонажи? Сколько их фигурирует в одной серии? Сколько страниц сценария они занимают?

Серия ситкома двух- или трехактная?

Где ставятся паузы? В каких точках идут рекламные блоки?

Можете ли вы найти любые другие соответствия между тремя сериями?

Ответьте на все выше перечисленные вопросы без исключения, потому что эти ответы станут вашим шаблоном для написания оригинальной серии.

Неправильные ответы или неполная информация позже приведут к проблемам в сценарии. Если вы не знаете ответа, перечитайте или пересмотрите шоу, пока не найдете ответ.

Упражнение: Структура ситкома

Чтобы действительно понять структуру выбранного вами ситкома, в процессе просмотра 6 записанных вами серий выпишите на бумагу все то, что происходит в каждой сцене, и отметьте для себя место, где это происходит. Позже, когда вы будете писать ваш тестовый сценарий, используйте эти заметки в качестве плана действий, чтобы понять структуру своего шоу.

Например, серия сериала «Все любят Рэймонда» могла бы выглядеть следующим образом:

Сцена 1— ИНТ. [интерьер] Кухня Рэя и Дебры

Эмми плачется Дебре, что они с Робертом снова расстались. Она осознает, что в прошлом ее всегда тянуло к мужчинам-гомосексуалистам, и задается вопросом, не является ли Роберт геем.

Сцена 2— ИНТ. Спальня Рэя и Дебры – ночь

Дебра спрашивает Рэя, не считает ли он, что его брат Роберт может быть геем. Это выводит Рэя из себя. Дебра злится на Рэя за то, что он такой зашоренный, и чувствует, что семья Рэя не оказала бы Роберту особого поддержки и не стала бы ему сочувствовать, если бы он оказался геем.

Подготовительный Шаг 4: Понимание Структуры Ситкома

По мнению Билла Айделсона («Напряги извилины» / Get Smart, «Энди Гриффит» / Andy Griffith, «Странная парочка» / The Odd Couple, «Счастливые дни» / Happy Days, «Чертова служба в госпитале МЭШ» / M*A*S*H, автора книги «Писать ради бабла» / Writing for Dough), структура ситкома очень проста.

Во всех историях присутствуют следующие элементы: герой, цель героя и препятствие на пути героя к данной цели. Кто-то хочет чего-то и есть нечто, что ему мешает. Посмотрите на Джека и Бобовое зернышко. Джек (герой) хочет помочь своей матери (цель). Он получает волшебные бобы и по стеблю выросшего боба вскарабкивается вверх, где его ждут несметные богатства. Но также там, наверху, он встречает великана (препятствие).

Айделсон прав. Насколько бы простой ни была структура этой старой сказки, она ничем не отличается от структуры современных ситкомов. Сюжет ситкома обычно делится на 6 битов:

Завязка—в раю возникает проблема.

Осложнение и усугубление – проблема становится значительнее/серьезнее.

Поворот (пауза, завершающая акт)—все идет не так, как предполагали герои.

Герои обдумывают, что делать с тем, что только что произошло.

По мере выполнения плана конфликт усугубляется еще больше – это самая важная эмоциональная или физическая комедийная сцена.

Ситуация разрешается – все проблемы в сюжете так или иначе разрешаются, и обычно у главного героя происходит какой-то «момент озарения/осознания», и он выносит из произошедшего некий жизненный урок.

Вот пример из серии сериала «Все любят Рэймонда», разбитый на 6 сюжетных битов:

Завязка—Эмми разрывает отношения с Робертом, и Дебра с Эмми размышляют над тем, не является ли Роберт геем.

Осложнения—Дебра злится на Рэя за то, что он негативно относится даже к возможности, что его брат может оказаться гомосексуалистом.

Поворот (пауза акта)—Рэй задумывается над тем, что Дебра может быть права относительно зашоренности его семьи в отношении геев, и спрашивает своих родителей, как бы они отреагировали, если бы кто-то в их семье оказался бы геем. Родители думают, что таким образом Рэй говорит им, что Роберт на самом деле гомосексуалист – отец в ужасе, а мать на удивление воспринимает это нормально. Когда приходит Роберт, мать говорит ему, что «быть геем это не преступление/это - нормально». Рекламная пауза.

План—Семья пытается принять тот факт, что Роберт – гей.

Усугубление конфликта—Роберт в замешательстве: если вся его семья считает его геем, может он на самом деле такой и есть? Приходит Рэй, чтобы извиниться за всю эту неразбериху. Он тоже начинает задумываться над тем, не гей ли он сам. Затем приходит их отец, злой из-за ссоры с женой, и говорит: «Женщины! Кому они нужны?» Теперь Роберт и Рэй считают, что Фрэнк тоже может быть геем. Рекламная пауза.

Разрешение—Роберт прощает Рэймонда за то, что тот устроил эту неразбериху. Рэй мирится с Деброй, решив остаться дома с ней и с ее подругами вместо того, чтобы пойти потусить со своими друзьями. Он осознает, что он – натурал...но он несчастен.

Цель главного героя, Рэя, состоит в том, чтобы осчастливить Дебру, показав, что он и его семья не ненавидят гомосексуалистов.

Препятствия – неприязнь отца и его собственная к гомосексуалистам.

Теперь выпишите 6 битов серии ситкома в соответствии с приведенным выше примером, а затем ответьте на эти вопросы:

Что происходит на каждом этапе?

Сколько страниц в каждом этапе?

В каких точках расположены рекламные паузы?

Какова цель главного героя?

Каковы препятствия?

Резюме (Log Line)

Посмотрите на схему сцен в ситкоме, который вы исследуете, и напишите базовое резюме (log line) истории в таком формате: «Когда с героем происходит ХХХ, он пытается ХХХ и попадает в еще большие неприятности».

Резюме для описанной выше истории было бы таким:

(Все любят Рэймонда) Когда Роберт и Эмми снова расстаются, семья начинает задумываться над тем, не является ли он гомосексуалистом.

Резюме можно найти в справочнике по сериалам TV Guide или на Интернет-страницах, посвященных шоу.

(Секс в большом городе) Когда Кэрри сталкивается с на первый взгляд идеальной невестой Мистера Бига, Наташей, она задается вопросом: неужели в Нью-Йорке есть женщины, которые живут ради одной только цели – заставить других женщин чувствовать себя ничтожествами?

(Гриффины) Когда исчезает трофей, выигранный Питером и его соседями в первом ежегодном Параде Урожая, победители начинают подозревать в краже друг друга.

Упражнение: Резюме

Напишите резюме серии ситкома, которую вы исследуете.

Резюме:

Подготовительный Шаг 5: Оформление Сценария Ситкома

Изучите ваши примеры сценариев на предмет их оформления/форматирования. У каждого ситкома оно свое. В одних присутствуют длинные описания героев, в других нет. В одних большие поля, в других маленькие. В одних присутствуют пояснительные описания для актеров, как например «громко плача» или «крича», а другие ситкомы просто терпеть этого не могут. Вам необходимо знать предпочтения в оформлении сценария ситкома, для которого вы пишете.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Эллен Сандлер

«Нельзя недооценивать важности оформления страницы. Когда передо мной лежит огромная стопка сценариев, которые я должна прочитать, я ищу любой предлог, чтобы их не читать. Поэтому, если сценарий оформлен неправильно

или если имя героя написано с ошибками, я думаю: «Этот автор не в теме», и не читаю его. Хороший агент никогда не отошлет сценарий, который не оформлен должным образом».

Даже если продюсеры этого шоу никогда не прочтут ваш сценарий, продюсеры других шоу будут знать формат этого шоу, и ваш сценарий будет выглядеть более профессионально.

ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ

Название сценария пишется
здесь и подчеркивается

АКТ 1

СЦЕНА А

ВЫХОД ИЗ ЗТМ: — Все сценарии начинаются с фразы
"ВЫХОД ИЗ ЗТМ:" и заканчиваются фразой
"ВХОД В ЗТМ:"

ИНТ. КВАРТИРА ДЖЕРРИ - НОЧЬ

Информация о том, где и когда происходит сцена.
"ИНТ." означает, что сцена происходит внутри.
"НАТ" означает, что сцена происходит снаружи.

**ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ СЦЕНЫ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ВСЕ ПИШЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
И С ДВОЙНЫМ ПРОБЕЛОМ.**

Сценарии начинаются с названия, расположенного вверху страницы, написанного заглавными буквами и подчеркнутыми. Затем следует номер акта и буква сцены, также подчеркнутые. Все сценарии начинаются с выровненной по левому краю фразы «ВЫХОД ИЗ ЗТМ11:» (FADE-IN) и заканчиваются с выровненной по правому краю фразой «ЗТМ» (FADE-OUT).

Каждая сцена начинается со строчки с информацией о том, где и когда эта сцена происходит. В этой строчке как минимум три части: происходит ли сцена внутри («ИНТ.») или снаружи («НАТ12.»), место действия сцены и время, когда она происходит.

ДЖЕРРИ (ПРОДОЛЖ.)

Указывает, что Джерри "продолжает" говорить с предыдущей страницы.

Диалог пишется с двойным пробелом и расположен по центру под именем героя.

