

StandUp

JUDY CARTER

THE NEW
COMEDY
BIBLE

THE ULTIMATE GUIDE TO WRITING & PERFORMING
STAND-UP COMEDY

Перевод с английского: Виктория Горпинко

ДЖУДИ КАРТЕР

Новая
БИБЛИЯ
КОМЕДИИ

ПОЛНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО СТЕНДАПУ:
ОТ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА
ДО ВЫХОДА НА СЦЕНУ

Москва
Издательство АСТ
 АСТРЕЛЬ СПб

УДК 792.03

ББК 85.33

К27

Judy Carter
THE NEW COMEDY BIBLE
The Ultimate Guide to Writing & Performing
Stand-up Comedy

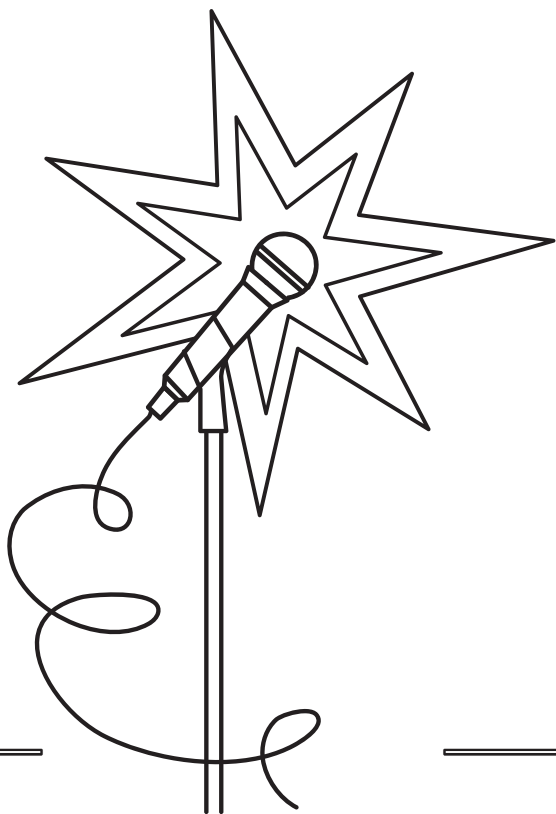
Печатается с разрешения литературных агентств
The Fielding Agency, LLC и Andrew Nurnberg.

Перевод с английского: *Виктория Горпинко*
Дизайн обложки: *Юлия Межова*
Внутренние иллюстрации: *Юлия Межова*

В оформлении обложки использованы изображения
из фотобанка Shutterstock: © Fer Gregory, © Trodler

Copyright © 2020 by Judy Carter
© Виктория Горпинко, перевод, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

ПОСВЯЩЕНИЕ

Да, я не богатая,
не очень уверенная в себе
и далеко не красавица...
Но когда я выхожу на сцену,
когда я слышу смех в зале...
Мне больше ничего не нужно!

Эту книгу я посвящаю всем комикам, которые преодолели страх и сумели раскрыть на сцене свое настоящее «я», заставив смеяться над своими же проблемами. Это юристы, врачи, бухгалтеры, учителя, которые убедились, что не бывает юмора без уверенности в себе, что он делает жизнь проще и приятнее. Это домохозяйки, пенсионеры, бабушки и дедушки, которые бросили вызов эйджизму и сексизму, чтобы честно и с улыбкой о себе рассказать. Это недовольные обиженные невротики, озабоченные политикой, которые знают, что смех — лучшее лекарство, потому что им самим он очень помог.

«Новая библия комедии» — это подарок моим читателям, как старым, так и новым. Овладевая искусством смеха, они сделают мир немного лучше и счастливее.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ

с **«Библии комедии»**, которая вышла в 2001 году¹...

Мир с тех пор изменился.

Изменился и стендап. Пришло время **«Новой библии комедии»**. Абсолютно новой.

Стендап-комедия — это про нарушение правил. Но, прежде чем нарушать, изучите их.

Джуди Картер

¹ В русском переводе «Библия комедии» вышла в двух изданиях, в 2016 и 2018 году.

