

18+

МИХАИЛ БЕЛОУСОВ

СЕКРЕТЫ КОМИКА-ЛЕНТЯ

СТЕНДАП ИМПРОВИЗАЦИЯ

*"Эта книга поможет
сделать свой шоу
из воздуха."*

Михаил Белоусов

**Стендап импровизация.
Секреты комика-лентя**

«Издательские решения»

Белоусов М.

Стендап импровизация. Секреты комика-лентяя / М. Белоусов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-600213-5

«Стендап импровизация. Секреты комика-лентяя» — книга-исследование стендап импровизации как отдельного жанра комедии. В книге приведены секреты, позволяющие одному комику на сцене создать своё собственное часовое шоу практически из воздуха. Идеальное пособие для начинающих комиков, которое сэкономит пару лет жизни.

ISBN 978-5-00-600213-5

© Белоусов М.
© Издательские решения

Содержание

От автора. Читайте внимательно!	6
Шаг первый: «Начни выступать!»	8
Шаг второй: «Ставь цель. Пиши план»	11
Цель	13
План	14
Шаг третий: «Действуй стабильно и регулярно»	15
Шути на ходу	16
Слушай	18
Принимай	20
Будь в моменте	21
Не бойся неудач	22
Делай паузы	23
Снимай выступления	25
Выступай чаще других комиков	26
Забудь про деньги	27
Подражай	28
Выступай в правильных местах	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Стендап импровизация Секреты комика-лентяя

Михаил Белоусов

© Михаил Белоусов, 2023

ISBN 978-5-0060-0213-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора. Читайте внимательно!

Мне хотелось, чтобы, когда я начинал заниматься стендап импровизацией, эта книга уже была. Но перерыв весь Интернет, обойдя все книжные в округе, поспрашивав знакомых и незнакомых комиков, которые хоть что-то могли слышать о литературе, помогающей создавать одному человеку на сцене комедию «из воздуха», я нашел лишь разбросанные по разным книгам приемы прожарки, стендапа и правила импровизации. Конкретной же литературы (в одной книге все секреты стендап импровизации) не было нигде. Поэтому, вдохновившись работой Остина Клеона «Кради как художник», я написал книгу, которую хотел бы прочесть сам. И взял на себя смелость полагать, что если данная книга была бы полезна на раннем этапе моего творчества, то и другим начинающим комикам она пригодится. Более того, сэкономит пару лет жизни. Но если она вам не понравится – деньги вам мы всё равно не вернем.

Так что же такое стендап импровизация? Дам определение, как я это понимаю. Стендап импровизация – это жанр комедии, в котором нет заранее заготовленных шуток, а юмор создается одним комиком от импульса из зала или общения со зрителями.

Работа над этой книгой стала неким исследованием стендап импровизации как отдельного вида комедии. И это исследование основывается на личном опыте; на анализе выступлений комиков, работающих в жанре стендап импровизации и прожарки, таких как Джефф Росс, Джимми Карр, Рори Скювелл, Росс Ноубл, Илья Соболев, Алексей Щербаков, Дмитрий Романов, Слава Комиссаренко, Виктор Комаров, Нидаль Абу-Газале, Антон Борисов и многих других замечательных комиков; и конечно же, книг авторов, которых я прочел: Джуди Картер, Стивена Розенфилда, Джеффа Росса, Алексея Ярцева, Мика Нейпира и других.

С самых первых выступлений в стендап импровизации я начал записывать свои наблюдения, чтобы разобраться как работает комедия в этом жанре. И вот что понял: комедия стендап импровизации работает по определенным правилам и законам. И даже если вы анархист, который не следует в жизни никаким правилам, то вы всё равно им следуете так или иначе, только скорее всего на интуитивном уровне. Что тоже хорошо. Но когда вы узнаете секреты создания шутки «из воздуха», это значительно упростит и ускорит путь к вершине. И уж точно сократит растрату полезной энергии. Количество же секретов в этой книге будет зависеть от ваших познаний в мире импровизации. Так или иначе, со временем все секреты станут инструментами, которыми вы будете пользоваться не задумываясь. Представьте, что вы мастер или «муж на час». Чем больше инструментов, тем больше работы по дому вы можете сделать. Вы же не придете повесить люстру, поменять сливной бочок и починить водопровод с одной отверткой? Так и в нашем жанре: чем больше инструментов – тем интересней и многогранней комедия.

Кстати, на момент написания этой главы я уже двенадцатый год работаю ведущим мероприятий и даже написал о своей профессии книгу «Ведущий мероприятий. Самоучитель». Вы можете найти ее в Интернете. И я абсолютно убежден, что данная книга (та, которую вы в данный момент держите в руках) будет интересна не только комикам, но и ведущим мероприятий, так как в ведении мероприятий, на мой субъективный взгляд, важен юмор при общении с гостями. Всё это работает по одним и тем же законам. А за первый год занятий стендап импровизацией, как ведущий я вырос на голову. Я просто выхожу, и могу начать говорить о чем угодно, и знаю, что во всём смогу найти юмор. А ценность ведущих мероприятий, умеющих шутить много, качественно и смешно, гораздо выше обычных конференсье. Скажу больше, приемы из этой книги можно применить даже в обычной жизни людям, не имеющим прямого отношения к сцене. Ведь юмор, как кто-то заметил, это социальный клей, который помогает в знакомствах и общении с людьми.

А для тех, кто «верит в Деда Мороза», подчеркну: чтобы стать крутым стендап импровизатором недостаточно будет однократного прочтения этой книги. И даже двух. Во-первых, потому что вы всё не запомните. Во-вторых (но не по значению), всё придется прорабатывать на практике. Берите ее с собой, отправляясь на выступление, и вдохновляйтесь перед выходом на сцену. На какое-то время она станет вашим партнером, тренером и комеди бадди. Хочу признаться, что и сам время от времени прибегаю к записям в данной книге, чтобы освежить в голове некоторые приемы.