ДЖОРДЖ

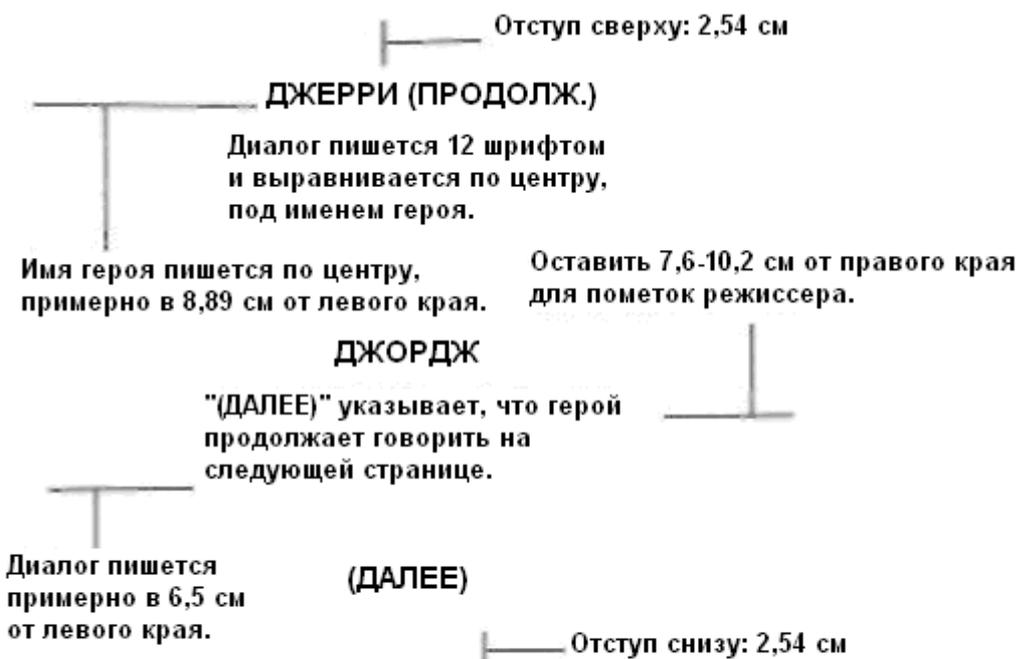
(КРИЧА) Реакция героя пишется заглавными буквами и заключена в скобки. Диалог следует сразу за реакцией.

Указывает, что вы переходите к новой сцене и месту действия.

ПЕРЕХОД К:

ВСЕ действия пишутся **ЗАГЛАВНЫМИ** буквами с одиночным пробелом и заключены в круглые скобки. Использование двойного пробела делает сценарий длиннее, т.к. добавляет больше пустого места, поэтому считайте, что каждая страница занимает приблизительно 30 секунд времени. Заглавными буквами пишется все, кроме диалога; это включает описание съемочных площадок/локейшенов и действий героя.

При написании диалога, имя героя пишется по центру, примерно в 3.5 дюймах (8.89 см) от левого края. Диалог выравнивается по центру и идет под именем героя приблизительно в 2.5 дюймах (6.5 см) от левого края. Вы должны оставить 3-4 дюйма (7.6-10.2 см) от правого края, чтобы режиссер мог делать свои пометки. Если герой будет продолжать говорить на следующей странице, тогда внизу страницы добавляется расположенное по центру слово «(ДАЛЕЕ)», а на следующей странице после имени героя добавляется слово «(ПРОДОЛЖ.)».

НОРМ (ПРОДОЛЖ.)

Норм продолжает говорить.

Каждая сцена или акт начинается с новой страницы – номера страниц проставляются в верхнем правом углу. Новые сцены, наряду с указаниями по съемке, пишутся заглавными буквами и подчеркиваются.

Настройте свой компьютер на написание сценариев для ситкомов. Если вы пользуетесь редактором Microsoft Word, вы можете загрузить с моего веб-сайта (бесплатно) шаблоны для написания ситкомов с детальными указаниями, как ими пользоваться. Также существуют компьютерные программы для написания ситкомов и киносценариев, но они дорогие, и вы

можете делать то же самое с обычными текстовыми редакторами, создав шаблон для написания ситкома.

Если у вас нет компьютера, не волнуйтесь. Лауреат премии Emmy Дэвид Э. Келли пишет в большом блокноте, а затем кто-то другой перепечатывает за него его же текст. Существует большое количество служб, которые превратят ваши каракули в правильный сценарий для ситкома. Посетите наш веб-сайт на предмет рекомендаций по данной услуге, а также информации по профессиональным программам для написания сценариев.

Подготовительный Шаг 6: Начиная с Конца

Когда вы отправляетесь в путешествие, первое решение, которые вы принимаете, это – где вы хотите очутиться в итоге. То же самое происходит, когда вы начинаете что-то писать. Иногда написание сценария может показаться непосильной ношей. Вот почему многие обеспокоенные авторы находят психологически полезным иметь «воображаемый» законченный проект в качестве напоминания, что написание ситкома – это не ядерная физика, нужно просто заполнить текстом 45 страниц. Поэтому, возьмите 46 пустых листов бумаги и создайте на первой странице титульный лист.

Он должен выглядеть примерно так:

Подготовительный Шаг 7: Обязательство Закончить Работу

Совсем как семья, ожидающая рождения ребенка, обустраивает детскую еще до рождения малыша, вам тоже необходимо подготовить питательную среду для создания вашего тестового сценария. Это значит подготовить место и время для его написания. Мое любимое время – это утро, и мое любимое место – в кровати с моим ноутбуком.

Я должна писать сразу же с утра, иначе, если я стану проверять почту, залезу в Интернет или начну кому-то перезванивать, я никогда не сяду писать. Место и время для вашего творчества могут отличаться от моих. Я знаю некоторых авторов, которые встают в 3 утра, чтобы сесть писать, а затем снова ложатся спать. Одним авторам требуется тишина, а другие предпочитают писать посреди лобби отеля – неважно, где или когда вы пишете, важна ваша приверженность данному делу – в течение каждого дня, пока вы не закончите сценарий. Примите на себя это обязательство сейчас.

Я обязуюсь писать сценарий ситкома, пока не будут написаны все 45 страниц. Я буду писать каждый день в...

Местом, где я предпочитаю писать,
будет _____

В реальном мире крайне важно соблюдать сроки сдачи материала, то же самое должны делать и вы. Если вы прилежно выполнили подготовительную работу, то, следуя инструкциям в последующем разделе, через 19 дней (начиная с этого момента) у вас уже будет законченный сценарий. Запишите здесь эту дату. Это – ваш срок сдачи.

Дата: _____

Перечень действий

- выбрать шоу
- посмотреть и составить конспект шести серий
- прочитать как минимум три сценария шоу
- составить конспект каждой серии шоу
- настроить компьютер на правильное форматирование шоу

- взять обязательство закончить работу к определенному сроку
- взять обязательство относительно времени и места работы.

Распространенная ошибка: Не спешите начинать писать.

СТОП! Не продвигайтесь дальше, пока вы полностью не завершили подготовительную работу, о которой говорится в этом разделе. Иначе вы впустую тратите время и бумагу. Пожалейте деревья, уделив время подготовительной работе, прежде чем вы начнете писать свой тестовый сценарий. Когда вы закончите, переходите к следующему разделу. Он будет направлять вас в процессе всех 19 дней работы по написанию серии вашего ситкома.

День Написания Ситкома 1: Придумывание Сюжетных Идей

Написание ситкома задействует те же принципы, что и написание шуток в жанре стэнд-ап. Приступая к написанию шуток в жанре стэнд-ап, вы начинаете с аутентичной, интересной зрителю темы. Приступая к написанию ситкома, вы начинаете с аутентичной, интересной зрителю ситуации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Эмили Ливайн, продюсером и сценаристом

«Сначала постройте свой сюжет и извлеките из нее юмор, а не пытайтесь выстроить ее из различных маленьких моментов, которые вы считаете смешными».

Поиск Своей Ситуации

Хорошие сценарии ситкомов представляют собой небольшие моралиты (нравоучительные аллегорические представления). Это - не просто собрание шуток, скорее они повествуют историю, где главный герой узнает что-то и каким-то незначительным образом меняется. Создавая сюжеты, избегайте соблазнов.

10 Табу для Сюжетов/Историй Ситкомов

Не заставляйте героев проходить через большие перемены. Если вы работаете над сериалом «Принц из Беверли-Хиллз» (Fresh Prince of Bel Air), вам не нужно писать сценарий, где все герои решают переехать в Лас-Вегас.

Или, в случае с шоу «Фрейзер», не нужно называть серию «Фрейзер смертельно болен». Убить главного героя – не очень хорошая идея.

Не приписывайте главным героям какую-то предысторию, о которой мы не слышали, как например – «Росс и Моника из сериала Друзья узнают, что у них есть сводная сестра».

Не делайте ничего отличного от того, что вы узнали, разложив шоу на составляющие (проанализировав шоу). Например, если действие шоу всегда происходит в спальне и в гостиной, не нужно добавлять в свой сценарий интим-магазин. Придерживайтесь формата.

Не делайте свою историю фантастической. Даже учитывая все моменты преувеличения (гиперболизации), ситкомы остаются довольно реалистичным форматом. В классическом формате «Все в семье» (All in the Family), в центре каждого сюжета - члены семьи, разговаривающие друг с другом и с проходящими в гости соседями – другими словами, это типичная семейная жизнь. Не было ни одной серии, в которой бы в шоу приземлялись пришельцы или в гости приходили бы одноглазые существа. Даже если шоу посвящено жизни семьи пришельцев, как например в ситкоме «Третья планета от солнца» (Third Rock from the Sun), сюжетные линии включают относительно нормальные, земные ситуации.

Не вводите героев в свою историю силой. Только тот факт, что у вас есть отличная история, которая «произошла с вами на самом деле», еще не означает, что она должна произойти и с героями ситкома. События должны происходить по причине характеров героев, а не по причине воображения автора.

Не заставляйте героя произносить что-то, что не вытекает из его характера. Изучайте ситком до тех пор, пока вы не услышите голоса героев.

Не создавайте историю, которая уже была создана. Посетите страницу шоу в Интернете, т.к. большинство крупных шоу имеют на своих страницах синопсисы всех серий.

Не добавляйте в шоу большого количества гостевых персонажей. И даже более, если возможно, не вводите их вообще. Если же вы их все-таки вводите, сделайте их персонажами со сквозными (встречающимися регулярно) ролями. Концентрируйтесь на главных и второстепенных персонажах и покажите, как много вы можете с ними сделать.

Чтобы создать историю, не используйте приемы/ухищрения, подобные следующим: кто-то выигрывает в лотерею или отправляется принять участие в игровом шоу. История должна создаваться героями, а не внешним событием.

Даже если в вашем шоу иногда появляются новые локейшны (места действия), придерживайтесь обычных декораций/съёмочных площадок.

Положить Начало Своей Истории

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Джоном Труби, автором мастер-классов по написанию сценариев, создателем сценарной мастерской Труби.

