

The Comedy Bible
The complete resource for aspiring comedians

喜剧表演圣经

总编辑 姜金 杨震西 斯坎恩
副总编辑 韦佳
飞思数字出版中心

编辑 姜金
校对 韦佳

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

喜剧表演圣经

The Comedy Bible

为怀揣喜剧梦想的你，图解喜剧要点

(美)布莱恩·麦金 特雷西·斯坎恩
赵龙涛 韦佳
飞思数字创意出版中心

编著
译
监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

Abstract

读本书，你会体会到金·凯瑞、罗温·艾金森等欧美知名演员对喜剧表演的理解和体会。

如果你讲的笑话让观众一点都不笑，自己的感觉是有多糟糕？！

或许，唯一比喜剧更艰辛的就是喜剧演员了！

从即兴表演到独角喜剧，从讽刺喜剧到打闹喜剧，本书为你渴望成功的执着之心提供基本喜剧表演指导。同时，本书也提供了从素材收集到肢体表达等诸多方面的喜剧创作和表演技巧。另外，本书内容的综合性则涵盖了喜剧表演场所的所有方面——独角喜剧俱乐部、剧院及电视情景喜剧现场等。

本书适合演员、影视院校表演专业师生、对表演感兴趣的人士

版权所有©2011 Quintet Publishing Limited

本书简体中文版由 Quintet Publishing Limited 授予电子工业出版社。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2011-8010

图书在版编目（CIP）数据

喜剧表演圣经 / (美) 麦金 (McKim, B.), (美) 斯坎恩 (Skene, T.) 编著; 赵龙涛, 韦佳译. -- 北京: 电子工业出版社, 2012.8

书名原文: The Comedy Bible

ISBN 978-7-121-17233-5

I. ①喜… II. ①麦… ②斯… ③赵… ④韦… III. ①喜剧—戏剧表演 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第074511号

责任编辑: 侯琦婧

特约编辑: 马鑫

印刷:

装订: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 880×1230 1/32 印张: 8 字数: 307.2千字

印次: 2012年8月第1次印刷

定价: 58.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前言

逗别人发笑是令人异常兴奋的事情，每个人都曾经这样做过。作为独角喜剧演员，我们从19世纪80年代中期以来，更是一直特意、反复地在做这件事。我们在任何可以想象得到的场所表演，并且在网络、电视上露脸，所有这些，都是因为我们努力找到让人们发笑的途径。

你想成为喜剧演员吗？本书鼓励你来尝试一下（当然，你可以不需要我们的鼓励，但是你一定要明白这是必要的，不是吗？）。本书内容丰富，其中有切实而有用的忠告、要素和建议，还有奇妙的理论、怪异的观念、过目不忘的引文，以及一些离奇的历史，这些内容涉及喜剧的所有方面。

本书的前6章揭示了喜剧写作和表演的基础。第7章为“短喜剧的写作”，它是《周六夜现场》（Saturday Night Live）节目的短喜剧编剧阿里·法拉纳吉安（Ali Farahnakian）的手笔。作者在这一章中详述了他的喜剧旅程，这一旅程从他的大学时代开始，经过芝加哥的“第二城”，一直到成为美国电视历史上最有名的短喜剧演员之一。你可以从该章中学习短喜剧的基础，了解短喜剧的演变史，熟悉短喜剧的类型等，甚至学习如何处理短喜剧的结尾。第8章关注情景喜剧剧本的写作。第9章概述如何随时随地表现幽默。在最后一章里，谈论了大头照、新闻宣传、“粉丝”俱乐部、经纪人、管理者，如果你打算从“搞笑”走向真正的“严肃”，那么必须考虑这些东西。

最后，该是你决定何时何地，以及采取怎样的方式付出行动的时刻了。

参与本书翻译的有：赵龙涛、韦佳、黄姍姍、韩沛岑、赵聪妮、周波、史宏飞、滕生虎、张创军、谢选平、赵瑞、张卉、郑金涛。

布莱恩·麦金（Brian McKim）和特雷西·斯坎恩（Traci Skene）

引言

已故的伟大的喜剧演员米奇·海德伯格 (Mitch Hedberg) 有句名言: “你不可能在所有的时间里讨好所有人, 可是如果我做到了呢?” 当然, 海德伯格 (Hedberg) 的话是有些夸大其词, 那如果他说的是真的呢?

