

АЛЕКСЕЙ ЯРЦЕВ

ШКОЛА КИНО

КАК НАПИСАТЬ КОМЕДИЮ

ПРОДЮСЕРУ, РЕЖИССЕРУ, СЦЕНАРИСТУ, ПИСАТЕЛЮ

ДИАЛОГИ,
РОМКОМЫ,
СИТКОМЫ,
ДРАМЕДИ

ЮМОР В КИНО

КАК ПРИДУМЫВАТЬ СМЕШНОЕ

Алексей Ярцев

**Юмор в кино. Школа кино.
Как написать комедию.
Продюсеру, режиссеру,
сценаристу, писателю. Как
придумывать смешное. Диалоги,
ромкомы, ситкомы, драмеди**

«Автор»

2023

Ярцев А. В.

Юмор в кино. Школа кино. Как написать комедию. Продюсеру, режиссеру, сценаристу, писателю. Как придумывать смешное. Диалоги, ромкомы, ситкомы, драмеди / А. В. Ярцев — «Автор», 2023

Как написать комедию? Как придумать смешной диалог? В чем разница в создании сценариев Ситкома, Драмеди, Пародии, Ромкома и комедийных боевиков? Как играть комедийного персонажа, чтобы было смешно? Чем отличается юмор в "Джентельменах Удачи" от юмора в "Гриффинах" и почему их пишут разные люди? Каким будет юмор будущего? Автор книги, Стендап комик с инженерным образованием, анализирует такие культовые кинокомедии, как "О чем говорят мужчины", "Достучаться до небес", "Южный Парк", "Американский Пирог", "Горько", "1+1", "Офис", "Физрук", "Друзья". Читатель узнает о творческом подходе к созданию кинокомедий, о том, какие элементы должны быть включены в сценарий, чтобы сделать фильм забавным и интересным для зрителя. Книга написана для продюсеров, сценаристов, режиссеров и стендап комиков и затрагивает вопросы построения карьеры на примере карьер Джима Керри, Дмитрия Нагиева, Антона Лапенко, Эдди Мёрфи. Эта книга будет хорошим подарком каждому любителю посмеяться над комедиями в кино.

© Ярцев А. В., 2023

© Автор, 2023

Содержание

От Автора	5
Секрет Написания Хорошей Комедии	7
Парадоксы в Некомедийных Фильмах	10
Мыслите Постерами!	12
Что Вытворяет! Как же он хорош! Актерам Комедии. Был Медийный, а стал – Комедийный!	15
Серые Кардиналы Комедии. Сценаристы, Режиссеры, Авторы	17
Роль на сопротивлении. Работа Комедийного Актера над Собой	21
Типы Комедий: Фарс	24
Типы Комедий: Пародия	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Алексей Ярцев

Юмор в кино. Школа кино. Как написать комедию. Продюсеру, режиссеру, сценаристу, писателю. Как придумывать смешное. Диалоги, ромкомы, ситкомы, драмеди

От Автора

Приветствую всех, кто заглянул в эту книгу! Я хочу поделиться с вами ценнейшими мыслями и советами, которые окажутся незаменимыми для тех, кто хочет выпускать комедийное кино или начать писать комедийные сценарии и развиваться в этом жанре.

Комедия – это жанр, который требует не только чувства юмора, но и определенных навыков и знаний. Для того, чтобы написать хороший комедийный сценарий, необходимо понимать, как работает юмор, какие приемы используются в комедии и какие элементы характерны для этого жанра.

Одним из ключевых элементов комедии являются комедийные актёры. Как выбрать актёра на главную роль? Каким должен быть жанр вашего фильма, если актёр уже утвержден?

Комедийный персонаж может быть смешным за счет своих недостатков, привычек, особенностей характера или внешности, но в каком жанре лучше смотрят те или иные актерские типажи?

Еще один важный аспект при работе над комедийным сценарием – это организация работы сценаристов. Хорошая комедия – это результат совместной работы команды, которая может включать не только сценаристов, но и режиссера, продюсера и актеров. Поэтому я покажу, как в зависимости от типа вашей комедии нужно по-разному организовывать работу сценарной комнаты. И к каким дорогостоящим провалам приводит не знание продюсером этих правил.

Эта книга точно поможет вам заработать больше денег на выпуске комедий на экраны кинотеатров и телевизоров, а начинающим киношникам протопчите короткую дорожку к развитию навыков написания комедийных сценариев. Давайте начнем и поймем "смех в ловушку". Удачи!

Секрет Написания Хорошей Комедии

Комедия – это искусство, которое требует умения перевернуть мир с ног на голову и создать смех на основе противоречий. Главный секрет успеха заключается в том, чтобы использовать парадоксы. Они помогают совмещать несовместимое, создавать неожиданность и поднимать настроение зрителям.