«Самая большая ошибка, которую совершают сценаристы, пытающиеся прорваться в мир ситкомов, это представление, что в сценарии должно быть как можно больше шуток. Это мнение не только мешает им хотя бы попытаться работать в этом формате, оно гарантирует, что даже люди с отличным чувством юмора потерпят неудачу как авторы ситкомов. Правило №1 при написании сценария для ситкома: ситкомы – это не шутки. Это история/сюжет».

Возможно, у вас уже есть идеи для вашей истории, и это отлично. Идеи для ситкомов схожи с выступлениями в жанре стэнд-ап – вы вводите ситуацию, неловкую/неудобную для главного героя. Ваш главный герой обладает личностными/индивидуальными недостатками. Поставьте этого героя в ситуацию, которая даст толчок к проявлению этих недостатков. Например, в ситкоме «Все любят Рэймонда» недостаток Рэймонда заключается в том, что он чувствует себя ответственным за счастье всей своей семьи. Хорошими ситуациями стали бы те, где решение проблемы одного члена семьи вызвало бы несчастье другого. В сериале «Сайнфелд» недостаток персонажа Джорджа – непомерное чувство, что ему все должны/чувство собственной значимости. Поэтому ситуация, которая могла бы из этого вытечь, была бы такой: Джордж пытается встречаться с женщинами, явно превосходящими его по классу.

Упражнение: Недостатки героя

Каковы недостатки вашего главного героя?

В общих чертах, какая ситуация могла бы дать толчок к проявлению этого недостатка?

Не останавливайтесь на первой и единственной идее. Создайте список большого количества идей для Сюжетов А и Б.

Вам необходима помощь с придумыванием сюжетных идей?

Начните с предпосылки/замысла (premise).

Начните с истории о чем-то, что случилось с вами.

Начните с темы текущих событий.

Продолжайте читать, чтобы узнать подробности...

Преобразование Стэнд-Ап Замысла в Сюжет Ситкома

Замыслы для шуток в жанре стэнд-ап часто отлично превращаются в темы ситкомов. Еще раз, думайте в масштабах инсайтов, а не на уровне смешных ситуаций. Замысел для ситкома Кристофера Титуса, «Титус» (Titus), был взят из его выступления.

63% всех американских семей считаются сегодня дисфункциональными. Это означает, что мы теперь в большинстве. Мы и есть нормальные. Люди, у которых есть мама с папой и белый заборчик вокруг дома – именно эти люди фрики.

Некоторые замыслы для выступлений в жанре стэнд-ап, которые могли бы сработать в качестве сюжетных линий ситкома:

(От студентов) Трудно быть чернокожей женщиной в корпоративной Америке, потому что с боссом ты задействуешь черты характера, отличные от тех, что проявляются в компании друзей по гетто.

(Из моей сети) Странно влюбляться, находясь в отпуске. Когда у вас случается курортный роман, не принимайте его за реальные отношения, потому что у вашего партнера есть своя собственная «курортная индивидуальность». У вас не отношения, у вас – курортошения.

Упражнение: Выбор замысла/предпосылки (Premises)

Напишите три самых сильных замысла для вашего выступления, которые также могли бы стать мнением одного из главных героев в выбранном вами ситкоме.

1. _____

2. _____

3. _____

Теперь распишите, как эти замыслы могли бы превратиться в сюжеты ситкома. Например, замысел моего выступления в жанре стэнд-ап о «курортошениях» в приведенном выше примере мог бы превратиться в ситуацию из семейного ситкома «Все любят Рэймонда». Основная ситуация этого шоу заключается в том, что Рэй и его жена живут по соседству с его родителями (в доме напротив), поэтому он всегда мечется между тем, чтобы попытаться угодить своим родителям и попытаться осчастливить свою жену. Используя мой замысел, резюме могло бы быть таким: «Когда Рэй и его жена приглашают к себе в гости страстно влюбленную друг в друга пару, с которой они познакомились в отпуске, это заставляет главных героев подвергнуть сомнению качество собственных отношений». Выведем этот замысел на следующий уровень: возможно, наблюдая за обезумевшей от любви парочкой, жена Рэя начинает думать о том, что он более внимателен к своим родителям, чем к ней. Поэтому Рэй решает осчастливить свою жену, став более романтичным (цель). Препятствиями могли бы стать: (а) его мать заболевает гриппом, и ей нужна забота Рэя, и (б) разница между тем, что считают романтичным мужчины и женщины.

Выпишите историю, которую мог бы вдохновить ваш замысел.

Какова цель главного героя и препятствия в вашей истории?

Каково резюме этой истории? (Резюме – это выраженное одним-двумя предложениями описание истории, схожее с описаниями серий, которые вы видите в справочнике TV Guide.)

1. _____

2. _____

День Написания Ситкома 2: Превращение Историй из Жизни в Сюжеты Ситкома

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Робин Шифф, со-исполнительным продюсером сериала «Гросс Поинт» (Grosse Pointe).

«Придумывая идеи для ситкома, думайте скорее о том, что могло бы вас заинтересовать/развлечь, а не о том, что уже было сделано. Когда я настраиваюсь на поиск, я вижу идеи повсюду – иногда это журнал, человек, а иногда это нечто, происходящее в моей жизни».

Истории не работают в жанре стэнд-ап, но они могут вдохновить на создание отличных сюжетов. Однако истории должны затрагивать большинство людей. Телевизионный сериал «Сайнфелд», который вроде бы был ни о чем, на самом деле был посвящен темам, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно – охлаждение, неприятие, отвращение к себе, не соответствующая квалификации работа, равнодушие и дурные индивидуальные наклонности. В «Сайнфелде» эти темы превратились в такие сюжетные линии как:

Заблудиться на парковке

Притвориться, что чей-то некрасивый ребенок на самом деле симпатичный

Забить имя человека, с которым идешь на свидание

Попытаться получить повышение

Попытаться избавиться от неприятного запаха в машине

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Кэрол Лейфер, сценаристом и продюсером сериала «Сайнфелд»

«В начале сезона сценаристы представили сюжетные идеи Ларри Дэвиду [исполнительному продюсеру] и Джерри – и многие из этих идей были тем, что реально случилось с нами в жизни. Я написала серию под названием «Подруга». Это серия, где Элейн выступает в роли подруги гея, которую он выдает за свою девушку. На эту идею меня вдохновило реальное событие. Я действительно пошла на свидание со своим приятелем-геем, который скрывает свою ориентацию и который попросил меня пойти с ним и с его начальником на концерт в зал Hollywood Bowl. В реальной жизни мы не притворялись будто я – его жена, но когда вы пишете ситком, вы применяете поэтическую вольность – вы усиливаете произошедшее различными

способами. В сценарии Элейн и этот парень просто не могли оторваться друг от друга».

Идеи для историй могут возникнуть из любых глупостей. Продюсер и сценарист ситкомов Эд Йегер получил идею для своего тестового сценария от своей няни. «Она рассказала мне, что некто отдал ей крысу, которая была ей и вовсе не нужна. Затем крыса заболела, и ей пришлось удалять опухоль. Мне показалось это очень смешным, и я вставил это в свой сценарий».

Люди, работающие над ситками, становятся собирателями/коллекционерами историй/сюжетов. Очень часто продюсер открывает собрание сценаристов фразой: «Что у нас у всех сегодня новенького? Что произошло в выходные?» И это не потому, что продюсерам интересна личная жизнь сценаристов; им интересны хорошие истории. Сценаристы ситкомов обращают внимание на то, что является проблемой, или на то, что разочаровывает или сбивает с толку. Это становится отправной точкой истории, которая затем принимает тот или иной вид в зависимости от того, как мир героев реагирует на эту ситуацию.

Например, Роб Лоттерштейн и его партнерша Эллиен Айделсон пошли представлять сюжетные идеи для шоу «Уилл и Грейс» (Will and Grace), ситкома о гетеросексуальной женщине, которая живет вместе с мужчиной-геем. Они взяли случай из своей собственной жизни – к ним в офис пришел актер, который флиртовал с ними обоими – и превратили его в двухминутную презентацию. С Уиллом и Грейс флиртует привлекательный парень, и они не понимают, с кем из них он заигрывает. Им необходимо выяснить, является ли он геем (цель). Они не могут просто спросить его (препятствия). Они решают пробраться в его дом и порыться в его вещах, и в итоге нарываюся на большие неприятности. Эта идея принесла им сценарное задание (writing assignment).

Упражнение: Написание Историй

Запишите несколько ваших любимых историй. Ну, вы знаете, тех, что вы рассказываете на вечеринках и вызываете тем самым громкий смех. Затем введите эти истории в свой ситком и придумайте три разных резюме.

День Написания Ситкома 3: Превращение Текущих Событий в Истории/Сюжеты для Ситкома

Ситкомы отражают актуальные темы настоящего – герой раздумывает над тем, чтобы сделать себе татуировку; героиня считает, что ее муж пристрастился к компьютеру; герой подлизывается к кому-то, чтобы купить акции. У автора в жанре стэнд-ап Стива Мармела есть шутка о бездомном:

«Я шел по улице, и этот парень попросил у меня четвертак. Я пытаюсь сочувствовать бездомным, правда. Но у меня долг по кредитке в \$25.000, поэтому я не смогу ему помочь...никогда. «Не дадите четвертак? Я банкрот». «Да пошел ты, ты не банкрот, все у тебя в порядке. Это я банкрот. Ты работаешь на еду, я работаю на Visa. Я работаю на еду, которую купил в марте...1989».

Затем Стив превратил тему безработных в тестовый сценарий к сериалу «Спин Сити» (Spin City).

Резюме: Когда мэр решает поддержать бездомных, он сам на один день превращается в бездомного.

Упражнение: Превращение текущих событий в сюжеты для ситкома

Взгляните на темы текущих событий в вашем стэнд-ап выступлении и посмотрите, какие из них могли бы превратиться в сюжетную линию. Посмотрите, сможете ли вы превратить некоторые из ваших тем в простые ситкомовские резюме.