很棒, 很糟糕

独角喜剧演员、戏剧作家、喜剧演员、脱口秀主持人、课堂小丑, 甚至于任何人, 只要是曾经制造或讲述过笑话的人, 都清楚地知道, 如果这个笑话使观众不快之后, 自己的感受有多糟。他们可以只表演给一个人, 也可以为成千上万的人表演, 但他的自我感受没有什么不同。反过来说, 他们也清楚地知道当玩笑使观众高兴之后, 自己的感受有多棒。观众可能是个批评家, 也可能是喜剧俱乐部的看客, 还可能是一个编辑, 甚至是隔壁小房间里那个机灵的小听差, 即便如此, 表演者的自我感受还是一样的。真正的喜剧演员, 都将准备应对可能出现的糟糕感受, 从而体验到超级棒的感觉。

艰难打拼的日子

为什么人们总是说喜剧很难? 原因很简单: 它是喜剧! 老实说, 在成为喜剧演员的过程中, 你必须面对诸多挑战, 如果有人说成为喜剧演员或喜剧作家是

轻而易举的事, 那他肯定在撒谎。不过, 也没有什么不可逾越的障碍横在你的喜剧之路。你不必在一所特殊的学校或机构注册入学, 从而成为喜剧演员, 你也不必一定要加入什么协会。喜剧演员并非需要出自特殊的团体和社会阶层, 也不会因肤色和性别而异。对于喜剧来说, 英俊、漂亮、好身材, 或者“传统式训练”都不是必须的。总之, 喜剧逗人发笑足矣。

碰运气

喜剧演员有个说法: “我出色的表演其实并不在乎观众付钱与否, 倒是糟糕的表演经历需要他们来埋单。”换句话说, 当你在那里竭尽全力地表演, 观众们兴奋地呼吸着, 演出进展一如预想般完美, 此时, 演出不再是工作, 而是享受。相反, 遭遇极差的演出场所或糟糕的观众, 又或者二者兼而有之, 那么, 此时的演出就是纯粹的苦差事。一些朋友说, 如果每场演出都能很顺利, 他愿意进行免费的表演。这些人还会告诉你, 不管多少钱都不能缓解一次糟糕的表演经历所带来的打击。当然, 实际的状况是介于两者之间。

目录

前言	7
第1章 那么……你想成为一个喜剧演员	13
第2章 喜剧是什么?	33
第3章 喜剧写作的基本训练	53
第4章 独角喜剧的准备工作	81
第5章 独角喜剧表演	101
第6章 多样化的表演	127
第7章 短喜剧的写作	161
第8章 情景喜剧的写作	191
第9章 随时随地表现幽默	209
第10章 交流与注意事项	229
词汇表	246

喜剧表演圣经

The Comedy Bible

为怀揣喜剧梦想的你，图解喜剧要点

(美)布莱恩·麦金 特雷西·斯坎恩
赵龙涛 韦佳
飞思数字创意出版中心

编著
译
监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

Abstract

读本书，你会体会到金·凯瑞、罗温·艾金森等欧美知名演员对喜剧表演的理解和体会。

如果你讲的笑话让观众一点都不笑，自己的感觉是有多糟糕？！

或许，唯一比喜剧更艰辛的就是喜剧演员了！

从即兴表演到独角喜剧，从讽刺喜剧到打闹喜剧，本书为你渴望成功的执着之心提供基本喜剧表演指导。同时，本书也提供了从素材收集到肢体表达等诸多方面的喜剧创作和表演技巧。另外，本书内容的综合性则涵盖了喜剧表演场所的所有方面——独角喜剧俱乐部、剧院及电视情景喜剧现场等。

本书适合演员、影视院校表演专业师生、对表演感兴趣的人士

版权所有©2011 Quintet Publishing Limited

本书简体中文版由 Quintet Publishing Limited 授予电子工业出版社。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2011-8010