Нобелевский Лауреат по Тупости – прекрасный пример парадокса. Как же может быть такое, что человек, который ничего не знает, получает такую престижную награду? Это является нарушением всех логических законов, и все же такой парадокс возможен только в теории.

Но есть и другие примеры парадоксов, которые существуют в реальности. Ледяное пламя, сухой дождь, богатый бомж, красивый урод, женственная мымра.

Парадоксы не только вдохновляют на создание комедийных произведений, но и вызывают интерес к ним. Как же устроены эти противоречия? Как они работают в нашем мире? Каждый парадокс – это загадка, которую мы можем попытаться разгадать, а комедия – это возможность посмотреть на мир по-другому и получить удовольствие от нелепости жизни.

Как же это работает, что в разных точках мира, разные поколения людей реагирует смехом на парадоксы?

Все мы с детства знаем, что комедия – это какая-то магия, которая заставляет нас смеяться и забывать о повседневных проблемах.

Но как же это удастся? Один из главных секретов комедии заключается в использовании парадоксов. Это сочетание несовместимых, противоположных вещей, которые создают взрыв хохота. То есть психофизиологической реакции. Только подумайте: звук, смысл, преобразуется в физическую реакцию!

Представьте, что в головах людей есть облако мыслей и понятий. Некоторые из них заряжены позитивно, а другие – негативно. Чтобы заинтересовать зрителя и вызвать у него смех, нужно, чтобы произошло столкновение между этими двумя полярно противоположными вещами. Это словно молния, которая возникает при столкновении разнозаряженных облаков и земли.

Подобно тому, как молнии образуются при столкновении полярнозаряженных частиц, комедия возникает при столкновении противоположных и несовместимых идей, персонажей или ситуаций. Именно это столкновение создает взрыв смеха и оставляет зрителя в восторге от произведения искусства, которое они только что увидели.

«Горько!» – фильм о столкновении «России клубной музыки» и «России шансона», «Джентельмены Удачи» – про два очень разных воспитательных учреждения: тюрьму и детский садик, «Семейка Адамс» – пилота и кринж.

Для того, чтобы написать яркую комедию, необходимо для начала научиться тонко чувствовать контрасты и противоположности, которые привлекут внимание зрителя и вызовут у него положительные эмоции. Мощные контрасты в фильмах создают эффект удивления и непредсказуемости, что делает просмотр захватывающим и запоминающим.

Примером такого контраста может служить фильм "Мальчишник в Вегасе", где главные герои веселятся и пьют весь вечер, но наутро обнаруживают, что жених пропал. Беспечность и стрём. Расслабленный (отрывающийся) и собранный, сфокусированный, сосредоточенный.

Или "Шрэк", где главный герой – зеленый и отвратительный огр, но имеет доброе сердце и стремится к благородным поступкам. Такие контрасты позволяют создать запоминающиеся образы и ситуации, которые в то же время остаются реалистичными и убедительными.

Одним из примеров комедий с мощными контрастами является фильм "Очень страшное кино", где насмешка над жанровыми клише ужастиков приводит к неожиданным сюжетным поворотам.

Еще один пример – фильм "Большой куш", где бандиты-грабители пытаются украсть деньги, но все идет по самому нелепому сценарию, заставляя их выглядеть не столь грозно. В обоих случаях, комедия вкладывается в неожиданные повороты, которые заставляют зрителя смеяться и оставаться «на грани своего кресла», держась за каждый момент.

Допустим, я скажу тебе: «А хочешь посмотреть миниатюру, в которой обычный человек делает обычные вещи?» Скорее всего, у тебя не возникнет яркой картины в голове, и это не сильно заинтересует тебя. А если ты услышишь: «А сейчас миниатюра «Брежнев на пилатесе»» или «Путин стоит в очереди в пятерочке», то это уже может заинтересовать тебя больше.

Так происходит потому, что эти вещи заряжены разными полярностями.

«Снегурочка на пляже» почему—то интересней, чем «Снегурочка в лесу».

Пляж ассоциируется у нас с чем-то горячим, тогда как снегурочка – с чем-то холодным. Результатом столкновения этих контрастов является нечто необычное и вызывающее интерес, словно молния, которая возникает при столкновении двух противоположных полюсов.

А теперь, давай поиграем с парадоксами и разложим их на два противоположных прилагательных. Например, красивый урод или бедный миллионер. А что насчет ледяного огня или сухого дождя? Добавь свои любимые примеры в комментариях под этой книгой и давай создавать яркие и необычные образы вместе!