День Написания Ситкома 4: Сосредоточьтесь на Сюжете Ситкома

Сюжет – это действие истории. Это то, «что происходит». В ситкоме что-то происходит в результате конфликта между главными героями, а не потому, что автор считает, что это будет смешно. Если вы действительно хорошо выполнили подготовительную работу, вы будете знать о своих героях все, что нужно. Вы будете знать их голоса. Затем, когда вы поставите героев в

определенную ситуацию, сценарий будет писать себя сам в процессе того, как герои будут разговаривать с вами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Эдом Йегером, сценаристом и продюсером.

«Проникнитесь вашими главными героями и поймите их образ мыслей – их проблемы, их семью – и позвольте историям проистекать из этого осознания».

Как только вы выбрали историю, у вас может возникнуть соблазн начать писать свой сценарий. Не стоит. Сначала обдумайте свои идеи, чтобы извлечь из них максимальную выгоду. Вот несколько упражнений, которые помогут вам извлечь максимальную, и наиболее оригинальную, выгоду из вашей истории.

Упражнение: Импровизационное сочинительство

Лауреат премии Emmy, продюсер и сценарист ситкомов Трейси Ньюман использует это упражнение - импровизационное сочинительство, чтобы начать работу:

Начните с предложения: «ВАШ ГЕРОЙ проснулся сегодня утром и...» И просто напишите, что происходит. Это необязательно должно быть интересным или смешным, это просто способ увидеть, как история может развиваться из всего одной реплики.

Упражнение: Напишите письмо

Сценарист и продюсер ситкомов Эллен Сандлер предлагает написать письмо от главного героя близкому другу с рассказом о какой-то истории. Например, если «Все любят Рэймонда» - это ситком, и если замысел состоит в том, что влюбиться в человека, будучи в отпуске – это плохая идея, письмо от Рэймонда было бы таким:

Дорогой Билл,

Я думал, что между мной и моей женой Деброй все хорошо. Затем она пригласила эту пару, Джерри и Линду, с которой мы познакомились в отпуске на Гавайях. Они влюбились друг в друга на Гавайях и по-прежнему не могут оторваться друг от друга. После того как они уехали, Дебра начала жаловаться на то, как мало я для нее делаю. Затем, на следующий день, у

моей мамы сломалась машина. Мне пришлось везти ее домой, поэтому я пропустил ужин с Деброй. А что я мог поделать? Я не мог оставить ее в беде. В общем, попал между молотом и наковальней. Но Дебра сказала, что если бы я на самом деле ее любил, я бы относился к ней так, как Джерри относится в Линде. Я сказал: «И что мне нужно делать, дарить тебе цветы каждый день?» И она сказала: «Да». И вот мы снова встречаемся с этой парой, и я делаю все, чтобы угодить ей, но это приводит к ужасным последствиям. Все, что я делаю, в итоге оказывается глупым и неправильным. И следующее, о чем я узнаю: Дебра хочет навестить этого парня, с которым она встречалась в старших классах. Тогда мой брат, полицейский, поведал мне об этом стопроцентном романтическом плане. Ну, все пошло не так. Я расставил все эти свечи и нечаянно поджег шторы и практически спалил весь дом. Из-за этого Дебра перестала со мной разговаривать. Затем зашла Линда, чтобы что-то там вернуть, и сказала нам, что Джерри ее бросил. Оказалось, что это были не отношения, а курортошения. Она сказала, что мечтает встретить кого-то вроде меня, и спросила, знает ли Дебра, как ей повезло? Все, что я могу сказать – хвала Господу, что благодаря Джерри я выгляжу таким хорошим.

Не пытайтесь быть смешным, вы сможете сделать его смешным позже. Не пытайтесь писать истории подробно. Просто пишите буквы.

Упражнение: Проговорите свою историю

Расскажите ваши истории кому-то при личной встрече и запишите ваш разговор. Поступая таким образом, вы сможете увидеть, наскучивают ли они другому человеку и в какой момент. Вероятно, в процессе рассказа вам в голову придут новые идеи, плюс вы поймете, какие аспекты вы хотите подчеркнуть.

День Написания Ситкома 5: от Шутливой Структуры к Структуре Истории

Движущая сила ситкомов – их герои, что означает, что история должна разворачиваться вследствие конфликтов героев друг с другом. События не происходят потому, что того хочет писатель, или потому, что они смешные. На самом деле, потребности одного героя должны вступить в противоречие с потребностями другого героя, и это создает ситуацию. В каждой истории есть урок, который герой должен вынести, или проблема, которую он должен решить.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Джоном Труби, автором мастер-классов и семинаров по сценарному искусству

«Важно придумать уникальное желание [цель], которое приводит героя к неприятностям. Эти неприятности затем усиливаются. Юмор происходит из ситуации, которую герой вызвал сам. Как только вы определите проблему героя, доведите ее до крайности. Конечно же, все это сделать нелегко. Но если у вас насыщенный сюжет, у вас есть хороший шанс создать сценарий, который откроет перед вами двери».

Упражнение: Обзор вашей истории

Послушайте запись, на которой вы рассказывали свою историю другу. Обратите внимание на взлеты и падения в истории и задайте себе следующие вопросы:

Есть ли момент, где история становится скучной?

Реалистична ли история? Отреагировали бы эти герои таким же образом, как они реагируют у вас?

Являются ли герои движущей силой истории? Другими словами, создают ли историю личности и желания героев, или же это какие-либо внешние обстоятельства?

Является ли история слишком большой/длинной или слишком фантастичной? Не создавайте для главного героя переломных (или меняющих ход шоу) событий. Например, не нужно чтобы кто-то вставлял себе в грудь импланты. Лучше, пусть этот человек просто подумает о возможности сделать операцию по увеличению груди. Пусть герой исследует идею и то, как она повлияет на его отношения и жизнь.

Насколько весомой является цель, которую преследует герой?

Каковы препятствия, которые мешают герою достичь своей цели?

Цель/Препятствия

Конфликт – это источник юмора, и он создается препятствиями, которые могут быть физическими или эмоциональными. Юмор рождается из возникающего разрыва между тем, чего герой желает (цель), и тем, что стоит

на пути к достижению цели (препятствия). И чем более весомыми являются цели и сложнее препятствия, тем громче смех.

Упражнение: Определение цели героя

Какова главная цель героя в Сюжете А?

Каковы препятствия, стоящие на пути героя в попытке достичь этой цели?

Какие 5 дополнительных препятствий возникают в процессе того, как ваш герой пытается достичь своей цели?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Разбейте вашу историю на 6 битов, которые я упоминала ранее:

Завязка

Осложнения и усугубления

Все идет не так, как того ожидали герои

План

Важная физическая или эмоциональная комедийная сцена, в которой план не срабатывает

Разрешение

Не волнуйтесь о деталях, просто напишите 6 основных битов вашей истории.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 6: АРКА ИСТОРИИ (СЮЖЕТНАЯ АРКА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Чаком Адамсом, вице-президентом издательства Simon & Schuster

«Сюжетная арка – это ключ к практически любому успешному сочинительству, основанному на сюжете. Я так часто встречаю по-настоящему хорошо написанные романы, в которых нет арки как таковой, скорее какая-то отрывка, и так продолжается до самой развязки (разрешения). Без арки, зритель/читатель теряет интерес к произведению. Возможность ощутить связь с происходящим, сюжетная арка и сквозная линия – вот ключ к успешному повествованию любого типа».

Подобно шуткам в жанре стэнд-ап, ситкомы представляют собой тщательно структурированные произведения. Одна из причин заключается в том, что большинство из них (за исключением свободного от рекламы канала НВО и нескольких других кабельных каналов) прерывается рекламными блоками. Как правило, каждый акт ситкома – перед выходом на рекламную паузу – заканчивается драматическим моментом (крючком/cliffhanger), когда кажется, будто герой не сможет достичь своей цели. Теоретически, зритель не переключит на другой канал, потому что захочет увидеть, как герой преодолеет препятствия и победит в казалось бы проигрышной ситуации. Конфликт – это то, что создает динамику и подводит к препятствиям и драматическому моменту. Усугубление и последующее разрешение этого конфликта создает сюжетную арку.

Сюжетная арка рисует масштаб напряжения или конфликта в истории. Герои начинают путешествие в покое, и очень скоро происходит что-то, что нарушает этот покой. Тогда у героя появляется цель. Арка поднимается выше и выше, по мере того как в попытке достичь своей цели герой встречает на своем пути препятствия. Кривая возвращается в нижнюю точку, по мере того как конфликт разрешается.

Разрабатывая 6 битов своей истории, убедитесь, что ваша арка работает – что все элементы в вашей истории нарастают и подводят к моменту разрешения.

СЮЖЕТНАЯ АРКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Эмили Ливайн, сценаристом и продюсером.

«Каждый бит должен работать на построение арки, продвигая конфликт вперед и затем к его разрешению. Если у вас есть инородный бит, который является смешным, но не работает на историю – вырежьте его. Самая большая проблема начинающих авторов заключается в том, что они думают: «Что было бы смешным?», а не «Что составило бы хорошую историю?»»

Упражнение: Сюжетная Арка

Разбейте свою историю на препятствия и начертите подробную сюжетную арку.

Какова форма вашей арки?

Не слишком ли скоро она достигает своего пика (высшей точки)?

Существует ли точка, в которой нет конфликта?

Существует ли точка, в которой конфликт не направляется в сторону разрешения?

Всегда ли конфликт усугубляется?

Сюжет Б

В некоторых ситкомах есть только сюжет А, но в большинстве ситкомов также присутствует и сюжет Б, а в некоторых еще и сюжеты В и даже Г, как например, в «Сексе в большом городе», где все четыре героини имеют свою собственную историю. Сюжет А – это основная история ситкома, и практически всегда он включает вашу звезду.

«Как вы справляетесь с групповыми шоу типа «Друзья», в которых задействовано больше одной звезды?»

В этих шоу сюжет А чередуется между героями каждую неделю.

По мнению продюсера и сценариста Эмили Ливайн, второстепенные сюжеты могут выполнять несколько различных функций, в зависимости от ситкома.

Сюжет Б заполняет серию – в этих ситуациях второстепенные истории не связаны с сюжетом А или друг с другом. Это наименее сложная форма повествования.