Оглавление

= Упражнение с напарником по стендапу

ПРОЛОГ. Представьте такую картину...	13
Работа для людей с юмором	15
ВВЕДЕНИЕ. Десять новых заповедей комедии	19
Десять новых заповедей комедии	20
Значит, вы думаете, что умеете смешить?	26
Упражнение 1. Оцените себя по шкале смеха	26
Упражнение 2. Мечтаете о стендапе?	
Следуйте своей мечте	30
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Разминка:	
развиваем творческие страхи	33
Избавляемся от прокрастинации:	
стратегия Сайнфелда	34
Упражнение 3. Заводим рабочую тетрадь по «Библии комедии»	38
Упражнение 4. Утренние записи — просыпаемся и придумываем	43
Найдите где выступить	45
Стендап-сцена	49
Упражнение 5. Ищем, где выступить	57
Пять советов, как побороть страх сцены	59
Упражнение 6. Ищем палочку-выручалочку от страха сцены	61
В поисках идеального напарника по стендапу	64
Упражнение 7. Находим своего напарника	67

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Мастерская стендапа.**Как придумывать шутки:****тринадцать упражнений 69**

Жизнь как повод для шутки:

поиск собственных уникальных тем 70

Упражнение 8. Ищем свои уникальные темы 74

Упражнение 9. Выбираем три лучшие темы 89

Упражнение 10. Ассоциограмма трех ваших
лучших тем 98Упражнение 11. Прорабатываем тему
и делаем ее смешной 102

Кульминация шутки: отыгрыш 109

Упражнение 12. Вводим отыгрыши в свои
шутки 118

Упражнение 13. Сортируем шутки в разработке 119

Работаем с пространством и вдыхаем жизнь

в отыгрыши 121

Упражнение 14. Добавляем в отыгрыши работу
с пространством 124

Кульминация шутки: выверт 126

Упражнение 15. Придумываем выверты,
используя список трех 132Упражнение 16. Записываем выверты
для ваших тем 137Упражнение 17. Придумываем выверты,
отталкиваясь от добивки (панчлайна) 141

Кульминация шутки: миксы (подмена понятий) —

«Это как...» 143

Упражнение 18. Тренируемся создавать миксы 147

Упражнение 19. Подмечаем смешное в семье и
придумываем миксы 152Упражнение 20. Дополняем материал
миксами 157

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Структура стендапа: шестнадцать подсказок как писать на уровне профессионала.....161

Использование структуры стендапа для оттачивания шуток.....	162
Упражнение 21. Изучаем шутки профессиональных комиков.....	171
Заход (вводная часть): максимизируем смех.....	173
Упражнение 22. Идея шутки: превращаем несмешное в смешное 	188
Упражнение 23. Переделываем заходы 	190
Теги, связки и смех в паузах между шутками.....	192
Упражнение 24. Добавляем теги и связки 	195
Шоу начинается! Готовимся выступить.....	197
Упражнение 25. Просматриваем и переписываем материал 	198
С чего начать: как заставить публику полюбить себя за семнадцать секунд.....	209
Упражнение 26. Придумываем убойное начало 	218
Сильная концовка с использованием отсылок.....	221
Упражнение 27. Добавляем отсылки, чтобы усилить концовку 	223
Избавляемся от страха сцены, составляя сет-лист (программу выступления).....	224
Упражнение 28. Берем себя в руки: сет-лист — это весело 	225
Упражнение 29. Составляем программу выступления 	227
Как запомнить свою программу и при этом выступать так, будто вы ничего не учили.....	231
Упражнение 30. Как запомнить свою программу.....	231

Ваш сценический образ.....	236
Упражнение 31. Осваиваем сценический образ.....	242
Стендап на сцене: основные советы профессионалов.....	245
Работа с залом.....	248
Упражнение 32. Взаимодействие с залом.....	255
Как успокоить крикунов, не сорвав свое выступление.....	256
Упражнение 33. Готовимся давать отпор крикунам 	264
Последние советы: как рассчитать время выступления.....	265
Упражнение 34. Как рассчитать время 	269
Просматриваем и переписываем готовый материал.....	270
Упражнение 35. Просматриваем выступление и подсчитываем смешные моменты.....	271
Упражнение 36. Просматриваем выступление и переписываем материал.....	272
Как прийти в себя после провала.....	277
Упражнение 37. Что спасает от провала.....	289