Парадоксы в Некомедийных Фильмах

Если говорить о примерах не комедийных фильмов с мощным парадоксом, то можно вспомнить такие киноленты, как «Человек Дождя» или «В бой идут одни старики» (1973). В первом фильме мы видим яркий контраст между двумя противоположными героями-братьями: один из них – обычный человек с нормальными человеческими эмоциями и поведением, а другой – человек, страдающий синдромом Аспергера, что делает его поведение необычным и непредсказуемым. В этом контрасте заключается сила фильма, который показывает, как разные люди могут справляться со своими проблемами и как они могут взаимодействовать друг с другом.

Во втором фильме контраст проявляется в разных возрастных категориях героев и их отношениях друг с другом: молодые солдаты, которые сражаются на фронте, и старики, которые остались дома и пытаются вести нормальную жизнь.

Еще одним примером может служить фильм «Черный лебедь», который показывает контраст между двумя главными героинями: одна из них – талантливая и амбициозная танцовщица, а другая – не менее талантливая, но более спокойная и уравновешенная. В результате этого контраста возникает напряжение и драматические события, которые заставляют зрителя держать весь фильм в напряжении.

Контраст может проявляться не только в характерах героев, но и в самом сюжете фильма. Например, в фильме «Зеленая миля» (1999) мы видим контраст между жестокостью тюремной системы и человечностью главного героя, охранника Пола Эджкомба. В фильме «Летят журавли» (1957) контраст проявляется в различных условиях жизни героев: во время мирной жизни и во время войны.

Контраст может также проявляться в стиле и настроении фильма. Например, в фильме «Бешеные псы» (1992) реализован контраст между кровавой жестокостью и наивной романтикой.

Использование противоположностей не только в комедиях, но и в других жанрах может быть эффективным. Например, в драме противопоставление может быть использовано для подчеркивания глубины эмоциональных переживаний персонажей. Это может происходить путем сопоставления двух совершенно противоположных персонажей, которые действуют в разных направлениях, но имеют общую цель.

В документальных фильмах использование противоположностей может помочь создать эффектный контраст между разными точками зрения, что позволит зрителям лучше понять тему и сформировать свое собственное мнение. Например, в документальном фильме о спорте можно показать две совершенно разные точки зрения на этот спорт, например, одна группа людей может считать его опасным и вредным для здоровья, а другая – полезным и здоровым.

Также использование противоположностей может помочь выделить ключевые элементы продукта в рекламе. Например, если продукт имеет какие-то противоречивые свойства, то можно использовать этот факт для создания контраста и привлечения внимания потенциальных покупателей. Например, реклама смартфона может противопоставить его большому размеру, который удобен для просмотра фильмов, и маленькому размеру, который удобен для ношения в кармане.

В итоге, контрасты являются важным элементом для создания интересных, ярких и запоминающихся фильмов в целом. Они могут проявляться в различных аспектах фильма, от характеров героев и сюжета до стиля и настроения.

Мыслите Постерами!

Постер – это ключ к успеху

Когда мы думаем об идее для комедии, первым делом необходимо задаться вопросом, насколько сильно наша идея отличается от привычного шаблона.

1. Иногда достаточно небольшого изменения, чтобы сделать фильм привлекательным для зрителей. Но как понять, насколько сильно вы отошли от привычного шаблона? Ответ прост – нарисуйте постер к вашему фильму. Этот простой трюк позволит вам быстро понять, насколько вы создали сильный парадокс, контраст или полярность.

2. На что стоит обратить внимание при создании постера

Когда вы рисуете постер для вашего фильма, необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, постер должен быть привлекательным и легко читаемым, чтобы привлечь внимание зрителей. Во-вторых, он должен явно показывать контраст или полярность, чтобы зрители могли сразу понять, что ожидать от фильма. И, наконец, постер должен подчеркивать главный смысл фильма и при этом не содержать спойлеров.

3. Как оценить ваш постер

Когда вы нарисовали постер для вашего фильма, необходимо оценить, насколько сильным получился парадокс, контраст или полярность. Чтобы это сделать, задайте себе несколько вопросов. Например, сможете ли вы привести зрителя в удивление своей идеей или замыслом? Насколько сильно ваша идея отличается от того, что уже существует? Можете ли вы создать зрителю чувство неожиданности, удивления или восторга? Если вы получили положительный ответ на эти вопросы, то ваш постер, скорее всего, успешно передает идею вашей комедии и готов привлечь внимание зрителей.

Комедии часто используют противоположности для создания юмористических ситуаций. Постеры фильмов уже подсказывают зрителям, какие противоположности будут использоваться в фильме. Например, на постере фильма "Мистер и миссис Смит" можно увидеть пару, которая выглядит как обычная семейная пара, но на самом деле они – наемные убийцы,

работающие на разные организации. Такое сочетание дает возможность создать юмористические ситуации на основе различий между повседневной жизнью и их настоящей работой.

В фильме "Агент Джонни Инглиш" Роуэн Аткинсон играет роль неуклюжего агента, который должен расследовать преступление. Такое сочетание создает множество смешных ситуаций, так как обычно агенты считаются профессионалами, которые умеют выполнять свою работу безошибочно. Но в данном случае мы имеем дело с агентом, который постоянно попадает в неловкие ситуации.

Использование противоположностей в комедиях может быть очень привлекательным для зрителей, так как это позволяет им легко сопереживать героям и создает смешные ситуации.

Посмотрите на такие фильмы, как "Усатый нянь», «Полицейский в детском саду» или «Физрук», в которых используется прием противопоставления мужских и женских ролей и профессий. Такой подход делает фильмы более привлекательными для зрителей, так как вызывает интерес и ожидание неожиданных ситуаций и поворотов сюжета. Например, если главный герой решит примерить на себя женскую роль или профессию, это может стать основой для комедийных ситуаций и улучшить общее впечатление от фильма.

Давайте рассмотрим другие постеры, чтобы не думать, что это является общим правилом. Например, возьмем постер фильма "Холоп". В самой идее этого фильма заключены жесткие антонимы: бедный и богатый, современный и отсталый. Он не только передает эти антонимы, но и является привлекательным для зрителей. Это не только дает возможность сценаристам написать много смешных ситуаций, но и позволяет привлечь зрителей в кинотеатры. Однако на обложке постера это не так явно видно, хотя можно было добавить больше элементов, чтобы привлечь внимание к этим антонимам.

Например этой задаче служит гравировка LV на дыбе холопа, но заметна ли она издалека?

Рассмотрим другой пример, например, фильм "Марафон желаний". На обложке неясно, о чем фильм, и не заложен никакой парадокс. Хотя в описании этого фильма есть желания, в которых, по задумке сценаристов, скрыт парадокс. Но на обложке это не отражено, и это может оказаться недостаточно привлекательным для зрителей.

Таким образом, важно не только передать контраст и антонимы в идее фильма, но и проиллюстрировать это на обложке постера. Это позволит привлечь внимание зрителей и заинтересовать их в просмотре фильма.

Я слышал от малоопытных продюсеров при оценке драфта сценария: «Ну там каждая героиня находит себя».

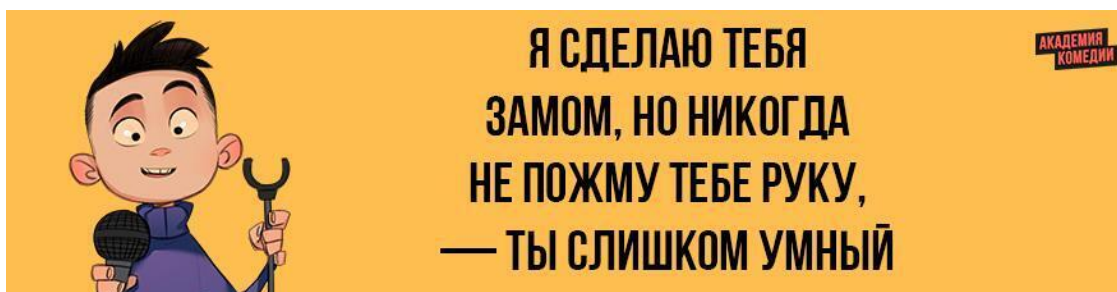
Но ведь этого явно недостаточно! Проверьте: мы не следим за жизнями обычных людей. Даже сторис близких людей не всегда досматриваем, а уже незнакомцев и тому подавно.

Никто не хочет смотреть на обычную жизнь, нужна полярность.

Например, в фильме "Шпион" мы видим пышную неуклюжую домохозяйку, которая становится хитрой шпионкой и прячется от врагов. Нам интересно наблюдать за этим и мы хотим узнать, как она справится со своей миссией. В фильмах Джима Керри часто есть парадоксы, например, в фильме "Лжец, лжец" главный герой вынужден говорить только правду. Это при-

водит к забавным ситуациям. Чтобы сделать сюжет более интересным, нужно добавить элементы полярности в профессию главного героя.

Что Вытворяет! Как же он хорош! Актерам Комедии. Был Медийный, а стал – Комедийный!

Поговорим о комедийных актёрах.

Начнем анализ секрета:

- Как человек становится комедийным актёром?
- Каким качествами должен обладать актер комедийных фильмов?
- Кого и почему люди запоминают на века?