图书在版编目(CIP)数据

喜剧表演圣经 / (美) 麦金 (McKim, B.), (美) 斯坎恩 (Skene, T.) 编著; 赵龙涛, 韦佳译. — 北京: 电子工业出版社, 2012.8

书名原文: The Comedy Bible

ISBN 978-7-121-17233-5

I. ①喜… II. ①麦… ②斯… ③赵… ④韦… III. ①喜剧—戏剧表演 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第074511号

责任编辑: 侯琦婧

特约编辑: 马鑫

印刷:

装订: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 880×1230 1/32 印张: 8 字数: 307.2千字

印次: 2012年8月第1次印刷

定价: 58.00元

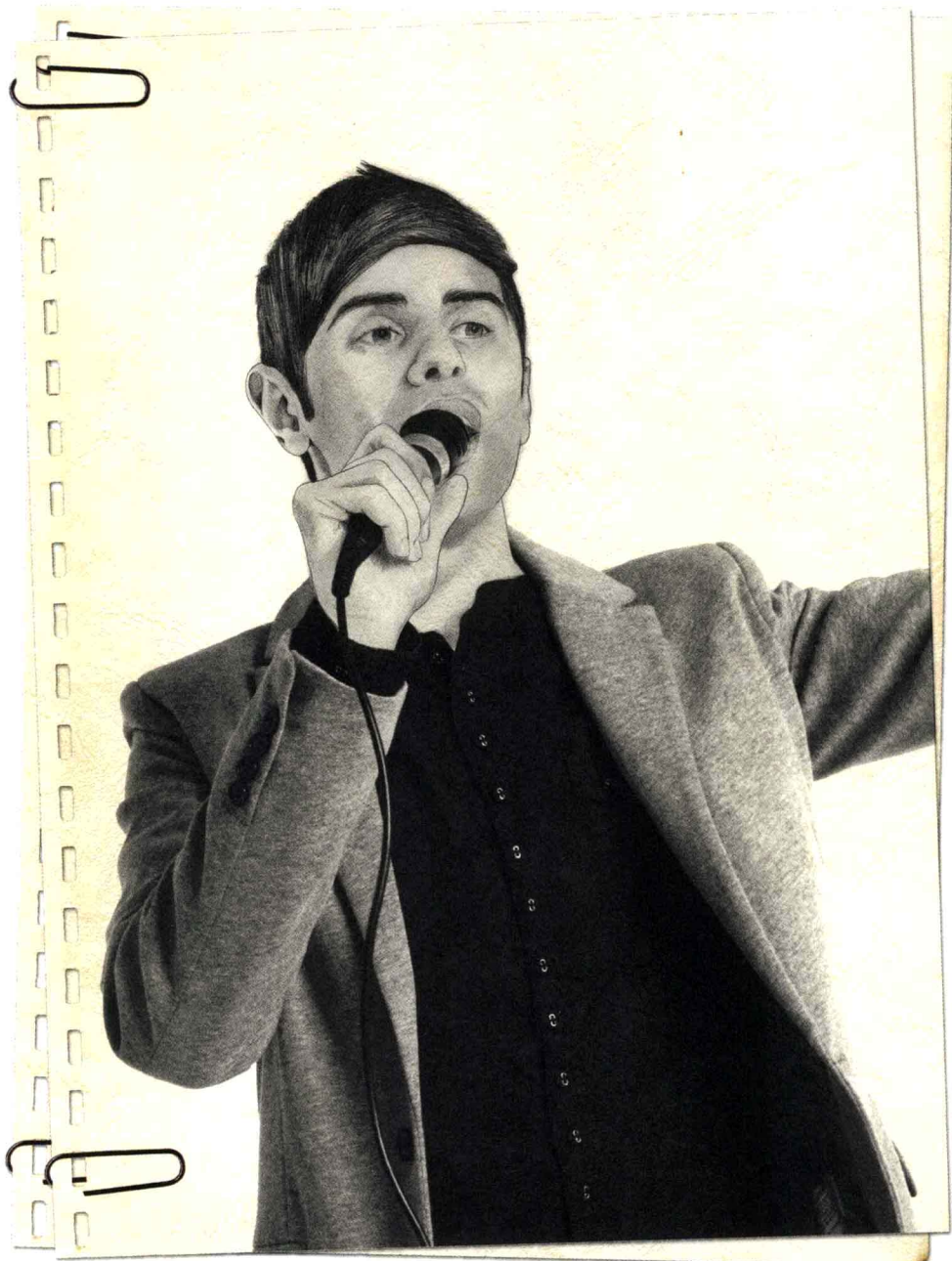
凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