Сюжет Б взаимодействует с сюжетом А – в таких историях то, что происходит в одном сюжете, влияет на другой. Они соединяются в определенный момент, или развязка одного может зависеть от развязки другого. Взаимосвязь между сюжетами А и Б является и смешной, и неожиданной. В сериале «Сайнфелд» присутствовали сюжеты А, Б, В и Г, которые обычно соединялись друг с другом, потому что замысел «Сайнфелда» включал в себя совпадения в жизни. Пример этого – серия «Жареный цыпленок». Провоцирующим действием стало открытие ресторана «Kenny Rogers Chicken Roaster» напротив дома, в котором живет Джерри. В одном сюжете Крамер протестует, пытаясь закрыть этот ресторан, в то время как в другом сюжете приятеля Джерри по колледжу увольняют, и он находит в этом ресторане работу.

Второстепенные сюжеты, связанные одной темой – в некоторых групповых ситкомах все второстепенные сюжеты завязаны на одной теме. Например, «В сексе в большом городе» серия посвящена одной теме, и каждая из историй четырех главных героинь освещает какой-то аспект этой темы. Звезде, Саре Джессике Паркер, всегда посвящен сюжет А, в то время как трем другим героиням отдаются сюжеты Б, В и Г. Например, в одной серии темой стали «условия, препятствующие развитию нормальных отношений». В каждой

второстепенной истории героиня пыталась ответить на вопрос: «Когда ты остаешься с мужчиной и идешь на компромисс, а когда ты его бросаешь?»

Упражнение: Второстепенные сюжеты

Взгляните на подготовительный анализ выбранного вами ситкома и посмотрите, включает ли ваш ситком второстепенные сюжеты.

Какова взаимосвязь второстепенного сюжета (сюжетов) с сюжетом А?

Выберите другое резюме для вашего сюжета Б (и если необходимо, для сюжета В), и разбейте его на цель, препятствия и 6 битов.

Каковы цели ваших героев в сюжете (сюжетах) Б?

Каковы основные препятствия, стоящие на пути героя в попытке достичь своей цели?

Каковы пять дополнительных препятствий, с которыми встречается ваш герой на пути к своей цели?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

5 битов ваших второстепенных историй (сюжетов):

1.

2.

3.

4.

5.

Начертите сюжетную арку своих второстепенных сюжетов.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 7: КОНСПЕКТ

Пишете ли вы тестовый сценарий или состоите в штате авторов ситкома, прежде чем приступить к написанию самого сценария, все, как правило, пишут конспект истории. Этот конспект представляет собой очень подробное посценовое описание в стиле «что происходит где», которое может даже включать отрывки диалога.

Вот пример – конспект произведенной серии сериала «Все любят Рэймонда», написанный со-исполнительным продюсером Синди Чупак.

ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА [конспект]

«Что не так с Робертом?»

Автор – Синди Чупак

Когда Роберт и Эмми снова расстанутся, семья начинает задумываться, не является ли Роберт гомосексуалистом.

ТИЗЕР—ИНТ. КУХНЯ РЭЙЯ И ДЕБРЫ – ДЕНЬ (I)

Эми плачется Дебре о том, что они с Робертом снова расстались. Он все еще не уверен, что она – та самая, единственная, и он не уверен, чего он хочет, и все такое прочее. Знакомая до боли история. Он никогда на ней не женится, и ей некого в этом винить кроме себя. Она всегда влюбляется не в тех парней. Это в ее стиле. Дебра напоминает ей, что до встречи с Робертом в ее стиле было влюбляться в геев. По крайней мере, Роберт не такой. «Насколько нам известно», добавляет Эмми. Дебра смеется, но Эмми говорит это наполовину всерьез. Она никогда не задумывалась об этом раньше, но, возможно, Роберт мог бы быть геем. Эми: «Только задумайся. Ему нравятся мелодии из фильмов, он умеет танцевать, у него хорошее чувство стиля, он целый год не давил на меня, когда я не хотела с ним спать, и он очень привязан к своей матери». Дебра не готова принять эту теорию. Она указывает на то, что Роберт был женат, и что ему нравятся женщины. Эми: «Конечно, начал он натуралом. Но я – как синька – заставляю мужчин голубеть».

СЦЕНА А—ИНТ. СПАЛЬНЯ РЭЙЯ И ДЕБРЫ—НОЧЬ (I)

Рэй надеялся, что ему повезет, но Дебра не в настроении. Она опечалена расставанием Роберта и Эмми и чувствует себя в некоторой степени ответственной за то, что познакомила их. Это отняло у Эмми два года

детородной возраста, и кажется, что Роберт больше уже никогда не решится на ней жениться. Рэй: «Бедный Роберт. У него никогда не будет жены и детей. Всю оставшуюся жизнь ему придется ходить на одно свидание за другим, ища любви с незнакомками». Дебре не нравится завистливый тон Рэя. Рэй пытается оправдаться за свою реакцию, приняв активное участие в разговоре: «Почему они расстались?» Дебра: «Не знаю. Думаю, Роберт боится ответственности». Рэй: «Так сказала Эмми?» Дебра: «Нет, она думает, что Роберт – гей». Рэй находит забавным тот факт, что женщины принимают парня за гомосексуалиста только потому, что их отвергли. Дебра все время отказывает Рэю, но он же не называет ее лесбиянкой... каждый раз. Дебра заставляет Рэя на секунду задуматься – возможно ли, что Роберт может оказаться геем? Рэя рассержен этим вопросом. Очевидно, что Рэю нравятся женщины. Зачем они вообще это обсуждают? Дебра: «Может быть, он – гей, просто сам еще этого не знает?» Рэй: «Думаю, о таком человек уж точно знает». Дебра указывает на то, что некоторые мужчины не могут даже допустить возможности того, что они гомосексуалисты, потому что это было бы слишком сокрушительно для их семей, поэтому они никогда об этом не задумываются. В итоге, они остаются одинокими и несчастными до конца своей жизни. Разве не печально, если бы такое произошло с Робертом? Рэй: «Разве не было бы еще печальнее, если бы у него в итоге оказался шкаф полный кожаных штанов в обтяжку?» Дебра злится на то, что Роберт такой зашоренный, и его глупый комментарий доказывает ее мысль о том, что если бы Роберт оказался геем, семья Бароунов не выказала бы ему особого сочувствия или поддержки.

СЦЕНА Б—ИНТ. КУХНЯ МАРИ И ФРЭНКА—ДЕНЬ (2)

Рэй заходит к Фрэнку и Мари, чтобы что-то одолжить, но пока он находится у них в доме, он начинает думать, что возможно Дебра была права насчет его семьи. Может они действительно слишком категоричны/нетерпимы, чтобы принять альтернативные стили жизни? Он спрашивает Фрэнка и Мари, как бы они отреагировали, если бы кто-то, кого они знают, оказался геем. Фрэнк не желает выслушивать подобные разговоры во время еды. Рэй говорит, что ему просто любопытно. Могли бы они принять это? Мари отвечает – «конечно». Ее троюродная сестра Фрида – лесбиянка. Фрэнк никогда не знал об этом. Они отвлекаются на разговор о Фриде. Затем Рэй спрашивает, как бы они отнеслись к тому, если бы один из их сыновей оказался геем. Фрэнк: «Матерь Божья (Египетская сила)! Я так и знал. Мари, разве я тебе не

говорил, что есть в Майкле нечто странное?» После тщетных усилий защитить традиционную ориентацию Майкла, Рэй наконец выпаливает, что имел в виду не Майкла. Он имел в виду Роберта. Мари и Фрэнк ошеломлены. Мари: «Роберт – не гей. Он – полицейский». Фрэнк: «Один из группы Village People¹³ был полицейским». Рэй пытается объяснить, что Роберт не гей, ему просто интересно, как бы они к этому отнеслись, если бы они им оказался, но Мари и Фрэнк уже вступили в спор о своем сыне-гее. Рэй получает представление о том, каково было бы признаться своим родителям, и его эта картина не радует. Фрэнк в ужасе и совсем не готов принять это, а Мари на удивление в порядке – она говорит: «Геи любят своих матерей». Прежде чем Рэй успевает разъяснить недоразумение, входит Роберт. Роберт: «Всем привет». Мари обнимает его и говорит: «Дорогой, я не против, если ты – гей».

КОНЕЦ АКТА 1

Упражнение: Написание конспекта

Теперь, когда вы проработали 6 основных битов ваших сюжетов (сюжет А, сюжет Б и т.д.), соедините истории и детализируйте каждую, написав короткий параграф о том, что происходит и где это происходит.

Как предлагает Эллен Сандлер: «Определите лучшее место для развертывания событий каждой сцены. Помните, вы ограничены в пространстве. Это не кино, где все уезжают на локейшен куда-нибудь далеко».

Если вы пишете в соавторстве, лучший способ работы над историей – это использовать магнитофон. Команда сценаристов, Роб Лоттерштейн и Эллен Айделсон («Гросс Поинт», «Уилл и Грейс», «Эллен», «Непредсказуемая Сюзан» / *Suddenly Susan*), записывают на пленку встречи, на которых они обсуждают сцену и импровизируют/придумывают различные роли. «Только когда мы разыграли всю историю, мы включаем компьютер и перемещаем туда то, что заставило нас смеяться. Так вы получаете естественный диалог – то, как люди говорят на самом деле. Если просто сидеть у компьютера, ваш диалог может звучать неестественно и высокопарно». А значит – не смешно.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 8: ДЕТАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ КОНСПЕКТ

К этому моменту вы уже, вероятно, рветесь в бой, готовые написать ваш ситком. Но время еще не настало. Если ваш конспект не работает, ваш сценарий тоже не будет работать. Лучше обнаружить ошибки сейчас и сэкономить себе время позже.

Упражнение: Заставить свой конспект работать

Сравните конспект своей истории (story outline) с тем, что вы узнали из анализа шоу относительно количества сцен, темы истории, локейшенов (мест действия)...

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 9: НАПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЧЕРНОВИКА СЦЕНАРИЯ

Первый черновик сценария не обязательно будет хорошим, смешным или четко структурированным, но этот первый черновой вариант создаст основу/послужит фундаментом для ваших будущих черновиков.

