

《喜剧的真相》

图书基本信息

《喜剧的真相》

内容概要

什么是即兴表演？

即兴表演就是在没有剧本，没有布景，没有道具的情况下，在舞台上通过和观众互动，现场演绎一部独一无二的剧作。

什么是“哈罗德”？

“哈罗德”是德尔·克洛斯创造的即兴表演中最为复杂和巧妙的形式，将即兴喜剧的所有游戏、场景、台词、歌曲，以及所有表演技巧都融入其中。接受“哈罗德”训练，对演员、编剧、营销人员、演讲者、企业管理者等都很有帮助。

我们为什么要练习即兴表演？

通过练习即兴表演，你会发掘内心深处的自己，认识自己，接受自己。

通过练习即兴表演，你的注意力、感知力、想象力等自身意识会发生改变。

通过练习即兴表演，你将学会团队合作、管理、沟通的艺术。

通过练习即兴表演，你可以锻炼勇气、合作精神和反应能力。

通过练习即兴表演，你能收获积极的人生态度，成为更好的自己。

真正的即兴喜剧是在没有准备和计划的情况下在舞台上呈献给观众的喜剧表演，它要求演员们互相协助、互相支持，即兴创作出精彩的作品。夏娜·哈尔彭是芝加哥最好的即兴喜剧剧场奥林匹克即兴剧场的创始人，她和德尔·克洛斯一起创立了著名的即兴长剧“哈罗德”，被世界各地的即兴演员应用在表演中。他们将自己多年的即兴表演和教学经验总结成书，书中的即兴表演技巧帮助许多人走上电影、电视明星之路。

这是一本权威的、适合所有人阅读的即兴表演手册。它是《周六夜现场》和《柯南秀》的编剧宝典，能帮你破译喜剧的密码，揭示喜剧的真相。

《喜剧的真相》

作者简介

《喜剧的真相》

书籍目录

1. 到底什么是即兴喜剧？
  2. 但是说真的，伙计们……
  3. 支持与信任
  4. 认同
  5. 起始反应和游戏过程
  6. 从此刻，到下一个此刻
  7. 建立场景
  8. 统一思路，多人表演
  9. 环境意识
  10. “哈罗德”演员的责任
  11. 如何进行“哈罗德”长篇即兴表演
  12. “哈罗德”是团队运动
- 译者后记
关于作者

《喜剧的真相》

精彩短评

- 1、喜剧表演，有趣的书籍，关于表演的书籍很棒！
- 2、这本书关于即兴表演和一个专业的演员需要注意的东西都提到了，有一定的作用。在喜剧这一方面也十分充分，还列举出场景模式，很到位。
- 3、如果能改变一下印刷的字体就更好了。书中的很多知识是百度查不到的哦~值得一看
- 4、很失望，整本书介绍哈罗德表演形式，不适合我这种想了解喜剧而不是表演的读者。耐心读下来首先感觉翻译太生硬，其次干货太少，我在地铁上花了一个小时就看完了。关于喜剧的书籍很少，但这本也不太值得推荐。
- 5、读着读着发觉improv的魅力太强大了.....
- 6、玩即兴喜剧快两年，看到平时真实发生的笑点、错误、经验一幕一幕在书中都被某种理论提起，又看到听到过很多次的名词（如，鸡尾酒会游戏）在书中得到了完美的诠释，感觉真的非常棒！相信你的队友是天才！对，那就是我要记住并且实践的事
- 7、正如史蒂芬马丁所说：喜剧是不优美的。就这么让它发生吧。
真正的幽默不是为了制造笑料而牺牲当下的真实，而是找出当下的真实中存在的笑料。
简单来说，在喜剧中，坦诚是最好的策略。
- 8、主要是在讲一种即兴喜剧的形式，至于真相，似乎在次要。