Эта книга написана с большой любовью к жанру стендап импровизации, прожарке и оскорбительному юмору. Она изложена так, чтобы в ней разобрался даже ребенок. Надеюсь, это получилось, и вы это оцените. В ней, как заметил один из участников фокус-группы, много мотивации. А мотивация потребуется вам, когда захочется всё бросить.

Обойдемся без долгих вступлений, и в самом начале книги я дам вам три шага, с которых можно начать путь стендап импровизатора. Погнали!

Шаг первый: «Начни выступать!»

«Чтобы избежать критики, следует ничего не говорить, ничего не делать и никем не быть». Э. Г. Хаббард

Начните выступать, преследуя только одну единственную цель: избавиться от страха стендап сцены. Дальше будет проще. Поверьте, это так. Еще раз: наша первая задача – не круто шутить, а избавиться от страха стендап сцены. Прийти к тому, чтобы вообще о ней не думать. А страх будет только отвлекать внимание и забирать энергию. В отличие от классического стендапа, где заранее написаны шутки и зазубрен текст, у стендап импровизатора нет ничего. Никаких заготовок. Страх будет и от этого, и от того, что у вас, черт возьми, нет ни одной заготовленной шутки. Я не раз становился свидетелем, как на открытом микрофоне у начинающего комика с заготовленным текстом тряслись руки. Это знакомо и мне. Думаю, если вы уже пробовали выступать, то знакомо и вам.

Страх, что на тебя смотрят люди и оценивают выступление – это ужасно. Мне есть с чем сравнить сцену, где куют стендап. К моменту первого выступления на открытом микрофоне я семь лет выходил на сцену, выступая с музыкальным коллективом, у меня была кавер-группа; после этого десять лет работал ведущим мероприятий на свадьбах, банкетах и на городских площадках; выступал в жанре импровизации с коллективом. Страшно выступать там, где оценивают исключительно тебя одного и твой юмор. Не внешность, не умение говорить, не твой голос. Хотя это тоже важно. А исключительно юмор. Ты либо смешной, либо идешь домой.

Вам страшно, что вы облажаетесь, пошутите несмешно. Но это нормально. Нужно только это принять. Если не избавимся от страха, то страх будет сковывать нас: тело, голос, свободу мысли (свобода мысли, пожалуй, самое важное в стендап импровизации). Тело становится деревянным, появляются зажимы. Голосовые связки горят, ты постоянно сглатываешь слюну – это видно зрителю, и он видит твой страх, и ты видишь, как он это видит, от этого еще ужаснее. Соображать не можешь. В какой-то момент обнаруживаешь, что часть вокабуляра предательски покинула тебя. У меня было именно так.

Какое тут решение? Как в книге Джуди Картер: первое, что необходимо сделать, это записаться на открытый микрофон. Назначить точную дату выступления. И ходить на открытые микрофоны как можно чаще, привыкать к сцене. Избавиться от ступора, который появляется всякий раз, когда вы на нее ступаете.

Представьте себе, но кто-то даже не решается сделать первый шаг. Для кого-то он самый сложный. Он был сложным и для меня. Мне всегда нравился юмор, и я хотел выступать на сцене, но писать шутки дома – это не для меня (парадокс). Скорее всего, это мой личный загон, но это и моя индивидуальность. Ну не могу я сидеть и писать шутки, потом идти на открытый микрофон их проверять, потом переписывать, потом опять проверять. Я перего-раю. Мне надо, чтоб и мне было тоже смешно от того, что я рассказываю в моменте.

Я стал искать форматы стендапа, в котором не нужно писать шуток. И довольно быстро нашел. Этот формат называется сет-лист. Комики шутят на заданные темы. Как правило, даются три темы и три минуты на выступление. Но тут тоже обнаружил, что этот формат мне не совсем комфортен (вот привереда какой!). Не всегда темы близки мне, не всегда задания составлены интересно и грамотно. Самое важное: я понял, что мне сложно шутить, если не чувствую сопричастности к теме. И второй немаловажный момент: сет-лист не так часто проходит.

Долгое время спрашивал, в какой форме могу выступать? С момента последнего выступления на сет-листе прошло года полтора. И тут посмотрел выпуск Юры. Теперь уже запрещенного. Этот выпуск вышел в ноябре 2021 года. Главным героем был Слава Комиссаренко. Из этого выпуска я узнал, что у Славы Комиссаренко есть шоу «Спасибо, у меня всё!». Там, где

Славе задают вопросы из зала, а он раскручивает эту тему. На меня словно снизошло озарение. Я сказал себе: вот же ответ на мой вопрос, именно это я и буду делать на открытом микрофоне. И это послужило толчком для первого шага. Но не всё оказалось так, как хотелось...

Проблема заключалась в следующем. Люди (зрители), пришедшие на открытый микрофон на никому не известных комиков, не готовы задавать вопросы из зала. И если да, то с неохотой. Существует большая разница между выступлением известной личности типа Славы Комиссаренко (его есть о чем спросить и послушать смешной ответ) и выступлением никому не известного чувака, который просит зрителя о чем-то его спросить. Как вы можете догадаться, в связи с этим вопросы были скучные, их задавали с неохотой, а ответы были не всегда смешными. Но на тот момент всё это меня вообще не беспокоило. Я попал под эффект Даннинга-Крюгера: когда люди, имеющие очень низкий уровень компетенции в определённой области, могут значительно переоценивать свои возможности. У меня был такой настрой, что горы был готов свернуть.

Каждый раз выходил на сцену с установкой: «Да, возможно, я облажаюсь сейчас, но раз от раза будет легче». Если в вашем городе есть возможность выступать два-три раза в неделю – выступайте во все дни. Так устроен наш мозг. Ему важна частота выступлений, а не количество минут на сцене за один раз. То есть лучше выступать три дня в неделю по три минуты, чем один раз в неделю девять минут. Но вот вам секрет успешных комиков: не выбирайте из двух вариантов – берите оба. Если была возможность выступать три раза в неделю по три минуты и выступить дополнительный раз на девять минут – я это делал.

Примечание. Мы разные люди. И кому-то из начинающих комиков комфортнее выступать, когда никто из близких его не видит. К такому типу, например, относился и ваш покорный слуга.

Но существует и второй тип комиков, которым просто необходима поддержка, чтобы прийти и выступить. Если к такому типу относитесь вы, то нет ничего страшного или постыдного позвать с собой за компанию вашего друга, супруга или родственника. Им самим не обязательно выступать. Но они определенно помогут морально в момент вашего выступления. Я знаю лично одного комика, который за полгода комедийной деятельности еще ни разу не появлялся на открытых микрофонах без сопровождения близких.

Так или иначе, наш первый шаг – начать выступать. Запишитесь на открытый микрофон прямо сейчас. Ниже я попрошу заключить договор с самим собой. Пообещайте себе (и мне), что выступите в указанную дату. Она будет являться вашей отправной точкой в мир стендап импровизации. Со временем вы лишитесь страха сцены и наберетесь смелости. Поэтому лучше начать прямо сегодня. Вперед!

Договор

Я, _____ обещаю записаться на свой первый Открытый Микрофон, который состоится ___/___/20__г. Обязуюсь в этот день быть в трезвом состоянии и хорошем настроении. И выступить при любых обстоятельствах и погодных условиях, чтобы ни произошло со мной в этот день.

Дата: _____

Подпись: _____

Шаг второй: «Ставь цель. Пиши план»

«Человек, в отличие от животного, не может выжить, сообразуя свои действия только с текущим моментом. Человеку необходимо ставить цели, он должен рассчитывать свои действия и планировать свою жизнь».

Айн Рэнд

Слава стендап комика не свалится завтра, если вы начали заниматься этим буквально вчера. Это долгосрочные инвестиции. Тут горизонт планирования должен быть не менее трех лет. Поэтому составьте свой план действий. Чего вы хотите действительно достичь в стендап импровизации? Каких высот?

План – это ваш ориентир. Вы, конечно, можете обойтись без плана и действовать от случая к случаю, наобум. Но с планом вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. А какой кайф, когда ставишь галочку напротив выполненного пункта плана. Всегда приятно и полезно видеть наглядно свои достижения. План разбивает путь к цели – на первый взгляд недостижимой – на небольшие, вполне преодолимые дистанции. И после того как план будет составлен, вы будете двигаться от пункта к пункту, пока не достигнете конечной цели!

Чтобы составить личный план, нужно задать себе один главный вопрос: «Чего я действительно хочу достичь в стендап импровизации?». Другими словами, какова главная цель? И ответить на эти вопросы честно. Важно не перепутать с вопросом «чего я могу достичь в стендап импровизации». Хотеть и мочь – большая разница. На данной стадии вы пока мало что умеете. И отталкиваться от сегодняшнего себя глупо, не так ли? Поэтому ставьте максимально невыполнимую задачу для себя нынешнего!

Приведу в пример план, который я написал в течение первого месяца занятий стендап импровизацией. Спустя месяцев пять я его корректировал в каких-то промежуточных этапах, что считаю абсолютно нормальным, так как в процессе развития мы начинаем смотреть на вещи под другим углом. Кстати, если вам лень составлять собственный план, можете воспользоваться на первых порах моим, а далее в процессе занятий перекроить его под себя. Why not?

Мой план на момент 16.04.2022.

- Начать выступать.
- Избавляться от страха выступления на стендап сцене.
- Постепенно повышать время выступления. Цель – стремиться продержаться на сцене как можно дольше и при этом быть интересным.
- Сделать концерт, где комик один. Пусть с «костылями» типа шоу «Истории». В шоу «Истории» я первую половину знакомился и общался со зрителями, а вторую – просил их рассказывать истории, по ходу которых вплетал свои шутки и отыгрыши.
- Периодически снимать свои выступления, чтобы отслеживать динамику качества выступлений.
- Практиковаться в часовых выступлениях с «костылями». 6 месяцев. «Костылями» называю вспомогательные элементы, которые помогают продержаться на часовом шоу в том случае, если я боюсь самостоятельно не справиться. В частности, «костылями» являются истории зрителей из зала.
- Делать выступление многогранным. Знакомство, истории, рэп, песня, вопросы из зала и т. д.
- Достичь такого уровня, где процент удачных выступлений выше неуспешных.
- Выступать на других площадках своего города, чтобы расширить зону комфорта.
- Выступать в больших залах на разогреве известных комиков.

- Устроить сольный концерт без «костылей».
- Собрать свою аудиторию в соцсетях.
- Стать известным комиком в своем городе.
- Выступать в других городах.
- Гастроли по другим городам со своим сольным шоу.
- Сольное выступление в Москве.
- Стать известным стендап комиком в стране.
- Попасть на ТВ, платные интернет-платформы для русскоговорящего населения.
- Попасть на Netflix.

Читатель может подумать, что весь план заточен на стремление стать знаменитым, а если повезет, то и богатым. А разве популярность и богатство – не мерило ли нашего успеха?

Ниже я предлагаю поставить перед собой цель. И написать свой собственный план действий.

«Цель без плана – это просто мечта».
Антуан де Сент-Экзюпери

Цель

Шаг третий: «Действуй стабильно и регулярно»

Приступайте к выполнению плана. Начните с первого пункта, чтобы избавиться от зажимов в голове и теле, а также страха. А дальше – только вперед! Это самый удивительный и в то же время скучный путь ремесленника. Нужно от выступления к выступлению пробовать, ошибаться и снова делать. Действуйте стабильно и регулярно. В этом и есть секрет.

Вспоминаю, как я наивно начинал первые выступления на открытых микрофонах и разогревах с фразы «через год будет мой сольный концерт». Представляете степень сумасшедшей самоуверенности? Надо мной смеялись все комики. И практически все в один голос твердили, что я не могу считаться стендап комиком, так как для этого нужно писать шутки. Скажу следующее: если бы я был помладше, у меня не было настроения и моего плана, то, скорее всего, это просто бы сломило меня. И после какого-нибудь неудачного выступления я бы точно закончил этим заниматься. Но на тот момент мне было 35 лет. За моими плечами было немало проектов, где я являлся руководителем, и я знал, что никого извне слушать не надо, даже себя не нужно слушать в моменты полного отчаяния, какие будут возникать периодически. Даже будучи третьим калачом в вопросе «не сдаваться, что бы ни произошло», был момент, когда я хотел завязать со стендап импровизацией. Это было после первых съемок шоу «Истории», когда стал монтировать выпуск и понял, что это полная «шляпа». Несмешно, неинтересно. Но взяв себя в руки, нужно просто двигаться дальше согласно плану, что бы ни произошло. Закончу главу высказыванием бывшего премьер-министра Великобритании:

«Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Уинстон Черчилль

Шути на ходу

Импровизация – это увлечение для ленивых. Для тех, кому тяжело ежедневно корпеть над написанием текстов шуток, проверять их на публике. Потом возвращаться домой, переписывать и снова проверять их на публике. А еще нужно текст учить. То ли дело импровизатор – вышел и пошутил над тем, что видит. Но даже если вы хотите стать великим импровизатором, всё равно нужно иметь представление о том, как строятся шутки. Хотя бы для того, чтобы правильно их формулировать. Конечно, есть известные музыканты, сочиняющие крутые песни и при этом не знающие, как пишутся ноты. Но они знают приёмы в музыке (форшлагги, бэнды, флажолеты), без которых невозможно играть красиво в полноценном объеме. Так и в комедии. Какие приемы бывают в юморе для создания шуток, можно знать наверняка или догадываться на интуитивном уровне. А можно не знать вовсе – в таком случае быть хромым в юмористическом плане. Так что я настойчиво рекомендую познакомиться с литературой о написании шуток, послушать ютьюб блогеров, и возможно, посетить мастер классы. О том, как строятся шутки, Джуди Картер написала две книги: «Библия комедии», «Новая библия комедии». Почитайте для общего развития, если до сих пор этого не сделали. Вторая книга, на мой взгляд, легче воспринимается.

В шутках важна не только литературная составляющая, но и подача. подача состоит из нескольких вещей.

Шутки нужно произносить четко и точно. Если мямлишь фразы, то это не про шутки. Это же касается заикания и запинания. Даже если шутка изначально была смешной и к месту, а вы её не донесли зрителю чисто, уже не будет иметь никакого значения. Шутку про\$рали. В такой момент можно иронизировать перед зрителем, как-то обыграть, что вы упустили шутку: это часть импровизации. Но вы же не будете делать это на своем выступлении несколько раз кряду, не так ли? Есть проблема – её нужно решать.

Работайте над своей дикцией: зажмите пробку от вина четырьмя передними зубами и читайте скороговорки. Каждый день по пять минут. И уже через две недели увидите результат. Хватит терпения проделывать это в течение месяца – вы выйдете на новый уровень. Только не забывайте менять скороговорки, чтобы проработать все звуки.

Работайте над своим голосом. Правильная постановка дыхания необходима, чтобы голос был красивым, без зажимов. Получите консультацию у специалиста. Это можно сделать даже по видеосвязи. Я сам брал такую консультацию. Если вы идеальный – разрешаю этого не делать.

Работайте над интонациями. Вы можете говорить на тарабарском языке? «Жмух брохмас дуб-тан крык. Жыкмус слов том ромж.» Это тарабарский язык. Вы можете начать говорить на нем прямо сейчас. Попробуйте. Теперь выберите персонаж с особой точкой зрения. Это может быть кто угодно: дворник, депутат, учитель. Произнесите предложение на тарабарском, как произнес бы персонаж. Затем ответьте на тарабарщине от лица другого персонажа, с совершенно другой точкой зрения. Во время разговора на тарабарском просыпается эмоциональность в голосе. Попробуйте несколько сцен, заодно попрактикуетесь, как говорить нечто противоположное, тому что вы услышали. Посвятите этому упражнению пару минут в день, и через пару недель выйдете на новый уровень.

Вывод. Стендап-импровизатор может и умеет на ходу формулировать шутку и подавать ее в зал. Поэтому изучайте приемы создания шуток. Практикуйтесь: рассказывайте шутки и анекдоты друзьям. Сделайте юмор образом вашей жизни.

Слушай

Учитесь слушать, а главное – слышать, что говорит вам зритель. Будьте внимательны и запоминайте имя зрителя, имя его второй половинки, профессию, хобби; яркую фразу, сказанную им в ваш адрес. Важны все детали. Создавая свою комедию, вы будете прибегать именно к этой информации. Так как даже малозаметная деталь может стать для вас отличным движком комедии. После шоу вы сможете выкинуть это из головы, но во время шоу обязаны жить этим.

Представим ситуацию, что импровизатор халатно отнесся к полученной из зала информации: не услышал имя (профессию, хобби) зрителя, а то и вовсе не запомнил. Тогда, создавая комедию, комик только запутает зрителя со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Олег сказал, что он полицейский, а вы показываете гаишника. Вадим сказал, что он токарь, а вы говорите о Владимире столяре. Не совершайте подобных ошибок, если не хотите попасть впросак. Ужасно, когда другие зрители помнят эти детали правильно и поправляют комика на сцене. Первый раз это, возможно, и будет выглядеть забавно. Но в последующий раз зрители поймут, что вы невнимательный и вам самому неинтересно, о чем рассказываете. В таком случае рискуете лишиться интереса к вам.

А теперь позитивный пример из практики. У меня был случай, когда зрительница пару раз отвечала мне одной и той же яркой фразой. В конце концов я использовал это в припеве своего фристайла, который делаю в конце часового шоу. Это произвело впечатление на всех зрителей. До фристайла мы еще доберемся в этой книге. А пока... как же научиться слышать?

– Проявляйте искренний интерес к людям и происходящему.

– Развивайте внимание. Читайте книги, учите тексты. Моё личное убеждение, что на длинной дистанции человек, читающий книги, всегда обгонит нечитающего.

– Запишитесь на групповые курсы по развитию внимания. Кстати, такие проходят на курсах комедийной импровизации. Посетив курсы, вы убьете двух зайцев сразу.

Проверьте свое умение слушать внимательно и запоминать:

Соберитесь в компанию от трех человек.

По очереди, по часовой стрелке, называйте ассоциации. Первый говорит, например, стол, второй – лампа, третий – Аладдин. И так далее по кругу.

Сделайте три круга.

Затем остановитесь.

Теперь каждый из участников называет свою ассоциацию в обратном порядке.

Учитесь слышать уже сейчас в разговоре с близкими, друзьями, на работе и дома. Подмечайте детали. Это правило сделает вас как минимум чутким и внимательным собеседником в жизни, а как максимум – крутым импровизатором.

Услышали?

Принимай

Если говорить простым языком, в стендапе шутка, которую произносит комик, состоит из двух вещей. Это серьезная часть – «заход». И смешная часть – «отбивка». Секрет в том, что в стендап импровизации мы делегируем часть «заходов» зрителю. Принимаем из зала информацию за серьезную часть. И моментально придумываем «отбивку».

Приведу простой пример диалога комика со зрителем:

– Как вас зовут?

– Олег.

– Олег. Уже смешно...

Олег – «заход». Уже смешно – «отбивка».

– Кем вы работаете, Олег?

– Я полицейский.

– Понятно, куда я поеду после этого выступления.

«Заход» в том, что Олег – полицейский, а комик подшутил над его именем. Другими словами, комик подшутил над полицейским. «Отбивка» – комик понимает, что, подшутив над полицейским, он отправится в тюрьму.

Приняв вводные данные за «заход», комик построил шутку. Говорите да всему, что слышите и видите. Нет – ничего не даёт и ни к чему не приводит. Нет – это тупик вашей комедии.

«Улучшатор». Это упражнение можно делать вдвоём, втроем и даже одному.

Придумываем максимально «бредовый» продукт, товар или услугу. Например, первый участник предлагает: «Будем продавать старый линолеум» Второй участник принимает эту идею. Говорит ей «да» и улучшает ее самым невероятным образом (обертка, реклама, наполнения и т.д.): «Да и будем заворачивать старый линолеум в новый линолеум, чтобы...» можно коротко объяснить зачем.

Продолжаем принимать обе вышесказанные идеи и делать еще круче: «Да и стелить его будут только специально обученные голые женщины, чтобы установку заказывали только у нас»

Улучшайте идею пока не начнете повторяться или зайдете в тупик. Постарайтесь продержаться как можно дольше.

Цель: Научиться принимать даже самые невероятные вещи и продолжать историю.

Будь в моменте

«Оставайтесь в моменте. Оскорбительный» юмор – это рефлекс». Джефф Росс

В продолжение прошлого диалога:

– Как вас зовут?

– Олег.

– Олег. Уже смешно...

И в этот же момент кто-то в зале уронил посуду на пол...

Можно конечно никак не реагировать на происходящее. Но это, на мой взгляд, было бы ошибкой импровизатора, так как все без исключения обратили внимание на звук бьющегося стекла. И я моментально реагирую на это и говорю:

– Даже тарелку борца раз%&бало от твоего имени, Олег.

Будьте здесь и сейчас. Не оставляете очевидное, происходящее на вашем выступлении, без внимания. Вы принимаете предлагаемые обстоятельства и реагируете на них, строя на этом комедию.

Секрет как раз в том и состоит, что для стендап импровизатора происходящее в моменте – это тот же «заход» шуток. В данном случае разбившаяся посуда – это «заход» шуток. «Заход» без слов, потому как «заходом» может являться и ситуация. Нужно лишь среагировать на нее в моменте и сделать «отбивку». В этом примере «отбивка» завязывается на произошедшей ситуации с разбившейся посудой, а также на ранее полученной информации, где в контексте происходящего шоу имя Олег считается смешным. Но только в контексте шоу. В жизни у нас все имена очень серьезные и совсем не смешные.

Принимайте всеми органами чувств информацию, которая происходит в данный момент: что-то упало, кто-то что-то выкрикнул, как-то заморгало освещение, появился какой-то запах; у этого зрителя странная поза, тот ковыряет в носу, другой встал и вышел. Реагируйте, так как это происходит для всех зрителей в данный момент, и все зрители это заметили или почувствовали.

Существуют ряды упражнений и практик на тему тренировки внимания. Их можно найти в Интернете. С этими упражнениями работают не только импровизаторы, но и актеры. А лучше всего, если вы будете практиковаться с партнером. Если в вашем городе есть курсы или мастер классы по актерской импровизации – запишитесь туда, и вы не пожалеете. Будет еще эффективнее, если эти курсы длятся более одного дня. Один день мало. Два-три дня интенсива минимум. Одно упражнение на тренировку внимания я вам дам прямо сейчас.

Упражнение «Зиб. Заб. Зоб». Для этого упражнения требуются минимум трое. Первый участник смотрит на любого из двоих визави, хлопает в ладоши и говорит «зиб». Тот, кому «передали», также смотрит в глаза любого из двух участников напротив, хлопает в ладоши и говорит «заб». Тот, кому «передали», выбирает следующего, смотрит в глаза и говорит «зоб». И так далее в рандомном порядке, пока кто-то не оговорится. Кто оговорился, тот вылетает из игры. А игра продолжается вновь.

Не бойся неудач

«Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». И. Крылов

Юмористические неудачи, они же фейлы (fail). Это когда пошутил несмешно. Еще говорят «пошутил в тишину». Возможно, я сейчас кого-нибудь из читателей удивлю, но тем не менее скажу: фейлы – это норм. В том смысле, что такое бывает абсолютно у всех. Комик, который рискует, и комик, который импровизирует, всегда должен быть готов к неудачам. Даже у опытных импровизаторов будут несмешные шутки, которые не зайдут зрителю. Просто у опытного комика процент несмешных шуток меньше. И чем больше у вас будет неудач (фейлов), и главное, анализа ваших неудач, тем выше вы взлетите.

Какой тут есть выход? Во-первых, не оценивайте выступление в моменте. Записывайте свои выступления и анализируйте после, но не в моменте самого выступления. Это важно. Если вы будете оценивать выступление в самом моменте (бли-и-ин, им несмешно; опять шутка не зашла; что же мне делать?), то будете тратить энергию в больших количествах. Причем не на пользу и на дело, а в пустоту. Поймите, оценка выступления во время выступления (смешно зрителям сейчас или нет?) ничего не даст. Сколько раз убеждался, пересматривая свои выступления, записанные на телефон, что со стороны не всё так плохо, как казалось в момент выступления. Сдайте себя в аренду на время выступления. Для людей на открытом микрофоне вы просто очередной комик. Пришёл – выступил. Смешно – несмешно. Ушел. Нужно относиться проще к своим выступлениям, для того чтобы достичь легкости. Избавится по максимуму от нервного напряжения.

Во-вторых, больше выступайте. Практика поможет делать юмор качественнее при условии работы над ошибками.

Если бы шутки с Олегом не зашли зрителю, я бы не тратил энергию на переживания, а действовал по ситуации: сменил тему или переключился на кого-нибудь или что-нибудь другое в зале. Ведь у вас огромное преимущество – вы режиссер своей собственной комедии. Помните об этом. И в добрый час.

Могу добавить, что порой нарочно иду туда, где с большой вероятностью могу облажаться. Это, конечно, звучит как неправильная установка, но всё же. Был случай, когда я напросился выступить (внимание!) после Наташи Красновой. А она была хэдлайнером открытого микрофона. Большинство, да что там – все пришли на выступление Наташи. Короче, рассказываю...

Это была проверка материала, и я не успел записаться. Но зато подписался помочь в этот день с рассадкой гостей. Было четыре комика, а пятым (хэдлайнером) было выступление Наташи Красновой. Ну, в общем и целом я вроде как напросился выступить. А Наташа сама, чисто по приколу, в конце своего выхода объявила меня. Я вышел, начал пару минут хорошо, а потом покатился под гору. Но зато в очередной раз убедился, что самое страшное, что может произойти, – это выступить несмешно. Тебя не растерзают и не убьют. Просто к этому нужно быть готовым.

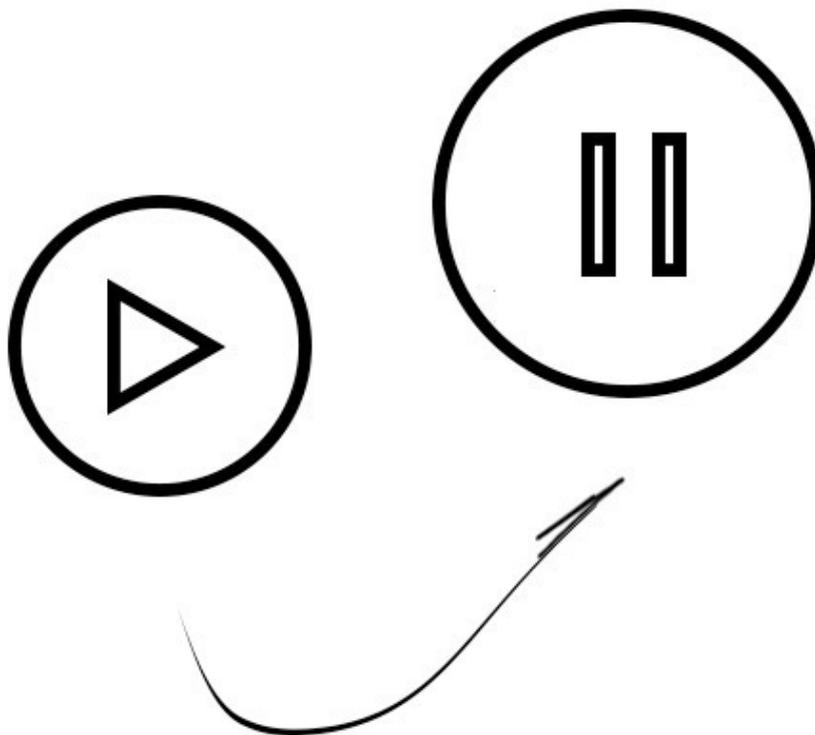
Максимум, что может сделать с вами неудачное выступление после хэдлайнера – закалить сталь ваших яиц.

Делай паузы

Пауза тоже инструмент комедии. И этим инструментом нельзя пренебрегать. Паузой нужно учиться владеть и применять на практике. Пауза заставляет задуматься о вашей шутке. Есть шутки, которые сразу не доходят до зрителя. И опытный комик знает об этом и нарочито делает паузу, чтобы дошло.

Не торопитесь. Не тараторьте шутки. Делайте паузы (в нужных местах), и вы увидите, что порой даже не самая смешная шутка может рассмешить смешливого гостя. Есть такие зрители, которые смешно смеются, и от этого, возможно, взорвется весь зал. Всё это идет на пользу выступлению в целом.

Иногда пауза, сделанная в нужный момент стендап импровизатором, может сработать лучше любой сказанной шутки. Добавьте к паузе какую-либо эмоцию или мину непонимания, и это станет лучшей ответной реакцией на сказанную глупость из зала. В таком случае формула шутки выглядела бы так: «заход» – глупость из зала, «отбивка» – пауза стендап импровизатора с добавлением мины непонимания на сказанную глупость. Вроде бы стендап импровизатор и не сказал ничего, а сказал только зритель, и все посмеялись, но это тоже идет в копилку общей продолжительности смеха на вашем шоу. Ведь если разобраться, именно по количеству времени смеха на единицу времени можно измерять качество выступления комика. Как вам такая мысль?

Вот и я предлагаю сделать паузу в создании импровизационного юмора и поговорить в следующих главах о технических вещах. То есть секретах, без которых полноценных и качественных выступлений тоже не получится.

Снимай выступления

Снимайте себя на телефон, отсматривайте выступления и анализируйте их. В данном случае нужно «махать кулаками после драки». То есть анализировать, как бы вы ответили зрителю на его реплику, чтобы было смешнее; как бы вы повели себя в следующий раз в подобной ситуации. Прорабатывайте это. Копите опыт и багаж знаний. Ситуации повторяются, темпераменты людей, их имена, профессии схожи и так или иначе будут повторяться. А вы, в свою очередь, уже будете готовы. Со временем вы поймете это.

Стендап импровизация – это, в том числе, и ваш опыт. Опыт, который будет подсказывать, как выходить из ситуаций и шутить в предлагаемых обстоятельствах.

Каждое свое выступление я снимаю на телефон, а наиболее успешные заливаю на свои каналы. Тут нужно сделать паузу и оговориться, чтобы быть максимально честным. Ведь я в книге прежде всего делюсь своим опытом. Да, конечно, я вырезал на монтаже несмешные шутки. Так как на видео зрителями всё воспринимается острее. Плотность юмора должна быть максимальной. Иначе просто не будут смотреть. Это первое. А второе – не все выступления я выкладывал. Например, открытых микрофонов в неделю я посещал три, а на ютьюб канал выкладывал одно видео в неделю. Почему так? В какой-то момент уже самому хочется не понижать планку юмора для зрителей канала. Поэтому либо выбираешь одно из трех – самое смешное, либо (если совсем все плохо по юмору) делаешь из трех выступлений нарезку смешных шуток. Тут всё-таки нужно мыслить как продюсер. А продюсер мыслит с точки зрения конечного продукта. В данном случае зрителю должно быть интересно и смешно. Плотно смешно, а не одна шутка в минуту. Поэтому нарезано видео там или обрезано – дело второе.

С примерами того как я это делал вы можете ознакомиться на моих каналах и социальных сетях. А заодно и подписывайтесь:

https://www.youtube.com/@belousov_comedy

https://vk.com/belousov_comedy

https://dzen.ru/belousov_comedy

Выступай чаще других комиков

Секрет первый – на тему того, как увеличить время выступления для прокачки стендап импровизации: быть ведущим открытых микрофонов. Так как в самом начале ведущий знакомится с гостями и разогревает их перед выступлением комиков. Где, как не здесь, можно прокачивать свою стендап импровизацию? Плюс между выступлением комиков вы тоже можете пошутить смешно.

Скажу за себя: я никогда не вел открытых микрофонов. Может быть, это лично мой заскок, так как я работаю ведущим мероприятий и мне хотелось бы разделять эти два понятия. Но сам всегда напрашивался и продолжаю по сей день напрашиваться на разогрев к комикам, чтобы лишний раз пообщаться с публикой и прокачать скил (навык).

Секрет второй. Выступать на разогревах стендап концертов – это лучшее, что придумала природа для стендап импровизаторов. Это касается разогрева как у именитых комиков, так и у местных. Судите сами: вы получаете минут пятнадцать-двадцать чистого времени выступления, при этом вообще не заморачиваетесь с организацией мероприятия; вам, в отличие от организаторов (а это, как правило, сами комики), не нужно переживать, сколько потрачено денег на рекламу; окупилось ли мероприятие или всё ушло на рекламу, звук и диджея; не нужно волноваться за то, сколько зрителей пришло, сколько не пришло. Вы просто приходите и выступаете. Да, это бесплатно, но и мороки никакой.

«Но я подумал – если я буду работать больше, чем они, читать больше книг, держать свои глаза открытыми, то тогда возможно я стану тем, кем хочу. Так я и сделал».

Лейтенант Коломбо

Забудь про деньги

Секрет того, как собирать больше людей на ваши часовые выступления, – делать свободный вход, максимум за напиток.

Забудьте про деньги на первых порах. Стендап на начальном этапе – это вообще не про деньги. Если когда-нибудь вы станете крутым стендап комиком, то это окупит все ваше потраченное время. Если нет – вы будете знать, что отлично провели время, занимаясь любимым хобби. Не смотрите на то, что кто-то из комиков получает какие-то деньги. Я имею виду не известных комиков, а комиков, которые выступают вместе с вами. И даже если вам перепали какие-то деньги за выступление, не спешите их потратить на еду, игрушки и жвачку. Отложите их на продвижение себя как комика: рекламу, если со временем задумаете организовать сольное выступление; съемки видео своего выступления; фотосессию; поездки в другие города. Я все деньги откладывал на издание данной книги. Эта цель появилась у меня не сразу, но в процессе.

Ведите учет заработанных средств. И пусть это будет приносить мало денег, всё равно заведите такую привычку. Тем более, со временем будет здорово увидеть свой рост. Но еще раз подчеркну: в первые три года забудьте про деньги со стендап выступлений. А чтобы было проще, рекомендую найти основную работу.

Не раз был свидетелем того, когда начинающие комики ставили платный вход за свои выступления и не могли собрать народ. Им приходилось отменять выступления. Что печально и обидно. Удивительно, но давая сольные часовые выступления с бесплатным входом (за напиток), я за семь месяцев заработал около пятидесяти тысяч рублей на донатах (пожертвованиях) от зрителей, плюс некоторые заведения немного платили или давали процент с бара. Неплохо правда?

Подражай

«Копируя одного автора, вы занимаетесь плагиатом, копируя многих – проводите исследование».

Уилсон Мизнер

Знаю, что многие стендап комедианты скажут в какой-то момент вам, что важен собственный голос, собственный стиль. И не нужно за кем-то повторять или копировать, потому как вас запомнят таким, и будет сложно перестроится. Да, можно пойти по этой дороге. Но воспользовавшись таким советом, можно вообще никуда не пойти и остаться на месте.

Поделюсь своей философией. Человеку, такому как я, нужен импульс. Сколько себя помню с детства – я учусь наблюдая. Если посмотрел фильмы с Джеки Чаном – становился Джеки Чаном. Когда посмотрел черепашек ниндзя – прикладывал подушку к спине, привязывал ее маминым ремнем от платья и становился черепашкой ниндзя. Становясь старше, копировал оценки актеров в кино – мне было это безумно интересно. Вот что хочу сказать: не бывает одного-единственного подхода ко всем людям, чтобы начать заниматься комедией. У каждого свой путь. Любой путь лучше, чем оставаться на месте, так и не попробовав начать.

Следующее высказывание я прочитал в книге Остина Клеона, где он приводит в пример слова писателя Уилсона Мизнера: «Копируя одного автора, вы занимаетесь плагиатом, копируя многих – проводите исследования».

Помню, работал на одном телеканале ведущим программы про автомобили. И режиссер, молодой парень, порекомендовал посмотреть на ютьюбе одного человека, занимающегося интервью импровизацией. С первого видео понравился его стиль, и я стал делать что-то подобное. Ага, что-то... Всё в ноль, подчистую. Я стал копировать его стиль и даже шутки. Тогда не понимал, но сейчас мне должно было быть стыдно за это. Но знаете что? Мне не стыдно. Чтобы создавать что-то новое, нам нужно учиться, даже где-то подражая. У каждого процесс может развиваться по-своему. Мне нужно наблюдать, подражать и копировать. И со временем захочется идти дальше и делать своё. И что произошло в итоге? Спустя годы я продолжил снимать видео – это является частью моего контента на ютьюб канале. Но в них больше нет никакого подражания и копирования. Тот, кого я копировал, растворился во мне, как растворяется таблетка в воде, отдавая полезные свойства. У меня появился собственный стиль поведения в кадре, свои подходы к подаче материала. И вряд ли у меня это получилось, если бы в свое время не начал с подражания.

Когда появился Камеди Клуб в России, я подражал Гарику Харламову: его голосу, подаче, стилю. Применял на мероприятиях этот стиль везде, где только мог. И не останавливался, даже когда мне говорили об этом. Мне нравилось. Теперь могу достать из себя этот образ (стиль) как инструмент создания шутки или подачи шутки в какой-нибудь редкой ситуации. Знаю, что этот инструмент у меня с собой и при случае я им воспользуюсь – вызову из себя Харламова и отвечу в его стиле. И таких персонажей или, другими словами, инструментов у меня теперь много.

Перенимайте манеру других комиков. И отечественных, и западных. Пробуйте выступить в их стиле. Не бойтесь, что вас обвинят в плагиате, если вы не воруете сами шутки. Примеряйте на себя образы тех комиков, которые входят с вами в резонанс. Чем больше, тем лучше. Со временем явные черты поведения ваших референсов в вас будут смываться. Но то, что действительно останется – это скелет, который обрастет плотью вашего опыта, навыков и собственного таланта.

Выступай в правильных местах

Секрет, который избавит вас от головной боли уж точно. Неприменение этого правила может привести к неудачному выступлению стендап импровизатора.

Итак, выступайте в «правильных» местах. И желательно на более-менее подготовленную аудиторию. Пишите в описании прилагаемого к афише подробную информацию о вашем шоу. Для регионов это правило важно вдвойне! Поэтому повторим еще разочек: выступайте в «правильных» местах. Там, где люди (зрители) понимают, куда они пришли, на какое шоу и какое выступление. Стендап импровизация порой бывает весьма жесткой, и если человек не понимает, почему его прожаривают (по его мнению, об\$ерают), он будет крайне возмущен, а может быть и агрессивен. Причем у него могут появиться защитники. И всё это в совокупности не пойдет на пользу вашей комедии. И если такая ситуация произойдет, то понадобится весь ваш опыт, смекалка и еще что-то по ситуации, чтобы выйти из этого положения.

Приведу пример выступления в «неправильном» месте из другой области. В своё время был проведен социальный эксперимент. Признанный лучшим из ныне живущих в США скрипачей Джошуа Белл играл в час пик в подземном переходе метро в Вашингтоне. За 45 минут игры мимо него прошли более тысячи человек. И только 6 из них ненадолго остановились и послушали, еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил только 32 доллара и 17 центов. Он играл произведения Крейсера, Шуберта, Массне и Баха на скрипке Страдивари. Так закончился социальный эксперимент с участием знаменитого музыканта, билеты на концерты которого стоят, как правило, от ста долларов и больше.

Представьте, что у некоего начинающего стендап импровизатора есть зачатки таланта. Но что произойдет, если он выступит в «неправильном» месте? Там, где его талант никто не разглядит. Это может убить всё его желание выступать в дальнейшем. Так о чем важно позаботиться заранее? Правильно! О выступлении в «правильном» месте.

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.