

От создателя культовых сериалов
«ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» и «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

ШЭРОН БИАЛИ

КИНОПРОБЫ

Руководство

для актеров

от голливудского

кастинг-директора

Шэрон Биали
Кинопробы

«Альпина Диджитал»

2016

Биали Ш.

Кинопробы / Ш. Биали — «Альпина Диджитал», 2016

Эта книга – авторитетное и практичное руководство для актеров, мечтающих сниматься в кино, на телевидении и в самых разных видеопроектах.

Выдающийся специалист по кастингу Шэрон Биали написала актуальную, отвечающую всем современным требованиям книгу. Сегодня лучшее время для актеров, спрос на них невероятно высок, и, возможно, кастинговые агентства ищут именно вас. Если вы хотите, чтобы ваше имя находилось в списках самых востребованных актеров, читайте мудрые и практичные советы Шэрон Биали. Ведь великая роль начинается с умения удачно показать себя на пробах, проявив свой потенциал и убедив режиссеров и продюсеров, что вы – именно тот актер, который им нужен.

© Биали Ш., 2016

© Альпина Диджитал, 2016

Содержание

Предисловие	7
Примечание автора ко второму изданию	8
Введение	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Шэрон Биали

Кинопробы. Руководство для актеров

от голливудского кастинг-директора

Переводчик *Ирина Евстигнеева*

Редактор *Роза Пискотина*

Руководитель проекта *А. Тарасова*

Дизайн обложки *Ю. Буга*

Корректоры *И. Астапкина, О. Петрова*

Компьютерная верстка *М. Поташкин*

Макет *Frame25 Productions*

Фотографии *Jessie Webster*

© Sharon Bialy, 2012, 2016

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2020

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Идеи Шэрон Биали куда полезнее, чем идеи нашего федерального правительства, – и они работают! Я всецело доверяю ей. Возьмите хотя бы такой совет: она много лет твердит актерам – чтобы понять процесс прослушиваний, поработайте «по ту сторону стола». Лучшего совета я в жизни не слышал. Я бы рекомендовал прочитать эту книгу каждому актеру. Если же вам придет в голову принести ее с собой на пробы, которые проводим мы с Шэрон, вы заслужите не только наше внимание, но и уважение.

Дэвид Мэмет, драматург, лауреат Пулицеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс»

Зачем вам читать эту книгу? Чем лучше вы будете подготовлены, прежде чем зайти в комнату для прослушиваний, тем лучше для вас! Я согласен с Шэрон, что многое зависит от уверенности в себе и умения убедить продюсеров и сценаристов, что вы подходите для этой роли и сыграете ее на все сто. Это их проект, в который они вкладывают свои деньги, силы и

время. Только будучи во всеоружии, вы имеете шанс на победу. Прочитайте эту книгу – и вы поймете, что я имею в виду.

Норман Ридус, актер, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы»

Эту книгу должен прочитать каждый, кто работает в этом бизнесе. Как агент, представляющий интересы актеров, я вижу, с каким уважением Шэрон относится к актерам, которых мы направляем к ней на прослушивания, как она болеет за них душой, старается помочь. Ее вкус и опыт не имеют равных.

Айрис Гроссман, агент по продвижению талантов, Paradigm Talent Agency

Предисловие

Когда меня попросили написать предисловие для книги Шэрон, меня осенило, что слово «*предисловие*» сродни многим важным словам для напутствия актеров на их нелегком поприще. Вам надо двигаться *вперед*, вам *предстоит* заранее продумать образ, который хотите создать. И вам нужно *предвкушать* кинопробы. Да-да, я не оговорился. Если устранить некоторые препятствия, пробы могут стать куда веселее! В этом и состоит цель книги – помочь вам обойти все ловушки и наслаждаться игрой.

Шэрон дает нам поистине ценную информацию. Я читал и кивал в знак согласия. Для меня огромная честь – написать предисловие к ее книге и обратиться к вам, моим коллегам по актерскому цеху.

В отличие от некоторых кастинг-директоров, Шэрон выбрала эту профессию по призванию, потому что ею движет подлинная страсть к актерскому искусству и неподдельное восхищение актерами. У нее зоркий глаз на таланты.

Как нетрудно догадаться, Шэрон вместе с Шерри Томас и другими коллегами подбирает наиболее подходящих актеров для нашего сериала «Во все тяжкие» с учетом того, что мы хотим сказать в нашей истории. В нескольких эпизодах я был режиссером и понял, что могу полностью полагаться на ее понимание характеров персонажей и чутье на актеров. Она всегда попадает «в яблочко».