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Еще восемь советов, как написать профессиональную стендап-программу длиной в час.....	291
Смеемся над собой: самоирония как прием.....	293
Упражнение 38. Начинаем с шуток в свой адрес.....	294
Мэшапы: смешивание поровну.....	297
Упражнение 39. Мэшапы: смешиваем поровну.....	299
Шутки, основанные на сравнении.....	301
Упражнение 40. Шутим сравнивая.....	303
Шутки-диалоги.....	309

Упражнение 41. Придумываем шутку-диалог	312
Политический юмор и последние события	313
Упражнение 42. Придумываем шутки о политике и последних событиях (👤👤)	319
Пародия в обход шаблонов	322
Упражнение 43. Добавляем в свой номер пародию	325
Юмор наблюдения: «Что это за история с...?»	327
Упражнение 44. Практикуем юмор наблюдения (👤👤)	330
Новый материал — импровизация на сцене	332
Упражнение 45. Импровизируем на сцене	334
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Советы, как добавить юмор в ваше выступление, даже если вы не комик	337
Неохотное признание	340
Упражнение 46. Неохотные признания	343
Манипуляции с терминами	345
Упражнение 47. Манипуляции с терминами	346
Раздражающая аббревиатура	350
Упражнение 48. Раздражающая аббревиатура	352
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Заключительное напутствие	355
Помните, как вы мечтали о стендап-сцене?	357
ТЕРМИНЫ СТЕНДАПА	361
БЛАГОДАРНОСТИ	363

ПРОЛОГ

Представьте такую картину...

Вы ждете своего выхода.

Ведущий вас объявляет.

Вот вы на сцене. К вам прикованы все взгляды.

Ваша первая шутка.

Гробовая тишина.

Неужели не зашло? А микрофон вообще включен?

Кажется, проходит целая вечность, и вдруг зал взрывается оглушительным смехом. Следующая шутка. Потом еще одна! Все в восторге!

Со сцены вас провожают бурными аплодисментами.

Слушайте свое сердце, будьте верны себе, не идите по чужому пути. Только если вы заблудились в лесу и нашли чью-то тропинку — только тогда можно по ней пойти.

Эллен Дедженерес

Когда вы возвращаетесь в грин-рум, вас уже ищет менеджер. Следующий шаг — встречи с ведущими актерскими агентствами, которые умоляют вас подписать контракт. И вот вы уже делаете свое первое сольное шоу. Куда ни кинь — восторженные отзывы, миллионы поклонников подписаны на вас в соцсетях. Вы отправляетесь в тур, выступаете с аншлагами — залы на полторы тысячи мест забиты. За вами бегают телеканалы «Эйч-би-оу» и «Нетфликс», охотятся кинопродюсеры.

Вы — звезда с солидными гонорарами.

Почему вы думаете, что не добьетесь успеха?

Вам кажется, что это вполне реально — стать успешным комиком? Или вы только и слышите от вашей матери: «Выкинь эти мечты из головы и иди учись на юриста»?

У вас мозги кипят от сомнений:

- «Я не смогу никого рассмешить».
- «Я уже слишком старый».
- «Я слишком толстый».
- «Я и так занят по горло, у меня нет времени еще и для этого».
- «У меня есть работа, я должен зарабатывать на жизнь».

Жизнь открывает перед вами разные возможности, вы можете принимать их или отказываться, уступив страху.

Джим Керри

Тем, кто приходил ко мне на мастер-классы, все эти страхи были хорошо знакомы. Но они много работали, следовали моим рекомендациям и сейчас дают концерты в клубах по всей стране, блистают в ситкомах и авторских программах на телевидении, подписывают контракты о развитии и сотрудничестве и снимаются в фильмах.

Эта книга поможет вам справиться с сомнениями (вполне понятными). Следуя моим советам, вы найдете гармоничный сценический образ, создадите убойный материал, узнаете, где и как себя проявить, чтобы стать востребованным комиком.

Здесь начинается главное приключение вашей жизни.

Работа для людей с юмором

Даже если вас не интересует карьера комика, умение писать и исполнять стендап намного расширяет ваши возможности в поиске работы.

В какой сфере может работать человек с чувством юмора: