

ДЖУДИ КАРТЕР

**БИБЛИЯ
КОМЕДИИ**

StandUp

**ОТ СЕНДАПА ДО СИТКОМА —
ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК
ДЛЯ СЦЕНАРИСТА-КОМИКА**

Москва
Издательство АСТ

УДК 82-2
ББК 85.38
К27

Серия «Библиотека стэндапа и комедии»

Judy Carter
The COMEDY Bible
From Stand Up to Sitcom
the Comedy Writer's Ultimate
How-to Guide

Публикуется с разрешения автора и литературных агентств
The Fielding Agency и Andrew Nurnberg.

Перевод с английского: Ирина Нечаева
Дизайн обложки Юлии Межовой

Картер, Джуди

К27 Stand Up. Библия комедии / Джуди Картер.— Москва: Издательство АСТ, 2020.— 412, [1] с. (Библиотека стэндапа и комедии).

ISBN 978-5-17-111970-6

«Библия комедии» — книга, необходимая любому человеку, который мечтает зарабатывать на жизнь собственными шутками, один из самых популярных учебников по стендапу в мире, созданный Джуди Картер, автором с многолетним опытом выступлений и основательницей одной из самых популярных школ комедии в США. Это эффективное руководство с советами от ведущих и знаменитых комиков — Вуди Аллена, Джима Керри, Джорджа Карлина, Сета Макфарлейна, Робина Уильямса и многих других — о том, как быть смешным и делать на этом деньги, как находить юмор в повседневной жизни и построить на нем блестящую карьеру.

С помощью «Библии комедии» вы научитесь тому, как правильно писать шутки, юмористические монологи и целые моноспектакли, способные рассмешить огромные залы, как писать сценарии для комедийных сериалов и выступать на сцене так, чтобы вам аплодировали.

Вы узнаете, как путем регулярных упражнений всего за 26 дней подготовить с нуля выступление на любом стендапшоу, а за 19 дней написать сценарий для ситкома, как определить, какой жанр комедии вам подходит больше, и, главное, как найти свой собственный голос — подлинный источник настоящего юмора.

© Copyright © 2001 by Judy Carter
© Ирина Нечаева, 2016, перевод
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Благодарности

К появлению такой книги на свет должно приложить руку очень много народу, особенно если у ее автора в старших классах была двойка по английскому.

Я приношу особую благодарность:

Чаку Адамсу, моему редактору и другу, который уже может стать звездой любого комического шоу;

Джанди Нельсон, моему литературному агенту из Manus & Associates Literary Agency, которая показала мне, что обед с агентом может быть очень веселым, особенно если не забыть, где поставила машину;

Марго Блэк за помощь с организацией интервью; Кэти Филдинг за их расшифровку и Джули Гарднер, которая помогала мне проводить мастер-классы и работала за меня, когда у меня не получалось быть смешной;

Бену Ричардсону — за твой талант, шутки, запятые и вывод меня из самого длинного писательского кризиса в истории;

Джине Рубинштейн, которая в следующий раз подумает, прежде чем сказать «Конечно, прочитаю»;

моим студентам, научившим меня гораздо большему, чем я их;

профессионалам-комикам, которые работали над книгой вместе со мной: Берни Брилштайну, Брюсу Хиллсу, Брюсу Смиту, Кэрол Лейфер, Кэти Ладман, Крису Адамсу, Крису Мазилли, Кристоферу Титусу, Синди Чупак, Дину Льюису, Дебби Каспер, Делии Ромос, Диане Николс, Эду Йегеру, Эллен Сандлер, Эмили Ливайн, Гейбу Адельсону, Джорджу Уоллесу, Грегу

Прупсу, Ирен Пенн, Джуди Браун, Кэти Гриффен, Кэти Андерсон, Лей Фортъе, Лилли Уолтер, Марку Тревису, Майклу Хэнелу, Мишель Маркс, Филлис Диллер, Ричарду Джени, Ричарду Льюису, Робу Лоттерстайну, Робин Робертс, Робин Шифф, Роки Лапорте, Стиву Мармелу, Сью Колински, Сюзен Лесли, Сибил Эделман Сейдж, Ти Джею Маркуолтеру, Тиму Багли, Тому Дрисену, Тому Шедьяку, Венди Каменофф.