Эти комедийные актеры и их фильмы до 2000 года до сих пор считаются классикой жанра и до сих пор приносят улыбки и хорошее настроение.

Джим Керри, Лайн Нильсен, Майк Майерс и Эдди Мерфи – все они отличаются высокой гибкостью, умением быстро менять выражение лица и использовать истеричный, но крайне эффективный, речевой стиль. Эти актеры являются примером того, как важно уметь контролировать свой речевой аппарат, чтобы передать нужное настроение и эмоцию. Эти особенности могут быть очень полезны для тех, кто только начинает свою карьеру в актерском искусстве.

Даже темп речи имеет значение. Люди, которые говорят быстрее, кажутся нам более смешными, но об этом более подробно в моей книге [«Юмор. Стендап. Психология Сцены»](#). Она будет полезна комикам.

Роуэн Аткинсон – один из самых талантливых британских комиков и актеров, известный своими уникальными персонажами и неповторимым чувством юмора. Он получил мировую известность благодаря своей знаменитой роли мистера Бина, который появился на экранах в 1990 году. Мистер Бин – это безумно смешной, но в то же время очень неуклюжий персонаж, который не просто умеет шутить, но и способен привести зрителей в истерию своими нелепыми поступками и выходками.

Еще одним известным персонажем Роуэна Аткинсона является Фикс, который появился в культовой комедии "Черная Гадюка" в 1983 году. Фикс – это жизнерадостный, но безответственный герой, который берется за любую работу, несмотря на свою неопытность и незнание вопроса.

В 21 веке мы можем выделить

– Стив Карелл (Steve Carell) – известен своим юмором и способностью играть как в комедиях, так и в драмах. Он сыграл в таких фильмах, как "40-летний девственник", "Офис", "Маленькая мисс Счастье" и "Особо опасен".

– Зак Галифианакис (Zach Galifianakis) – известен своим остроумием и нестандартным подходом к комедии. Он сыграл в таких фильмах, как "Мальчишник в Вегасе", "Сумасшедший гонщик", "Альтернативный конец" и "Между молотом и наковальней".

Лучшие комедийные актеры на русском это Нагиев, Ургант, Ревва, Лапенко, Миронов, Ширвиндт. Если актеры прошлых поколений вырастали из среды актерских ВУЗов, то следующее поколение пришло из КВН.

Каждый анализ должен иметь предсказательную способность. Так вот в этой книге в 2023 году я предсказываю волну комиков из стендапа и комедийной импровизации до 2050 года.

Некоторыми из недооцененных актеров, готовых для больших главных ролей в комедийных фильмах являются Тамби Масаев, Николай Андреев, Динара, Курбанова, Сергей Орлов, Антон Теляков, Антон Шастун, Азамат Мусажалиев, Лидия Амарян.

Стендап и комедийная импровизация будут генерировать кадры для кино. Более тесный и более интенсивный контакт с аудиторией обтачивают мастерство быстрее, чем в КВН и для того, чтобы появились новые самородки достаточно только подождать.

Серые Кардиналы Комедии. Сценаристы, Режиссеры, Авторы

Иногда в кино случается так, что настоящий талантливый автор или гений не появляется на экране. В этой главе мы поговорим о комедийных режиссерах и сценаристах – тех людях, которые создавали забавные произведения, но не получили заслуженной славы вместе с актерами.

Вуди Аллен – американский кинорежиссер, сценарист, актер, музыкант и писатель, который известен своими комедийными фильмами, которые обычно являются смесью интеллектуального юмора, наблюдательности и сатиры. За свою карьеру Аллен создал более 50 фильмов, и многие из них были признаны критиками и зрителями как великие произведения кинематографа. Вот несколько из его лучших комедий:

"Анни Холл" (1977) – фильм, который выиграл четыре Оскара, включая награду за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. Фильм повествует о любовной истории между комиком Альви и певицей Анни Холл, и является одним из наиболее известных фильмов Аллена.

"Полночь в Париже" (2011) – фильм о писателе-голливудском сценаристе, который находит себя в Париже 1920-х годов, где знакомится с иконными художниками, писателями и другими культурными фигурами. Этот фильм был отмечен Оскаром за лучший оригинальный сценарий.

Сет Макфарлейн – американский актер, сценарист, продюсер и мультипликатор, наиболее известный как создатель нескольких популярных анимационных сериалов, включая "Гриффины", "Американский папаша", и "The Cleveland Show». Полнометражный "Тед" (2012) – он же является сценаристом, режиссером и озвучивает главного героя, медвежонка Теда. Родился он 26 октября 1973 года в штате Коннектикут, и начал свою карьеру в индустрии развлечений в начале 1990-х годов.