Об актерском мастерстве можно сказать так много, что не хватит и нескольких книг. Но, если вам нужны практические советы, как пройти прослушивания, – а кто от них откажется? – вам достаточно одной книги, именно этой. В актерской профессии я давно, с 1979 года. И первое, что пришло мне в голову, когда я закончил читать книгу Шэрон: «Как бы мне все это пригодилось, когда я только начинал!»

У вас такая возможность есть, и я рад за вас. Желаю получить удовольствие и удачи!

Брайан Крэнстон, актер, лауреат премии «Эмми», исполнитель главной роли в сериале «Во все тяжкие»

СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА

Примечание автора ко второму изданию

Когда я писала эту книгу, я не предполагала, что мне придется публиковать пересмотренное и исправленное издание. Но в нашем бизнесе так много всего меняется с каждым годом, что я сочла своим долгом проинформировать читателей об этих важных для них изменениях. Так, с момента первой публикации этой книги в 2012 году появились совершенно новые форматы производства и распространения оригинального контента, такие как Netflix, Amazon, Hulu и многие другие. Сегодня – для актеров замечательное время. Почему я так считаю? Потому что я едва успеваю отслеживать весь доступный контент, так что в компании Bialy/Thomas & Associates мы вшестером делаем все, что в наших силах, чтобы быть в курсе происходящего на телевидении, на потоковых видеосервисах или в традиционных телешоу и фильмах.

Даже мы в наших офисах наблюдаем всплеск этой активности. Когда мы отправляем видеозаписи прослушиваний продюсерам, мы прилагаем список всех актеров, которых просмотрели и одобрили. Это список идей по подбору актеров для нас и наших партнеров. Но список актеров, *недоступных* для того или иного проекта, увеличился с одной до *нескольких* страниц.

Ваша цель – стать одним из этих имен в списке «недоступных». Обновленное издание этой книги предназначено помочь вам добиться успеха в любимом деле и стать востребованным актером.

(И последнее: слова и фразы, выделенные в тексте жирным шрифтом, объясняются в глоссарии в конце книги.)

Июль 2016 года

Введение

Я работаю директором по кастингу в Голливуде почти 30 лет, и меня постоянно спрашивают, как успешно пройти прослушивания перед камерой. Актеры – не только начинающие, но и опытные – зачастую введены в заблуждение расхожими мифами и устаревшей информацией в учебниках актерского мастерства. Как сказал Джордж Бернارد Шоу: «Остерегайтесь ложных знаний – они опаснее невежества». Цель моей книги – развеять ложные слухи и описать процесс с точки зрения кастинг-директора – человека, который вместе с продюсерами, сценаристами и режиссерами принимает окончательное решение. Я хочу дать вам руководство к действию, которое поможет вам прийти к успеху.

Если вы намерены играть перед камерой, вам надо знать, как проходить прослушивания. Согласно журналу *Variety*, в 2012 году компания Google объявила о своем намерении вложить 200 миллионов долларов в запуск и продвижение на YouTube множества новых каналов. Эти 100 новых каналов положили начало развитию технологии «второго экрана», открывшей актерам возможности новой медиасреды, отличной от традиционного кино, кабельного и сетевого телевидения. Как найти свое место на этом рынке? Ответ – прежде всего, научиться проходить кинопробы. Если вы освоите это искусство, от работы у вас не будет отбоя.

У меня нет какой-то единой философии или идеологии по поводу прослушиваний. У каждого талантливого актера свой метод, выработанный на основе собственного опыта и рекомендаций лучших преподавателей и коучей актерского мастерства. Но я настаиваю на соблюдении трудовой этики. Нет никаких оправданий для того, чтобы приходиться на прослушивания неподготовленным. Ваша обязанность как актера – внимательно прочитать сценарий, продумать сцену и свои актерские решения и репетировать. А потом опять репетировать – снова и снова. Это называется профессионализмом.

Вы должны репетировать столько, сколько необходимо, чтобы на прослушиваниях чувствовать себя уверенно и комфортно. Очень полезно записывать себя на камеру и просматривать запись в присутствии друзей или в классе. Вы должны взять за правило репетировать каждый день, даже если камера – ваш единственный зритель. Репетируйте всё: диалоги в несколько строк, короткие сцены, сцены с несколькими персонажами и длинные сцены (на пять страниц и больше). Усердная, регулярная практика – единственный способ достичь совершенства в актерском мастерстве. Помните, маленьких ролей не бывает, бывают маленькие гонорары. Если вы способны создать уникальный, запоминающийся образ, который не сможет создать никто другой, количество строк в вашей роли не имеет значения. Не этим измеряется успех: и ваш гонорар, и **потиражные вознаграждения** зависят не от того, состоит роль из одной или полусотни реплик. Как сказал Эвандер Холифилд (четырёхкратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе): «Чемпион показывает, кто он такой, когда его характер испытывается на прочность. Если он выходит и говорит: “Я это сделаю!”, он – чемпион».

Для успешного актера подготовка заключается в воспроизведении каждой ситуации. Поэтому кинопробы для него привычны и комфортны. Когда вы по приглашению кастинг-директора приходите на прослушивание перед камерой, для вас это должно быть очередной возможностью заняться привычным делом – актерской игрой. Все мы знаем, с каким упорством, даже одержимостью, репетируют всемирно известные музыканты. То же самое касается актера, только его инструмент – он сам. Помните, что говорит Малкольм Гладуэлл: «Люди, которые достигли наибольших высот в какой-либо области, работали не просто больше, чем все остальные. Они работали гораздо, *гораздо* больше». Сколько это – «гораздо больше»? «Исследования показали, – продолжает Гладуэлл, – что в общей сложности они практиковались (10 000 часов.) Это магическое число для достижения истинного мастерства».

В «правиле 10 000 часов» Гладуэлла есть зерно здравого смысла. Оно напоминает известный анекдот, когда на вопрос, как попасть в Карнеги-холл, музыкант отвечает: «Репетировать, репетировать и репетировать». Практика – путь к совершенству в любой сфере деятельности. Но у актеров особая ситуация. Многие из них набирают «10 000 часов практики» уже к 20-летнему возрасту. Значит ли это, что они стали настоящими мастерами и могут перестать учиться и совершенствоваться?

Я вижу смысл в более конкретных идеях. Они изложены в книге «Максимум: Как достичь личного совершенства с помощью современных научных открытий» (*Peak: Secrets from the New Science of Expertise*). Согласно этому подходу, чтобы достичь подлинного мастерства в каком-либо деле, нужно постоянно выходить из своей зоны комфорта, повышать планку и получать конструктивную критику, чтобы выявлять и исправлять свои слабые места. Другими словами, нужна не просто практика как таковая, а целенаправленная, структурированная практика с внесением корректировок на основе обратной связи. Это формула роста. Помните, прослушивание перед камерой – само по себе искусство. И здесь особые способы увлечь зрителя.

Юдора Уэлти однажды сказала, что суть писательского мастерства – «влезть в шкуру» другого человека, будь то святой или убийца с топором. Думаю, то же самое можно сказать об актерах. Это самое увлекательное в актерской профессии – возможность на время стать другим человеком, вести себя, думать, чувствовать, двигаться и даже смеяться и плакать, как он! Глубоко вживаясь в образ, вы можете открыть что-то совершенно новое и неожиданное о своем герое или сцене. На прослушиваниях мы ищем именно такой правды, ведь это влияет и на манеру говорить, и на жесты. Я настоятельно рекомендую вам не довольствоваться малым и стремиться стать настоящим мастером своего дела. Разве это не достойная цель?

Вы хотите быть актером или просто называться «актером»? Чем вы готовы поступиться ради того, чтобы стать настоящим актером? Как сказал в интервью журналу *New Yorker* номинант на Пулитцеровскую премию Филипп Мейер (автор сценария сериала «Сын» на АМС, для которого я имела удовольствие подбирать актеров): «Вы должны понять, на что вы готовы пойти ради того, чтобы заниматься искусством». Если спросить об этом у актеров, многие скажут, что готовы пожертвовать всем. Не думаю, что нужно заходить так далеко, но, чтобы стать успешным актером – то есть зарабатывать себе на приличную жизнь и быть востребованным круглый год, – вам придется вложить много, очень много труда. Чисто в финансовом плане выбор актерской профессии – или, если на то пошло, любой творческой профессии – сопряжен с огромным риском. Если вы отдаетесь своей работе на 80 %, вы никогда не добьетесь долгосрочного успеха. Вам может повезти пару раз, но ваша удача продлится недолго. Чтобы добиться настоящего признания, вы должны работать всегда на все 100 %, и даже больше.

Из чего складывается успех кинопробы? Если говорить по существу, то нужно увлечь зрителя. Есть разные способы сделать это, воздействуя эмоционально и интеллектуально. Придумайте свою интерпретацию роли и истории.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.