Памяти

ДЖИЛЬДЫ РЕДНЕР,

которая всех нас смешила

и показала мне,

что по-настоящему важно

Содержание

Благодарности	3
Содержание	6
Об этой книге	10
Обо мне	13

Часть первая Разогрев — есть ли у вас шансы?

Кем вы хотите стать, когда вырастаете?	18
Актерская работа	18
Писательская работа	20
Маркетинг юмора	22
Исходные данные — есть ли они у вас?	24
Фактор ржача	24
Вы смешны настолько, насколько вам кажется	25
Начните со своих идей	29
Привычки: уважайте свои идеи	33
Зона юмора	37
Как попасть в зону юмора	38
Юмор... бойтесь. Бойтесь сильнее	40
Страх — это хорошо	41
Два брата-акробата: поиск напарника	47
Уходите, пока вы на коне	48
Договор-обязательство	53
Десять заповедей Библии комедии	55

Часть вторая Мастерство комедии

Убийственно смешной материал за 26 дней	60
День 1: организуйте себе выступление	64
День 2: изучаем структуру шутки — установка	68
День 3: изучаем структуру шутки — смешная часть (работа с напарником)	87
День 4: учимся наблюдая	113
День 5: ваша жизнь — шутка. Поиск значимой темы	

Содержание

(работа с напарником)	125
День 6: больше искренних предпосылок	134
День 7: еще больше подлинных тем (работа с напарником)	136
День 8: тонкая настройка тем — темы, вызывающие отклик	143
Дни 9, 10, 11: как сделать смешно (трехдневная работа с напарником)	152
День 12: составляем программу	158
День 13: оттачиваем материал (работа с напарником) . . .	167
День 14: готовимся к выступлению (работа с напарником)	180
День 15: костюмированная репетиция (работа с напарником)	183
День 16: ваше выступление	189
День 17: празднуем!	194
День 18: анализ выступления и переработка материала	194
День 19: добавляем актуальный материал (работа с напарником)	202
День 20: создание ярких предпосылок	211
День 21: тематические блоки	215
День 22: оттачиваем материал (дубль 2)	222
День 23: убираем дохлые шутки	228
День 24: готовимся ко второму выступлению	230
День 25: выступление	240
День 26: насколько вы были хороши прошлой ночью?	240
Продвинутый курс упражнений	244
Жить смешно	244
Ежедневные упражнения: создание материала для стендапа	245
Создание собственного моноспектакля	254
Как создать собственный моноспектакль	260
Подготовка и продакшен	268
Пишем сценарий для ситкома за 19 дней	270
Десять причин писать сценарии	270
Пробный сценарий	271
Готовимся к написанию пробного сценария (от 2 до 8 недель)	273
Подготовительный шаг 1: выбор шоу	274
Подготовительный шаг 2: добудьте сценарии и записи своего ситкома	276
Подготовительный шаг 3: препарируйте сериал	277

Содержание

Подготовительный шаг 4: изучаем структуру ситкома . . .	279
Подготовительный шаг 5: форматирование ситкома . . .	282
Подготовительный шаг 6: начнем с конца	286
Подготовительный шаг 7: движемся к концу	287
Ситком, день 1: поиск идей для ситкома	288
Ситком, день 2: превращаем истории из жизни в сюжеты	293
Ситком, день 3: превращаем актуальное событие в сюжет для ситкома	296
Ситком, день 4: сосредотачиваемся на сюжете	297
Ситком, день 5: от шутки к сценарию	299
Ситком, день 6: сюжетная арка	301
Ситком, день 7: синопсис	306
Ситком, день 8: работает ли синопсис?	309
Ситком, день 9: пишем черновик	310
Ситком, день 10: сюжет — отделка	311
Ситком, день 11: сюжет — выделяем препятствия	312
Ситком, день 12: сюжет — структура	313
Ситком, день 13: смешные реплики — добавляем юмора	313
Ситком, день 14: и еще смешнее	314
Ситком, день 15: колорит	314
Ситком, день 16: чтение	315
Ситком, день 17: переделка	316
Ситком, день 18: чтение	317
Ситком, день 19: финальная переделка	318
Другие виды юмора	319
Писать для других комиков	319
Писать для радио и выступать там	320
Импровизация	322
Разогрев на телевидении	323
Юмористические эссе, статьи и комментарии	324
Мотивационные тексты	326

Часть 3

Смешные деньги

Трехчастная стратегия Картер для юмористического бизнеса	331
Меню юмора	333
Шаг 1: получить качество	339
Совет 1: подготовьте кучу материала	339
Совет 2 (для актеров): выступайте как можно чаще	341

Содержание

Совет 3: изучайте других комиков и писателей	346
Совет 4: прибегните к помощи	346
Совет 5: ставьте сложные цели	350
Шаг 2: добиться внимания	352
Совет 1: выделите свой сценический образ	353
Совет 2: имейте в запасе промоматериалы	357
Совет 3: найдите свою аудиторию	361
Совет 4: работайте со СМИ	365
Совет 5: конкурсы и фестивали	369
Шаг 3: получить деньги	376
Совет 1: представляйте себя	379
Совет 2: диверсифицируйте	387
Совет 3: заведите контакты в профессиональной среде . . .	395
Совет 4: как говорить с большими шишками по телефону	399
Совет 5: переговоры и контракты	406
Совет 6: сделайте из одной работы несколько	407
И наконец... как получить внимание и любовь, о которых вы мечтали	409
<i>Приложение . . . . .</i>	411
Услуги для комиков	412

Об этой книге

В начале сотворил Бог небо и землю. Отличная первая строчка. Жаль, что уже использованная. Не укради материал, особенно у Господа. Но перед вами совершенно другая «библия» (по крайней мере, в большинстве аспектов). Общее у той Библии и этой библии тоже есть — это мудрость. Хочешь научиться любить ближнего своего? Читай ту. Хочешь научиться его смешить? Читай эту. Этот вариант библии научит, как найти свою оригинальность, работать с ней и превратить свое чувство юмора в прибыльную комедийную карьеру. Без шуток! Библия комедии — не будь смешным без нее.

Если вы серьезно относитесь к комедии, вам нужна эта книга вот почему.

- Потому что вам говорят: «А ты прикольный, тебе бы стать комиком».
- Потому что вы хотите бросить скучную работу и зарабатывать деньги, смеша других.
- Потому что вы хотите превратить идеи, записанные на клочках бумаги, в сценарий ситкома. Потому что вам кажется, что вы гораздо смешнее придурков из телевизора.

- Потому что иногда вы видите новый ситком или слышите шутку и вздыхаете: «А я об этом думал».
- Потому что вам кажется, что у вас крадут идеи, и вы бы сделали с этим что-нибудь, но вам никак не встать с дивана.

Некоторые из самых смешных людей, которых я знаю, работают официантами, ведут домашнее хозяйство, занимают временные вакансии в офисах и жалуется на свои неудачи. А менее одаренные комики и писатели зарабатывают миллионы. Почему не вы? Неважно, чем вы занимаетесь сейчас. Вы вполне можете заработать на жизнь комедией. Хотя шансов проснуться завтра знаменитым у вас не много.