Одной из наиболее узнаваемых черт комедий Макфарлейна является его юмор, основанный на сарказме и цинизме. Его персонажи часто говорят в откровенном и нецензурном стиле, что может вызывать шок и недовольство у некоторых зрителей. Однако, его комедии также известны своими щедрыми долей сатиры и пародии, а также зачастую заостренными социальными комментариями.

Один из его самых популярных проектов, "Гриффины", начал свой путь в 1999 году и стал популярным благодаря своей смешной и нецензурной комедии, которая умело пародировала массовую культуру и политические темы. Также одним из главных достижений Макфарлейна можно считать создание "Американского папаша", который был создан в 2005 году и посвящен множеству смешных эпизодов о семье Смитов, живущей в Вирджинии.

Лично Макфарлейн также известен как многогранный и талантливый человек. Он также является продюсером и сценаристом, а также озвучивает множество персонажей в своих собственных проектах. Кроме того, он также известен как большой поклонник кинематографа, и регулярно использует сцены и диалоги из фильмов для создания своих шуток.

В целом, Макфарлейн является одним из наиболее влиятельных и знаковых комедийных творцов современности, и его работы остаются популярными и забавными для многих зрителей.

Илья Куликов – это талантливый режиссер комедий из России. Родился он в 1976 году в Москве. Илья начал свою карьеру в киноиндустрии как режиссер музыкальных клипов и рекламных роликов.

В 2007 году он дебютировал в кино с комедийным фильмом "Роковые яйца". Фильм получил огромный успех у зрителей и критиков, что подтолкнуло Куликова на создание новых проектов в жанре комедии. Среди его самых известных работ – фильмы "Два отца и два сына", "Идеальный мужчина", "Кухня", "Смешарики. Легенда о золотом драконе", "Т-34" и многие другие.

Илья Куликов славится своим чувством юмора и умением создавать легкие и задорные комедии, которые становятся любимыми у зрителей всех возрастов. Его фильмы часто основаны на шутках, щегольском диалоге и нелепых ситуациях, что делает их неповторимыми и забавными.

Кроме того, Илья Куликов также является продюсером и сценаристом, что позволяет ему полностью контролировать процесс создания фильмов и достигать наилучшего результата. Он активно работает над новыми проектами и всегда стремится создавать нечто новое и оригинальное в жанре комедии.

Илья Куликов – это один из наиболее успешных и известных режиссеров комедий в России, чьи фильмы пользуются огромной популярностью как внутри страны, так и за ее пределами.

Вячеслав Дусмухаметов – это режиссер, сценарист и продюсер из России, который наиболее известен своими работами в жанре комедии. Родился он в 1978 году в городе Челябинск и начал свою карьеру в киноиндустрии в 2001 году.

Одной из наиболее успешных работ Вячеслава Дусмухаметова является комедийный фильм "Любовь в большом городе", который вышел в 2009 году и стал настоящим хитом у зрителей. Позже был выпущен его сиквел "Любовь в большом городе 2". Режиссер также работал над сериалами, такими как "Интерны", "Кухня" и "Сашатаня".

Личностные качества Вячеслава Дусмухаметова описывают его как энергичного и позитивного человека, который умеет вдохновлять своих коллег на работу. Он известен своими творческими экспериментами и стремлением к инновациям в своих проектах.

Он также активно использует социальные сети, чтобы поддерживать связь со своими зрителями и делиться своими мыслями и идеями. Вячеслав Дусмухаметов известен своим увлечением футболом и часто участвует в благотворительных матчах.

В целом, Вячеслав Дусмухаметов – это талантливый и творческий режиссер, который создает забавные и задорные комедии, которые пользуются огромной популярностью у зрителей. Его личностные качества, такие как энергия, позитивность и увлечение, помогают ему создавать прекрасные проекты и находить общий язык со своей аудиторией.

Николай Куликов – это талантливый сценарист и комик, который создает забавные и остроумные комедии («Горько!», «Настя, соберись!», «Я худею»), которые пользуются популярностью у зрителей. Его опыт в стендапе и комедийной импровизации (No Brain Theatre) помогает ему создавать оригинальные и необычные проекты, которые поражают своей остротой и юмором. Вместе с тем, Николай Куликов остается скромным и внимательным к своим коллегам и зрителям, что делает его еще более привлекательным как профессионала.

Если подвести итог первой главы нашей книги, то можно с уверенностью сказать, что комедия – это люди, в особенности комики.

Продюсер не обязательно должен быть комиком, но без понимания тонкостей жанра киношная команда может уничтожить вашу идею, как стая бродячих собак, которые разорвали на куски забытый под дождем пакет с чебуреками.