Упражнение: Представьте себе это

То, что говорят и делают герои, и как они реагируют, должно быть в высшей степени аутентичным: все сказанное должно проистекать из характера героя. Как и в жанре стэнд-ап, если вы пишете, чтобы быть смешным, вы жертвуете аутентичностью и можете получить сценарий, к которому читатель потеряет интерес уже на первой странице.

Расслабьтесь, закройте глаза и представьте себе комнату, в которую вы поместите своих героев в первой сцене. Кто-то что-то делает. Что он делает? Что он говорит? Как на это реагирует другой герой? Что он говорит?

Пройдитесь по всей истории, представляя себе взаимодействие между героями – по сути, посмотрите шоу. Затем откройте глаза и напишите весь сценарий. Сначала стремитесь к реализму – в следующем черновике можете стремиться к юмору. Сейчас важнее убедиться, что история работает и является правдоподобной; вы можете добавить в нее остроты (юмора) позже.

Затем наговорите сценарий на пленку, разыгрывая все по ролям. Даже если что-то не работает, не останавливайтесь.

Распишите весь сценарий. Не важно, сколько страниц он занимает сейчас, просто «выплесните» историю на бумагу. Если у вас нет шутки там, где вы хотите, чтобы она была, не останавливайтесь – просто поставьте туда что-то в качестве «временного элемента» ("holding place") и продолжайте, пока вся история не окажется на бумаге.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 10: ОБЗОР ИСТОРИИ – ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК / ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛИШНЕГО

В течение последующих трех дней ваша задача - сосредоточиться на структуре истории. Любой пишущий автор скажет вам, что ключ к хорошему сочинительству – это переписывание. Зачастую, на пути отличного сценария стоит удовлетворенность автора тем, что уже есть. Как и в написании шуток для стэнд-апа вы должны хотеть избавиться не только от того, что не работает, но также и от того, что является просто «нормальным». «Нормальность» не устроит вас на работу. Ее вам даст только великолепие.

Если вы искренне хотите стать пишущим автором, вам необходимо смотреть на свою работу тем же критическим взором, с каким к ней подошел бы профессионал. Это значит необходимость вырезать из своей истории все, что является фальшивым, ненастоящим, недостоверным или банальным (что уже сделано).

Упражнение: Избавление от того, что не работает

Вырежьте все, что является недостоверным или ненастоящим, даже если это ужасно смешно. Это нарушит реалистичность вашей истории и отдалит от нее зрителя (и читателя).

Если сцена не о главном герое (сюжет А) или к его цели стремится второстепенный персонаж (сюжет Б), вырежьте это.

История интересная? Если повороты сюжета являются предсказуемыми, тогда измените их на что-то неожиданное.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 11: ОБЗОР ИСТОРИИ – УСЛОЖНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

В комедии, если что-то может пойти не так, так оно и случится. Роберт МакКи, автор мастер-классов для сценаристов и автор книги «История: Содержание, Структура, Стил и Принципы Кинодраматургии» (Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting), называет это

«комедийной брешью» (comedy gap)—разрывом между тем, что должно произойти, и тем, что происходит на самом деле. Например, в реальной жизни вы подходите к входной двери, вставляете ключ, открываете ее и входите. В комедии, вы по дороге к двери спотыкаетесь, ударяетесь головой о дверную ручку, и затем дверная ручка отваливается, когда вы ее поворачиваете. Вы лезете в карман, чтобы достать ключи, а они застревают в ваших брюках. Когда вы в итоге рывком вытаскиваете их, вы рвете себе брюки. Затем ключи застревают в замке, и, когда вы тянете дверь на себя, она слетает с петель и сбивает вас с ног.

Упражнение: Усложнение препятствий

Просмотрите свою историю и сделайте так, чтобы вашим героям было еще труднее достичь своих целей, поставив на их пути еще больше препятствий или усложнив уже существующие. Например, в моей истории о «курортошениях», жена Рэймонда требует его внимания как раз в тот момент, когда у его матери ломается машина. Чтобы усложнить препятствия, сделаем так, что ее машина ломается не у дома, когда нужно было ехать в супермаркет, а в час-пик, что приводит к такой огромной пробке, что сюжет об этом показывают в телевизионных новостях. И вместо того, чтобы Рэймонд пропустил обычный ужин с женой, Деброй, сделайте так, чтобы он пропустил ужин, на приготовление которого она потратила несколько часов и который был посвящен годовщине их первого признания в любви друг другу.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 12: ОБЗОР ИСТОРИИ – СТРУКТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Джоном Труби, автором мастер-классов для сценаристов и консультанту по написанию сценариев.

«Первое, что должен сделать автор тестового сценария – проанализировать структуру самого шоу. Невероятно, но большинство авторов пропускают этот этап. Они могли посмотреть шоу много раз и считают, что знают его. На самом деле, они, вероятно, пропустили ключевые элементы шоу».

Потратьте еще один день на то, чтобы сравнить структуру вашего тестового сценария со структурой снятых сценариев шоу. Вернитесь к своей подготовительной работе и убедитесь, что ваш сценарий соответствует формату шоу.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 13: ОБЗОР КОМЕДИЙНОСТИ – УСМЕШНЕНИЕ

В зависимости от ситкома, который вы пишете, серьезный человек задает в диалоге основу для шутки, а смешной человек выдает остроумную реплику. Как и в стэнд-ап выступлении, когда один человек что-то говорит, а другой на это реагирует. Убедитесь, что реплики героев находятся во взаимодействии друг с другом или с ситуацией, что это не просто «смешные» вещи. Они должны быть настоящими.

Упражнение: Остроты и шутки

Поставьте звездочку (*) рядом с каждой шуткой на странице. Затем найдите 5 других возможностей/вариантов для каждой шутки. Это хорошая практика, даже если вы думаете, что каждая ваша шутка – просто обхохочешься. Если вы и впрямь получите работу в качестве сценариста ситкомов, вы обнаружите, что ваше мнение о том, что является смешным, не так уж значимо. Важно то, что считают смешным продюсеры, звезды, и руководство канала. Как правило, сценаристы ситкомов должны уметь моментально придумывать новые шутки. Вернитесь к стэнд-ап упражнению «схема связей» («mind mapping») (стр. 183), чтобы придумать разные остроумные реплики.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 14: УСМЕШНЕНИЕ

Теперь, когда вы сделали свои смешные шутки еще смешнее, посмотрите на серьезные реплики в своем сценарии и превратите их в шутки. Например, вместо того чтобы говорить: «Мой отец - алкоголик», попробуйте так: «Давайте просто скажем, что лучшим другом моего отца был Джим – Джим Бим (Джонни – Джонни Уокер)».

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 15: ПРОВЕРКА ЦВЕТА

Не каждая реплика может быть шуткой, но вы можете усмешнить даже самую серьезную из реплик, сделав то, что профессионалы называют «расцвечивание/добавлением цвета» (adding color). Это значит сказать что-то искусным образом, а не прямолинейно. Итак, вместо «Где ты была? На маникюре?» ваш герой сказал бы: «Где ты была? Когти свои подпиливала?». Расцвечивание/добавление цвета – это оригинальный способ сказать одну и ту же вещь.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 16: ЧИТКА

Один из самых болезненных, но полезных способов узнать, что работает в вашем сценарии, а что нет - это попросить незнакомых с ним людей прочесть его вслух. Организуйте читку с друзьями, или еще лучше – попросите это сделать студентов с отделения драматического искусства местного колледжа или старшеклассников. Заранее раздайте актерам сценарии, чтобы у них было время на подготовку. Не забудьте записать читку на пленку, потому что во время читки вы наверняка будете нервничать и не запомните, что в сценарии сработало, а что – нет. Плюс, комментарий или предложение, которые промелькнут мимо вас или которые вы в тот момент отклоните, могут оказаться очень полезными позже. Прослушивание своей работы даст вам видение относительно хода, темпа/ритма, диалога, героев и юмора истории, которого не даст прочтение. Затем поинтересуйтесь мнением актеров и слушателей:

- Было ли в истории что-то неестественное или что-то, что не стыковалось с остальным текстом?
- Было ли что-то, что показалось нереальным?
- Были ли моменты, когда сценарий становился скучным?
- Было ли что-то, что на самом деле не работало?

И не защищайте свою работу, независимо от того, какие комментарии вы услышите. Просто запишите все это и проанализируйте на следующий день. Всегда есть несколько людей, чьи комментарии абсолютно бесполезны и чья цель – просто раскритиковать ваш проект. И все же, не защищайтесь (не оправдывайте себя). Просто оставьте комментарии, в которых вы видите смысл, и отбросьте остальные. Благодаря этому процессу, у вас появится хорошее представление о том, какие недостатки есть в вашем сценарии.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 17: ПЕРЕПИСЫВАНИЕ

Соберите все свои записи и комментарии, которые вы получили. Пришло время исправить все недостатки и отшлифовать все неровности и шероховатости. Если вы выполнили всю подготовительную работу и работу по структурированию истории, высоки шансы, что каркас вашей истории получился крепким. Но если вы не потратили время на то, чтобы «заложить фундамент», тогда наступил момент расплаты. Неважно, насколько смешны

ваши шутки, потому что если существует проблема с сюжетом, или сюжет не подходит этому конкретное шоу или героям, ваш сценарий не подойдет, и вам придется начинать все сначала.

«Что делать, если с каркасом истории все нормально, но есть одна-две проблемы, с которыми я не знаю, как справиться?»

Обратитесь за помощью к своим героям. Напишите диалог с главным героем или с героем, который является участником той проблемной ситуации, которой вы в данный момент занимаетесь, и спросите его, что делать. Будьте честны и говорите по существу, и, самое важное, не думайте об ответе вашего героя и не редактируйте его. Запишите первое, что приходит вам на ум, и продолжайте разговор, пока не получите решение проблемы.

Допустим, после читки, я обнаружила, что моя идея – «Дебра готовит ужин в честь годовщины их первого признания в любви друг другу» - не сработала, но я не знала, почему или чем ее заменить. Диалог с Деброй, который я написала бы, мог бы звучать как-то так:

ДЖУДИ: Почему что-то не так с годовщина вашего первого признания друг другу в любви?

ДЕБРА: Потому что первый раз, когда было произнесено слово «люблю», произошла катастрофа. Я произнесла его, и Рэй психанул. А затем я психанула, потому что он психанул, и поверь мне – праздновать тут нечего.

ДЖУДИ: Ладно, тогда какую годовщину в ваших отношениях стоило бы отметить?

ДЕБРА: Годовщину нашей первой крупной ссоры. Я даже не помню, по какому поводу была эта ссора – это было нечто незначительное и глупое, которое выросло в нечто грандиозное и глупое. И мы орали друг на друга, как вдруг Рэй остановился и сказал: «Милая, это наша первая ссора». И мы просто прекратили ссориться, вот так, и начали целоваться, и... ну,неважно, что случилось после. Но именно тогда я поняла, что по-настоящему люблю его.

То, что Дебра готовит особый ужин-сюрприз, чтобы отметить годовщину их первой ссоры – это отличная завязка для ссоры, которая произойдет, когда Рэймонд пропустит ужин, чтобы помочь своей матери. Что заявит ответную реплику – Рэймонд пытается успокоить Дебру (когда она говорит ему, что за

годовщину они должны были праздновать), говоря: «Слушай, милая, это наша миллионная ссора», что, конечно же, не имеет такого же эффекта, как когда он произнес это в первый раз. Более того, это заставляет ее почувствовать себя еще хуже, т.к. они ссорились уже миллион раз – что очень неромантично и заставляет ее подумать о том, что возможно, они не настолько подходят друг другу как Фред и Сюзанна.

Итак, если у вас есть проблема в сюжете, которую вы не можете решить, заставьте работать героев, и пусть они решат ее за вас!

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 18: ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЧТЕНИЕ

Теперь, когда ваш сценарий находится в самой лучшей форме, которую вы только смогли ему придать, пришло время устроить прочтение вашего сценария профессионалом и получить комментарии. И упор здесь делается на слово «профессионал». Только потому, что ваш кузен много смотрит телевизор не означает, что он квалифицированный специалист.

Кто подходит под эту категорию?

Действующий сценарист или продюсер, работающий над ситкомами. Если вы проведете небольшое исследование и хорошенько подумаете об этом, вы, вероятно, обнаружите, что находитесь в двух или менее шагах от действующего сценариста ситкомов или продюсера. Изучите свое генеалогическое древо на предмет членов семьи, которые когда-либо встречались (ходили на свидания) с кем-то, кто работал или работает над неким шоу. Позвоните этому человеку и попросите его прочитать ваш сценарий, чтобы помочь вам стать лучше как автору. На данном этапе, представляя свой сценарий, вы не претендуете на то, чтобы получить работу; вы просто пытаетесь стать лучше как автор.

Попросите преподавателя прочитать ваш сценарий. Во многих колледжах есть классы по написанию ситкомов и сценариев, которые ведут профессионалы из этой области.

Заплатите кому-то, чтобы вам написали отзыв. Многие профессиональные сервисы рассмотрят ваш сценарий за деньги. Эти подробные обзоры и критические разборы называются рецензиями (coverage). Одни очень хорошие, другие не сильно лучше того самого кузена. Зайдите на наш вебсайт (www.comedyworkshops.com) и кликните на "Sitcom Script Referral Service"

(Справочная Информация по Сценариям для Ситкомов), чтобы узнать больше о том, как получить профессиональный отзыв на ваш сценарий.

ДЕНЬ НАПИСАНИЯ СИТКОМА 19: ФИНАЛЬНОЕ ПЕРЕПИСЫВАНИЕ

Получив профессиональный отзыв, вам, возможно, понадобится переписать сценарий еще раз. По завершении этого переписывания, последний раз сравните свой законченный сценарий со сценарием оригинального шоу (blueprint) и убедитесь, что он по-прежнему ему соответствует в плане героев, структуры, оформления, сюжета и локейшенов (мест действия).

Затем похлопайте погладьте себя по голове – теперь у вас есть законченный сценарий.

ДРУГИЕ КОМЕДИЙНЫЕ СФЕРЫ

Стэндап и сочинительство ситкомов не единственные способы, которыми веселые (смешные) люди могут заработать деньги. Вот еще несколько комедийных сфер:

- сочинительство для других комиков
- радио-комедия
- импровизация
- «разогрев» на телевизионных шоу
- юмористические эссе
- мотивационные выступления

Часть 3 этой книги, «Смешные деньги» ("FunnyMoney") объяснит, что нужно делать, чтобы получить эту работу, но прежде чем вы сможете что-то продать – а именно, себя – вы должны хорошенько овладеть вашим ремеслом. Пытаясь найти себе работу в этих других комедийных сферах, вам следует использовать комедийные приемы, которым вы уже научились, но со следующими модификациями (поправками).

Сочинительство для других комиков

Работая в направлении своего собственного успеха, многие комики и авторы зарабатывают деньги и обзаводятся связями, сочиняя шутки для других. Сценарист Айрин Мекки (Irene Mecchi), со-автор диснеевского «Короля-Льва», начинала с сочинения материала для Лайли Томлин (Lily Tomlin). Гэйб Адельсон (Gabe Adelson), главный сценарист программы «Late Show with David Letterman», начинал с сочинения материала для популярных артистов. Даже Дэвид Леттерман (David Letterman) писал шутки для Джимми Джей Джей Уокера (Jimmie "J.J." Walker).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Гэйб Адельсон (Gabe Adelson), главным сценаристом программы «Late Night with David Letterman»

"Я выступал в жанре стендап и в течение многих лет сочинял материал для различных известных артистов – просто продавал реплику туда, реплику сюда. В итоге, я начал поставлять шутки в ток-шоу «Politically Incorrect» (Политически некорректно), где я, в конце концов, стал штатным автором".

Сочиняя материал для других комиков...

Уловите стиль и голос комика также, как вы бы улавливали голос персонажей ситкома. Материал должен создаваться под конкретного комика. Шутка, которая вызвала бы смех, выступай с ней Родни Дэйнджерфильд (Rodney Dangerfield), могла бы провалиться, прозвучи она из уст Джея Лено (Jay Leno).

Отталкивайтесь от тем, которые уже используются комиком в его выступлении, не пытайтесь придумать новые. Вместо этого, придайте свежие направления их любимым темам и придумайте разнообразные шутки.

Пишите множество шуток, а не просто пару остроумных реплик.

Делайте шутки короткими – три реплики или менее.

Сочинительство и исполнение для радио шоу

Такие компании как Crystal Air и American Comedy Radio покупают комедийный материал – липовые рекламные объявления, пародии на известных людей, пародии на песни и шутки касательно текущих событий. Вот несколько советов от Криса Эдамса (Chris Adams) из Crystal Air Productions относительно материала, который им нужен.

- Пародии на известных людей—вы должны звучать абсолютно также, как человек, которого вы изображаете, или забудьте об этом.
- Шутки и другой короткий, смешной материал.
- Остроты/остроумные замечания на тему текущих новостей.
- Истории, представляющие интерес для широкой публики; странные вещи, обсуждаемые в новостях; и темы, которые могут обсудить ди-джеи, а также звонящие в студию слушатели.
- Любопытные вопросы со смешными ответами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Крисом Эдамсом из Crystal Air Radio

"Слушайте радио и, как бы глупо это не звучало, не переключайте радиостанции во время рекламных блоков. Слушайте их, потому что вам, возможно, захочется написать пародии на рекламные объявления. Также слушайте, что делают ди-джеи и на что реагируют слушатели в утренних шоу. Самая большая целевая аудитория для радио – взрослые 25-49, так что если вы относитесь к этой возрастной группе, то вы – целевая аудитория. Поэтому, если что-то вам покажется смешным, у вас есть все шансы, что и другие также найдут это смешным".

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР со Сью Колински (Sue Kolinsky), комиком/радио ведущей

"Я получила свою работу на радио [Анти-шоу Мэйсони Колински на WNEW FM 102.7], потому что я была смешной, я родом из Нью-Йорка, откуда и выходило шоу, и у меня было хорошее спортивное прошлое. Мы брали в наше шоу людей, которые были смешными или умели произвести впечатление, как например Майкл Салливан Эрвин (Michael Sullivan Irwin), придумавший своего персонажа Тренера – политика, который давал большое количество смешных предвыборных обещаний. Мы использовали это в качестве 20-секундных роликов. Отошлите сотрудникам радио пленку или пресс-релиз, или просто позвоните и оставьте сообщение. Я бы перезвонила, если бы посчитала материал интересным для шоу. Я бы не перезвонила, если бы такой интерес у меня не возник. Ди-джеи – не секретари. Лучший способ связаться с людьми – посредством электронной почты".

Импровизация

"Стэндап-комедия для меня несколько слишком структурирована. Я бы хотел делать импровизации, когда ты просто поднимаешься на сцену и начинаешь спонтанно шутить".

В импровизации может показаться, что люди просто ходят по сцене и экспромтом произносят смешные вещи, но на самом деле это одна из самых структурированных форм исполнения. Я очень рекомендую всем комедийным авторам и стэндап комикам посещать занятия по импровизации, чтобы отточить свои навыки по работе с персонажами, пародированию их и спонтанности. Актеров в жанре импровизации приглашают работать в таких шоу как «Saturday Night Live», в ТВ-рекламу, в качестве закадрового голоса, ведущими игровых шоу, на «разогрев» публики перед ТВ-шоу и т.д. Вот некоторые из преимуществ импровизации:

Она учит вас быть наготове и моментально реагировать на ситуацию. Для стэндап-комика это бесценный навык для того, чтобы справляться с крикунами, плыть по течению и ловить момент.

Она объединяет тебя с другими людьми. Стэндап выступление – это праздник одного человека. Это может быть одинокой профессией, в то время как импровизация обеспечивает дух товарищества и обучает совместной работе.

Она оттачивает мастерство написания диалога и заставляет его звучать более естественно.

Она помогает вам создавать персонажей для ваших пародий и оттачивает мастерство подмечать особенности людей. Очень часто в жизни мы видим что-то и понимаем, что это смешно, но не знаем, что с этим делать. Занятия по импровизации дают вам шанс «облечь героя плотью», поставив его/ее в разные ситуации, чтобы обнаружить зерно смешного.