Даже лучшие комики начинали с чего-то другого. Джей Лено работал автомехаником. Блистательный Сэм Кинисон был католическим священником, прежде чем стал стендап-комиком. Сценарист и продюсер Барри Кемп, номинированный на «Эмми» за «Такси», продюсер и автор сериалов «Ньюхарт» и «Тренер», продавал страховки в Фениксе. Родни Дэнджерфилд торговал красками, пока не стал знаменитым. Может быть, потому, что его «не уважали».

Если у вас есть талант смешить людей, у вас имеется и множество возможностей веселиться и тем самым зарабатывать. И добиться чего-то в этом бизнесе можно, даже не вылезая на сцену. Комики реализуют себя самыми разными способами. Некоторые, разумеется, выходят на сцену как актеры и стендаперы, другие пишут ситкомы, сценарии и песни, а третьи занимаются мультфильмами, рекламой и прочим. За людьми, постигшими искусство написания комедий, гоняются, и за их талант платят. У всех, от политиков до производителей, есть что-то на продажу, а юмор продается лучше всего. На многих политиков работают целые команды коми-

Об этой книге

ков, так что им не приходится шутить самостоятельно. Они знают, что идеи, поданные с юмором, становятся гвоздем вечерних новостей. Ну и конечно, любой рекламщик знает, что ролик, который заставит пресыщенную аудиторию рассмеяться, продает товар эффективнее всего. Даже компания Hallmark нанимает комиков для своих шуточных открыток.

Юмор даже может найти нам партнера. Посмотрите только на объявления о знакомстве — чувство юмора часто бывает требованием номер один. Но остается большой вопрос: как из парня, который напивается на вечеринке и пердит, стать Джимом Керри, которому платят по 50 миллионов баксов за то, что он пердит?

Через десять лет проведения тренингов, обучения пяти тысяч комиков и собственных выступлений в жанре стендап на десятках тысяч мероприятий я начала понимать, что приносит успех в области комедии. Нет, не удача, не родственники и не пластика груди. Все это может открыть перед тобой дверь, но не заставит людей смеяться (ну разве что пластика груди будет очень плохая). Комика — или писателя-юмориста — делает сочетание таланта и труда. Если у вас есть способности к юмору, я могу показать вам, как отточить их, чтобы вас заметили и вам платили. Доказательства? После моего восьминедельного курса множество начинающих комиков подписали контракты (зачастую после первого выступления) с самыми крупными и влиятельными агентами, менеджерами и студиями. А те, кто собирался стать успешным писателем, обнаружили, что их сценарии читают со смехом и покупают гораздо охотнее.

Разумеется, если есть то, что поможет вам построить карьеру, есть и то, что уничтожит ваш успех. Эта книга расскажет, как отличить одно от другого. Поверьте мне, я знаю, и я все это делала: хорошее, плохое и несмешное.

Обо мне

Мне очень повезло. Я зарабатываю на жизнь тем, что люблю больше всего, — комедией. В моей жизни была всего одна работа с девяти до пяти — в течение двух лет я руководила театральной студией в частной школе для мальчиков в Лос-Анджелесе. Кроме этого, я двадцать пять лет выступала на сцене, писала и учила создавать комедию (не так уж плохо для двадцатипятилетней!). Первые десять лет я делала шоу для клубов и телевидения. На пике карьеры я появлялась на экране каждую неделю и разъезжала по сорок недель в году, выступая в клубах и концертных залах. За концерт в Цезарь-Паласе меня номинировали на премию «Эстрадный артист года» в Атлантик-Сити. Я продюсировала телевизионные шоу и писала сценарии. Я писала книги, которые получали премии (ну ладно, одну книгу, которая получила одну премию), видела, как покупают мои сценарии и ставят мои пьесы.

Иногда я смотрю на свои вещи и восторгаюсь: «Это платье стоило мне три шутки!» «Этот дом обошелся в один сценарий — но в десяти версиях!» Годы спустя я все еще удивляюсь тому, что могу заработать на жизнь чувством юмора.