Лучше всего выбрать одного главного комика, чей стиль и вайб будут соответствовать вашим планам для фильма. Атмосфера и стиль юмора вашего фильма могут определяться как актером, например, Нагиева или Лапенко, так и сценаристом вроде Вуди Аллена или Николая Куликова. Вы так же можете пригласить стендап-комика, чтобы он задавал тон юмора в паре с актером, который будет его исполнять, как например это было в «Калифорникейшн» или «Статус Свободен» с Дэвидом Духовны и Данилой Козловских соответственно.

Для усиления сцен диалогами и гегами имеет смысл призвать на помощь команду импровизаторов, которые бы отыгрывали каждую неделю перед зрителями свои наброски, оставляя лучшие для сценария.

В условиях отсутствия комиков в команде, но с ярким желанием создать комедию, можно обратиться к уже существующему сценарию и снять его ремейк, внесши изменения в пол персонажей. В качестве примера можно привести такие фильмы, как "Отпетые Мошенницы", "Дрянные Девчонки" и "Очень плохие мамочки".

Также, следует отметить, что данная глава была написана в марте 2023 года, поэтому, если вы просматриваете ее в более позднее время, просьба оставлять комментарии к книге, указывая фильмы, которые вышли после этого периода. В России, возможно, будут производиться ремейки многих фильмов, в которых в главных ролях будут женщины-актрисы, такие как "Джентельмены Удачи", "О чем говорят мужчины" и "ДМБ". Кроме того, мы можем ожидать выпуска спортивных драм, в которых главные героини будут женщины, однако об этом я расскажу в другой моей книге.

Роль на сопротивлении. Работа Комедийного Актера над Собой

Для продюсера, у которого уже есть актер, есть главный герой, эффективным методом прорабатывания сценария комедии будет метод «роль на сопротивлении». Каждый продюсер мечтает создать незабываемую комедию, которая станет культовой и останется в памяти зрителей на долгие годы. Однако, создание такого фильма – это сложный процесс, который требует тщательной проработки сценария, выбора правильных актеров и оригинальных идей.

Хоть кажется, что создание кинопроизведения – это процесс музыки, который требует огромных творческих усилий и затрат, на самом деле все может быть не так. В некоторых случаях, отправной точкой может быть просто наличие свободного капитала и времени популярного актера, который нуждается в новой работе.

При этом, важно не просто взять актера и найти под него сценарий, но и убедиться, что проект имеет потенциал стать успешным. Ведь, если фильм не привлечет зрителей, то ни актер, ни продюсер не получают желаемой прибыли. Поэтому, создатели кинопроизведения должны быть крайне внимательными и тщательно рассматривать каждый проект.

Но вместе с тем, такой подход может стать отличной отправной точкой для создания незабываемого кинопроизведения. Наличие популярного актера может привлечь большое количество зрителей и повысить интерес к фильму. Также, при наличии свободного капитала, продюсеры имеют возможность вкладывать деньги в продвижение фильма, что может повысить его популярность и привлечь еще больше зрителей.

Таким образом, отправной точкой для создания кинопроизведения может стать не только творческая идея, а популярный актер. Тогда, если он известен как брутальный самец – Артур Пирожков/Гоша Куценко – переоденем его в бабушку. Если она очаровательная хулиганка Мелисса Маккарти/Настя Ивлеева – пришьем ей погоньи.

И это абсолютно нормально для кино. Тогда следует отталкиваться от образа актера и направлять его в неподходящие для его образа обстоятельства.

Игра актера требует от него способности войти в роль, эффективно передать эмоции и вести диалог с другими персонажами на сцене. Однако, бывают случаи, когда актеру приходится играть роль, которая противоречит его сложившемуся образу. И именно это может оказаться очень забавным.

В фильме "Близнецы" Арнольд Шварценеггер играет роль беременного мужчины, что может показаться немного необычным, учитывая его обычный имидж жесткого актера-бойца. Однако, продюсеры и режиссеры фильма использовали метод "роль на сопротивлении", чтобы создать комедийный эффект и привлечь внимание зрителей.

Шварценеггер, будучи великолепным актером, смог прекрасно справиться с этой ролью, проявив гибкость и адаптивность. Он внес в роль свою индивидуальность и навыки, что сделало персонажа более убедительным и интересным для зрителей.

Такой подход к созданию роли может быть рискованным, но в случае с Арнольдом Шварценеггером это оказалось успешным. Его игра в фильме "Близнецы" получила высокие оценки зрителей и критиков, что привело к большому успеху фильма в прокате. Этот пример показывает, что использование метода "роль на сопротивлении" может принести ошеломляющий успех и оставить яркий след в истории кино.

Заставьте лысых играть волосатых, а женщин играть мужчин, как в фильме «Гусарская баллада».