《喜剧的真相》

章节试读

1、《喜剧的真相》的笔记-第68页

蕴藏着巨大不认同潜能的场景中的互相认同，可以把场景带到不同寻常的路径上。

2、《喜剧的真相》的笔记-第21页

一个即兴喜剧演员会犯的最大的错误就是刻意去搞笑。

3、《喜剧的真相》的笔记-第80页

一个即兴演员最好假设自己与搭档知道同样多的信息，并利用这个机会在场景中共享信息。

4、《喜剧的真相》的笔记-第107页

不要忽视任何事。不要遗忘任何事。没什么是对的。

5、《喜剧的真相》的笔记-第46页

即兴表演看重的是整体效果，而非个体表现。如果人人都表现得不错，那么久不应该有出头鸟。让自己表现好的最佳办法，就是帮助队友表现好。

6、《喜剧的真相》的笔记-第159页

在舞台上被创造的东西会影响演员的选择，并帮助他们去体会情感和态度。一旦演员开始做动作，他就会明白自己为什么这么做，并用自己的态度来阐释它。

7、《喜剧的真相》的笔记-第24页

同样，唯一一条演喜剧的路子就是正经地演。情况越是荒诞，就越要演得正经。为了获得最多的笑声，演员必须完全融入他们的角色，然后诚恳地表演。

8、《喜剧的真相》的笔记-第112页

演员最大的挑战，就是要让自己所说的词语甚至音节都和上一句无缝连接在一起。他们需要时刻密切关注指挥者，以便按要求及时停下来。故事的讲述方式不能此起彼伏，而要连贯平滑。

9、《喜剧的真相》的笔记-第30页

演员首先要清楚他的队友在讲什么，如果他忙着自顾自地讲笑话，或者把场景往一个方向强推，就根本听不见队友的话了。他必须把信息都存在脑子里，且不能太过依赖这些信息，可一旦场景里有可以和之前的信息产生关系的情况，他要能随时把信息调出来。如果有这样的机会，演员就可以重现想法或行动。而观众也会自己找到事物的关联，然后展现出比听到包袱更大的热情。

10、《喜剧的真相》的笔记-第26页

千万不要在表演即兴喜剧的时候试图搞笑！

《喜剧的真相》

11、《喜剧的真相》的笔记-第129页

演员不仅要即兴表演中的游戏保持敏锐，还应该了解每一个戏剧场景中的模式，然后表演出来。举个例子，有一种终结场景的办法是回到该场景的初始状态，比如通过一句台词、一个动作，或是完成一次循环。生活是循环的，即兴表演亦是如此。戏剧模式也可以成为场景游戏中的一部分。当演员识别出某一个场景所需的模式后，他们将相互配合，构建出符合整个场景的情节变化。并且，当他们理解了自己和队友在这个场景中所玩的游戏时，他们只要全力演出，表演就能成功。

12、《喜剧的真相》的笔记-第26页

笑话只是通往笑声的一条路（通常还不是最好的一条），笑话可以获得笑声，可是，很明显，笑声不总是由笑话带来的。

13、《喜剧的真相》的笔记-第124页

演员必须做出积极的选择，而不是消极的反应，然后再顺着他们的点子继续下去。所有给出的信息都不能被忽略，即使是一条“错误的”信息。因为“剧情开始于常规程序被打破的时候”，错误也可以是生发剧情的那个突破点。

14、《喜剧的真相》的笔记-第22页

要真诚和诚实，这个方法简单的多。与其与观众对立，不如把他们变成你的朋友。即兴喜剧演员应该放松、自然地表演，并且明白，如果他们诚恳地表演，那么观众会更容易接纳他们。观众会在产生共鸣时发笑，若演员假模假式，那么观众也就无法移情。有一句古罗马谚语说得好，真艺术不露人为的痕迹。

15、《喜剧的真相》的笔记-第107页

不要忽视任何事。不要遗忘任何事。没有什么是错的。

16、《喜剧的真相》的笔记-第58页

大多数戏剧建立在冲突之上，但在编剧创作剧本的时候，争吵戏起的作用可比滞延行动大得多。

17、《喜剧的真相》的笔记-序

《周六夜现场》的提姆·卡佐林斯基在第二城市俱乐部跟德尔学习过“哈罗德”。他说，在很多年里，他都没搞懂“哈罗德”到底是怎么回事儿。

那几年，我都以为那种游戏叫“赫勒尔德”（Herald），我以为这指的是英国术语Heraldic，就是有个号手在吹号，然后引出好多小天使和大天使的那种！我以为那是对观众所选择的主题的公告……过了几年，我发现这个游戏其实叫“哈罗德”，这是一个人名。我有一次还因为这个跟人吵了起来。我说：“哦，不不不，这是个很重要的名字。哥们，你傻吗？你以为这东西就叫‘哈罗德’？！”但实际上错的是我，这个超级棒的东西就是有个蠢名字。

我还在学习的时候，我们做了一场实验性的演出，用到一个称为“慢喜剧”的新的演出形式。这个形式非常有趣而且刺激，但它不是“哈罗德”。

直到第二年春天，我们才在德尔和夏娜手下受到足够的“哈罗德”训练，然后在芝加哥的观众面前表

《喜剧的真相》

演。我们开始互相挖坑使绊，最后让观众投票选出赢家。“哈罗德”变成了一种全新的独特的运动，一种有趣的剧场竞赛。

“哈罗德”还在继续向前奔跑，至今没有慢下脚步。

18、《喜剧的真相》的笔记-第11页

如果说坦诚是即兴喜剧创作最好的策略，那么能帮助我们走上这条路的最好的工具就是“哈罗德”。简单来说，它是即兴喜剧的终极形式。就像是一艘宇宙飞船，将最简短的科技和最新式的发明融为最顶尖的设计。

19、《喜剧的真相》的笔记-第40页

这张最后的几条便是这一章的精华所在不要讲笑话让幽默从情景中升华出来。严肃地表演认同是唯一一条不能被打破的规则关联是不可避免的，不要躲起来

20、《喜剧的真相》的笔记-第27页

演员在舞台上表演到一半时，突然讲个笑话，会把整场戏的能量带跑，而创造关联则会给场景带来能量。当关联被发现以后，它能够自我严肃，并把整个场景带到一个高度，而这个高度咯靠讲笑话是永远不可能触及的。

21、《喜剧的真相》的笔记-第155页

每个人都有感官记忆，可以唤起记忆中的声音，影像或者味道。牙医的电钻声，或者是割草时的青草味，都可以立即唤醒一段清晰的记忆。即兴演员学会利用这类线索，便能在台上善加利用。

22、《喜剧的真相》的笔记-第4页

真正的即兴喜剧不只是个装饰品，不是脱口秀中的一个小元素，也不只是一个为了写小品剧本而使用的工具。

真正的即兴喜剧是在没有准备和计划的情况下在舞台上呈现给观众的表演。

23、《喜剧的真相》的笔记-第8页

真正的幽默不是为了制造笑料而牺牲当下的真实，而是找出当下的真实中存在的笑料。简单来说，在喜剧中，坦诚是最好的策略

24、《喜剧的真相》的笔记-第4页

真正的即兴喜剧是在没有准备和计划的情况下在舞台上呈现给观众的表演

25、《喜剧的真相》的笔记-第57页

舞台上的吵架戏对推进剧情几乎毫无帮助。有些演员本应采取的行动都被吵架戏给耽误了。

26、《喜剧的真相》的笔记-序

德尔·克洛斯的个人史实际上等同于美国的即兴喜剧史。

《喜剧的真相》

1950年代，德尔、迈克·尼克尔斯和伊莲·娜梅一起，在圣路易斯的指南针即兴剧社开始了自己的喜剧事业，后加入了第二城市俱乐部和旧金山传奇委员会，并及时回到第二城市俱乐部，成功地打造了诸如约翰·贝鲁西和比尔·莫瑞这样的演员。事实上，在当时，极少有成功的即兴喜剧演员没跟德尔共事过，或者没受到德尔作品的影响。

多年以来，虽然德尔一直在舞台和银幕前工作，但是从1950年代到1990年代，他对即兴喜剧的教学和指导却从没有间断过。

27、《喜剧的真相》的笔记-第115页

此刻正在发生的事是创造发现的关键。

不要忽视任何事。接受出乎意料的反转。

根本不会有所谓的“错误”！

在主持中其实也是一样的道理。

28、《喜剧的真相》的笔记-第54页

尊重他人的选择。

台上没有失误，一切都可以合理化。

若把他人当诗人、天才一样对待，你会发现他们真有那么厉害。

获得优异表现的最佳秘诀就是帮助队友表现好。

29、《喜剧的真相》的笔记-第22页

即兴喜剧演员应该放松、自然的表演，并且明白，如果他们诚恳地表演，那么观众也会更容易接纳他们。观众会在产生共鸣时发笑，若演员假模假式，那么观众也就无法移情。

有一句古罗马谚语说得好：真艺术不露人为的痕迹。

30、《喜剧的真相》的笔记-第53页

“热点区”游戏是一个训练即时反应能力的好机会，演员们能发现自己在紧急关头到底会如何反应。

31、《喜剧的真相》的笔记-第104页

即兴演员最理想的状态就是专注于此时此刻和每时每刻，并在其间不断产生新的创意。如果演员提前规划好情节和故事走向，那他就不可能专注于当下正发生的事情。但不巧的是，对于他和队友来说，当下正在发生的事情才是“戏”。

32、《喜剧的真相》的笔记-第137页

遵从无意识选择

人的潜意识比大多数人想象的要聪明。

《喜剧的真相》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com