Но эта книга основана на моем успехе только частично. В основном она родилась из моих ошибок и провалов. Из того случая, когда я слишком долго торчала в гримерке перед выходом на национальное ТВ-шоу и в последнюю минуту решила выкинуть все свои материалы в окно и сделать что-то новое — и несмешное. Когда я кучу времени провела над материалом, в который не верила, потому что хотела быть тем, что считала коммерчески успешным. Когда я не подписала контракт с крупным агентством, потому что боялась успеха. Когда я наконец добилась прослушивания крутого телепро-

Обо мне

дюсера и позволила страху уничтожить мой труд. Когда я невпопад выругалась во время записи шоу — и его продолжала. Когда я переспала с барменом, который выглядел совсем как продюсер NBC — но не был им. И когда я много-много раз сурово осуждала себя, подавляя свое творческое начало. Я многому научилась на своих ошибках. И вы можете научиться.

Если у вас есть немного таланта и амбиций, вы сумеете найти возможность показать свои произведения кому-то, кто сможет изменить вашу жизнь. Но, чтобы все получилось как надо, вам придется очень хорошо подготовиться. Раньше агент или менеджер замечал сырой талант, работал с человеком, добиваясь от него максимума, и только потом, когда талант созреет, демонстрировал свою находку индустрии. Но быстрый ритм и непрекращающийся невроз современного шоу-бизнеса редко такое позволяют. Немногие агенты, менеджеры и продюсеры знают, будет ли в следующем году (или на следующей неделе) работа у них самих. Среди этой паранойи и неопределенности нет места долгосрочным ставкам на таланты. Искателям талантов нужно что-то уже готовое, отделанное и в нарядной упаковке, чтобы сразу же продемонстрировать его миру. Жизнь больше не позволяет комедийным актерам и писателям предаваться фантазиям о том, как их найдут. Вместо этого приходится открывать себя самим и самостоятельно отшлифовывать свой талант, чтобы, когда возникнет возможность, сразу же выдать готовый продукт.

Талантливым смешным людям нужны инструкции, если они хотят перестать демонизировать процесс творчества, открыть дорогу своему успеху и заработать с его помощью. Библия комедии — это инструкция, которая не только покажет вам, как выражать свой юмор, но и научит обращать внимание других на ваши собственные идеи. Если вы хотите добиться успеха,

нужно узнать, как открыть и развить свой талант, а не ждать, пока его откроют. Библия комедии научит вас, как отшлифовать свою личность и свои навыки, как выполнить требования, необходимые для успеха, как перестать ждать агента, который придет в вашу жизнь, и сделать все самостоятельно, как взять свою карьеру и талант в собственные руки и показать свои идеи всем. Это та книга, которой мне не хватало в начале. Путь к успеху не должен быть тайным.

Часть первая. Разогрев — есть ли у вас шансы?

Карьера комика не для всех. Одно дело — быть забавным стоматологом, который может рассмешить пациента в самый ужасный момент, и совсем другое — сделать карьеру в области комедии. Давайте признаемся себе, что гораздо сложнее смешить публику, не надыхавшуюся веселящим газом. В этой части вас ждут тесты, которые покажут, какая область комедийной индустрии подойдет вам. Вы узнаете, как собирать и организовывать идеи для начала, и научитесь преодолевать страх, который может вас тормозить.

Часть вторая. Мастерство комедии

Великие произведения искусства рождаются не из божественного вдохновения, но из рутинных повседневных действий и наблюдений. Ваша жизнь — шутка. И это хорошие новости. Просыпайтесь и ищите комедию везде. В своих отношениях, своих ошибках и своих дилеммах. Придется найти все выступление, сценарий или ситком сегодня вечером, за обеденным столом. Я покажу вам, как превратить сырой материал, взятый из жизни, в коммерчески жизнеспособные комедийные проекты — будь это выступление на сцене, комедия положений или журнальная статья.