В комедиях использование метода "роль на сопротивлении" является особенно распространенным приемом.

Один из ярких примеров – это Джим Керри в фильме "Маска". Керри играет скромного банковского служащего, который после нахождения древней маски становится безумным и непредсказуемым персонажем. Для актера, известного своей комичной игрой, это была роль на сопротивлении, поскольку он должен был играть не свой обычный яркий образ, а наоборот, сдержанный и скромный.

Обратите внимание, как тот же самый приём не срабатывает в случае с фильмом «Главный Герой», где Райан Рейнольдс имеет слишком пресный образ, чтобы помещение его в образ скучного героя могло бы быть контрастным.

Один из примеров комедийных фильмов, где продюсеры ошиблись с помещением персонажа (актера) в интересные обстоятельства – это фильм "Друзья по бедности" (2018) с Мэттью МакКонахи в главной роли. В фильме МакКонахи играет богатого бизнесмена, который случайно оказывается на улицах Детройта и знакомится с бедным механиком, играемым Сноупом Доггом. Однако, несмотря на замечательный актерский состав и забавную идею, фильм не смог донести до зрителей заявленный юмор, а персонажи остались плоскими и нереалистичными.

Еще один пример – фильм "Каникулы строгого режима" (2009) с Марией Кожевниковой в главной роли. В фильме она играет жестокую начальницу тюрьмы, которая вынуждена провести отпуск на одном из курортов. Однако, несмотря на прекрасный актерский состав и

забавную идею, фильм получился слишком надуманным и неуместным, а персонажи оказались слишком карикатурными, что не смогло вызвать искреннюю комедийную реакцию у зрителей.

Таким образом для продюсера и сценариста работа над сценарием начинается с окончанием образа актера, которого он берет на главную роль.

Например имея такого актера как Антон Лапенко и его раскрученный образ «робкий и искренний инженер» стоило ожидать появления полнометражной комедии, где этому персонажу придется взять на себя роль супергероя боевика.

Прослеживаете параллель с Мистером Бином? Да. Вот мы и получили успешный «Внутри Лапенко», где инженер расправляется с целой бандой и не успешный «Убийство в гнезде Фазана». Просто потому что во втором случае мы видим спин-офф уже не базирующийся на жестком фундаменте парадокса. Сопротивления для героя там нет. Полицейский занимается полицейской работой.

Задумывая подобный проект вы всегда можете нанять меня, чтобы я предостерег вас от выбора неправильного пути и проверил ваши сюжеты.

Типы Комедий: Фарс

Чтобы грамотно проходил процесс понимания и дифференциации знаний о комедии, нам с вами необходимо разделить жанры комедии.

1. Фарс – это комедийный жанр, в котором главным образом используются смешные ситуации и преувеличение действий и характеров персонажей. «Полицейская академия» – гротеск на американскую полицию, где большинство персонажей карикатурны.

- «Американский Пирог»
- «Изобретение Лжи»
- «Доктор Дулиттл»
- «День Радио»
- «Чего хотят женщины»
- «Безпринципные»

и целая плеяда фильмов с Джимом Керри: от «Маски», «Всегда говори Да» и «Брюс Всемогущий».

Эти фильмы отличает самостоятельность сюжета, гротескность персонажей и переход за грань реализма. Для разделения жанров: «Служебный Роман» – это романтическая комедия, так как персонажи там вполне реалистичны и игра актеров натуралистичная, не комедийная. Это обычные люди выглядящие искренне, но и нелепо, но это вовсе не «Маска» или «Доктор Дулиттл», так как у них нет «сверхспособностей».

Уверен, что для этого жанра идеально подходят такие мощные актеры как Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Надесь, что когда вы читаете эту книгу новые фильмы с ними в этом жанре уже вышли.

Фарс это не пародия, так как пародия не имеет самостоятельного каркаса сюжета. Фарс самый сложный из комедийных жанров, для него продюсеру понадобится большой актёр.

Типы Комедий: Пародия

2. Пародия – это комедийный жанр, в котором создается забавная и сатирическая версия другого произведения, обычно фильма. В пародии используются элементы оригинального произведения, но искаженные или преувеличенные, чтобы создать комический эффект. Она может включать в себя имитацию образов и манер поведения персонажей, а также использование знаковых моментов и диалогов из оригинального произведения.

Вот несколько примеров фильмов в жанре пародии:

а) «Очень страшное кино» (Scary Movie), 2000 – пародия на фильмы ужасов, такие как "Кошмар на улице Вязов" и "Крик".

б) «Самый лучший фильм» (The Best Movie), 2008 – пародия на российские фильмы тех лет от Камеди Клуба.

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.