Если вы живете недалеко от любого крупного города или университета, вы легко найдете занятия по импровизации, а если нет, я бы предложила, чтобы вы сами такое занятие организовали. Заходите на наш веб-сайт за рекомендациями касательно книг по импровизации.

«Разогрев» на телевизионных шоу

Каждое ТВ-шоу, где присутствуют зрители в студии – ситком, рекламно-информационный ролик, игровое шоу – нанимает комиков, для того чтобы «разогреть» аудиторию и поддерживать ее интерес и заставлять смеяться на протяжении записи программы, которая может продолжаться и 6 часов. Работать на «разогреве» скорее больше похоже на чирлидинг (работу в группе поддержки), чем на стэндап. Такая работа влечет за собой большое количество детских шуток и задействование аудитории в форме игр, рассказа сплетен, раздачи призов, вопросов типа «Эй, откуда вы?» или «Кто приехал сюда из самого далекого места?» и бросания в зрителей конфет, когда те начинают засыпать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Венди Каменофф (Wendy Kamenoff), комиком, актрисой, артисткой «на разогреве»

"Это как вести коктейльную вечеринку или работать стюардессой – ты должен поддерживать хорошее настроение большому количеству людей. Злым и язвительным комикам здесь не место. Продюсеры склонны нанимать комиков, которых они знают и которым доверяют. Вы можете вызваться поработать ведущим шоу в прямом эфире, а затем разослать большое количество рекомендательных писем и видео телевизионным продюсерам".

Юмористические эссе, авторские колонки и статьи

Журналы, газеты и веб-сайты покупают статьи у начинающих авторов. Интересные предпосылки для стэндапа могут превратиться в интересные статьи. Советы:

Много читайте. Синтия Хаймел (Cynthia Heimel) («Секс-советы для девушек» (Sex tips for girls); «Если ты не можешь жить без меня, почему ты еще не умер?», Дэвид Седарис (David Sedaris) («Похмелье» (Barrel fever); «Голые» (Naked); «Один раз я разговорился» (Me Talk Pretty One Day) и Иан Бразьер (Ian Brazier) («Встречаясь с твоей мамой» (Dating Your Mom)) – одни из самых великих авторов комедийных эссе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Синди Чупак (Cindy Chupack), автором, телевизионным продюсером

"Я очень много писала для журнала Glamour — многие женские журналы выделяют место под эссе. У меня есть друг, который написал эссе, для

журнала для невест, о роли жениха. Сегодня в журналах и газетах очень много места для такого типа вещей, и тогда эссе становятся отличным образцом вашей позиции и вашего голоса. Что бы ни происходило в вашей жизни, все это можно превратить в юмористическое эссе".

Выберите журнал, который вам нравится, и изучите его таким же образом, каким вы исследовали ваш ситком. Посмотрите на то, какого типа статьи они покупают, их длину, тон и стиль.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Синди Чупак (Cindy Chupack)

"Очень часто, когда люди пишут эссе, они типа пытаются умничать/философствовать. Когда они говорят, они такие смешные, человечные, а их наблюдения такие естественные и реальные. Но когда они пишут, они делают нечто иное. Позвольте своему настоящему голосу и юмору проявиться в вашей работе и быть разговорными. Есть у меня одна подруга, с которой мне действительно смешно, и я пишу ей смешные импровизированные письма. И когда я застопоривалась в работе, я обычно думала: «Просто притворись, что ты пишешь Мэри». И тогда проявляется твой естественный голос, как будто ты разговариваешь с другом, а нес большой, безымянной аудиторией".

Превращая темы для стэндапа в статьи и эссе

Выберите тему, историю или ситуацию, в отношении которой у вас есть четкая позиция или убеждения. Или выберите тему, которая интересуют вас, и определите свою точку зрения, перечислив, по крайней мере, 10 мнений на ее счет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с Сибил Адельман Сейдж (Sybil Adelman Sage), автором

"Философия и точка зрения материала должны быть сопоставимы с изданием. Детский журнал – это издание высшей категории, и вы не будете писать для них статью о привлекательности бездетного существования или о том, как купить поношенную детскую одежду, потому что вам необходимо помнить об аудитории читателей. Я написала для детского журнала смешную статью о поиске няни. Лейтмотив был таков: матери пойдут на все, чтобы удержать хорошую няню. Мы подлизываемся к няне – няня водит любую машину, какую ей хочется, няня получает лучший кусок мяса, вам достаются обеды".

Выберите стэндап-предпосылку или интересное мнение, подходящее тону журнала, и напишите свои мысли касательно этого, как будто бы вы писали письмо близкому другу. Например, если бы ваша предпосылка была «Странно, что люди, выступающие против абортов, поддерживают смертную казнь», она отлично бы подошла такому либеральному журналу как «Mother Jones» (Мамаша Джонс) и не так хорошо журналу «Parenting» (Воспитание).

Когда вы сочиняете, сначала составьте краткий план своей статьи. Каждый пункт плана должен подкреплять аспект вашей точки зрения. Как при сочинении ситкома, чем больше деталей вы включите в план, тем легче вам будет писать статью.

Напишите черновой вариант вашей статьи – используя план в качестве схемы, напишите статью целиком в один присест настолько быстро, насколько сможете.

Все выше упомянутое поможет вам начать и даст вам что-то, с чем вы сможете работать. Но любой профессионал может вам сказать, что все сочинительство заключается в переписывании. Следующая часть самая трудная – усмешнить, отшлифовать и придать структуру. Отталкивайтесь от принципов написания ситкома. Сначала убедитесь, что структура работает, а идеи логичны. Далее, усмешните. Затем сделайте материал еще смешнее. Уберите все, что является избыточным, не аутентичным или не созвучным тону журнала, и найдите кого-то, кому вы доверяете и кто выскажет вам свое мнение о вашей статье.

Мотивационный юморист Корпорации платят огромные деньги людям, после речей которых сотрудники выходят смеющимися и мотивированными. Мотивационные речи представляют собой 70% развлекательного контента и 30% месседжа – эдакая смешная проповедь.

Создание успешной речи – это процесс проб и ошибок. У меня на составление часовой речи ушло 4 года. Я начинала с выступлений в общественных организациях. Сначала у меня так плохо это получалось, что некоторым из этих организаций следовало бы заплатить мне, чтобы я не выступала. Вот несколько основных советов, которые помогут вам в составлении вашей речи:

Найдите тему, в которой вы являетесь экспертом, или, по крайней мере, считаете себя таковым. Это необязательно должно быть что-то, что вы

изучали в институте, это скорее должна быть тема, авторитетом в которой вас сделал ваш жизненный опыт. Также как вы выбирали серьезные темы для вашего стендап-выступления, эти темы тоже должны быть серьезными. Чтобы найти тему, прислушайтесь к тому, какие советы вы даете друзьям. Какой их процент действительно работает? Составьте список этих тем.

Не жертвуйте своим месседжем ради шутки, это снизит эффективность вашей речи. Составляя свою речь, сначала выразьте месседж – затем добавляйте юмор по ходу речи. Рассматривайте это следующим образом: вы - веселый человек, выступающий с серьезной речью.

Всегда начинайте свою речь также, как вы бы начинали свое стендап-выступление – устанавливая контакт с аудиторией. Установите с ними контакт, будучи с самого начала коммуникабельным и аутентичным и обращая внимание на то, в каком они настроении. Однажды я совершила ошибку, пытаясь растормошить безразличную толпу, очень бодро начав свое выступление. Это возымело обратный эффект. Вместо того что бы взбодрить их, это их подавило и оттолкнуло.

Заранее скажите слушателям, о чем в точности будет ваша речь, а затем переходите к юмору. Чтобы избежать вопроса в глазах аудитории «Ты кто такой, черт побери?», будьте очень честны в своей вступительной части. Скажите им, кто вы и о чем собираетесь говорить, а затем пусть юмор будет для них сюрпризом.

Никогда не критикуйте ничего, что могло бы иметь отношение к кому-либо из присутствующих. Однажды я совершила подобную ошибку, очень большую ошибку. Я выступала с речью в бухгалтерской фирме, но прежде чем я начала выступать, они показали очень длинный и скучный любительский фильм. И я начала свою речь с шутки о том, насколько длинным и скучным был этот фильм, не осознавая, что это было любительский фильм, снятый их генеральным директором. Урок №1 – никогда не шутите о человеке, который платит вам деньги.

Приведите в порядок ваш язык. Для некоторых организаций неприемлемы даже такие слова как «черт» и «черт побери». Если у меня вызывает беспокойство любая часть моей речи, я всегда советуюсь с клиентом, чтобы не попасть впросак. Корпоративные речи – хорошее место для историй, если они иллюстрируют выдающуюся точку зрения. Скажите, в чем заключается ваша точка зрения, расскажите историю, а затем еще раз произнесите свою

точку зрения. Рассказывая истории, используйте отыгрыши, чтобы изобразить всех персонажей вашей истории. Как правило, речи следуют этой структуре:

Определите проблему. Узнайте конкретную информацию об аудитории, чтобы по-настоящему понять, с какими проблемами они сталкиваются. Например, «Я понимаю, что эта компания переживает большие перемены. Они нанимают людей, и в офисе уже не хватает на всех места. Это может вас очень напрягать и вызвать желание закрыться в своем кабинете. Но ведь у вас нет кабинета. Нет двери. Вы работаете в оупен-спейсе».

Представьте себя и вашу информацию как решение их проблемы. «Я могу показать вам, как уйти в сторону юмора и избавиться от стресса с помощью смеха».

Озвучьте, кто вы и почему они должны вас слушать. «Я с этой проблемой столкнулся на личном опыте...»

Скажите им, что им необходимо делать и что вы предлагаете. «Вот, что сработало в моей жизни, и должно сработать в вашем случае...»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с оратором и автором LillyWalters

"Придумывая речь, спросите себя, какие 3 вещи аудитория должна помнить через год с этого момента? Найдите способ повторить эти 3 вещи, по крайней мере, 6 раз во время вашего выступления".

Закончите свое выступление «сердечной историей». Чем-то, что тронет их эмоционально и, возможно, заставит их устроить вам бурную овацию.