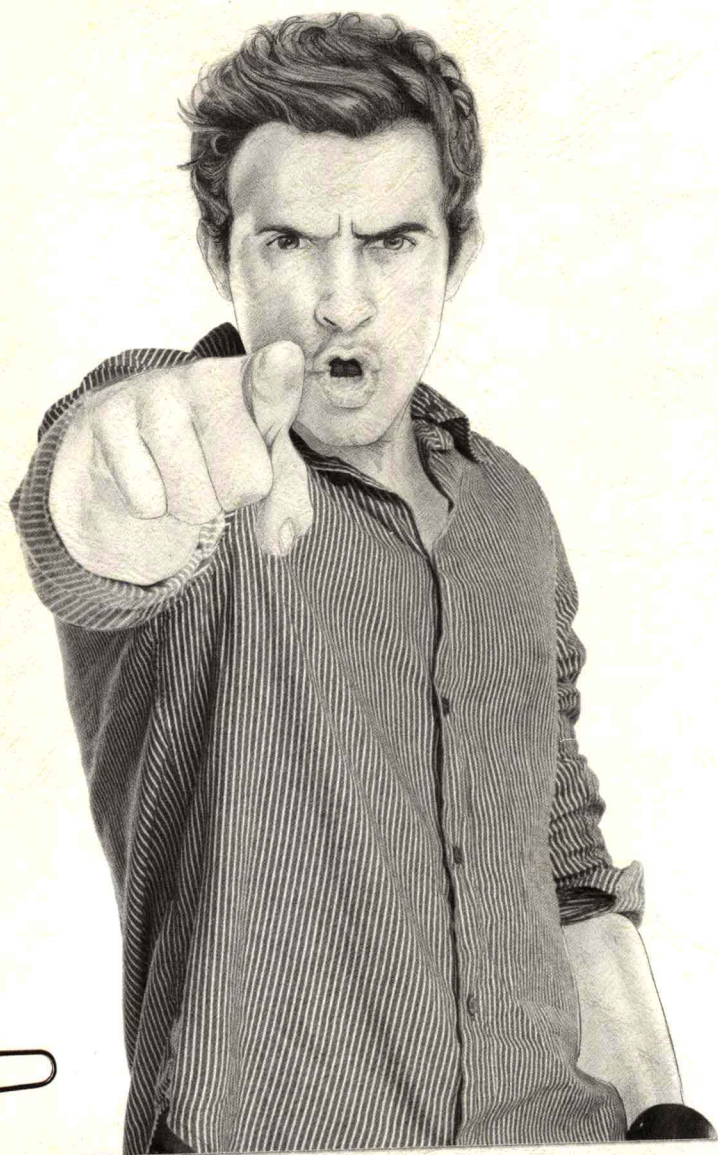
喜剧表演圣经

The Comedy Bible

目录

前言	7
第1章 那么……你想成为一个喜剧演员	13
第2章 喜剧是什么?	33
第3章 喜剧写作的基本训练	53
第4章 独角喜剧的准备工作	81
第5章 独角喜剧表演	101
第6章 多样化的表演	127
第7章 短喜剧的写作	161
第8章 情景喜剧的写作	191
第9章 随时随地表现幽默	209
第10章 交流与注意事项	229
词汇表	246

前言

逗别人发笑是令人异常兴奋的事情，每个人都曾经这样做过。作为独角喜剧演员，我们从 19 世纪 80 年代中期以来，更是一直特意、反复地在做这件事。我们在任何可以想象得到的场所表演，并且在网络、电视上露脸，所有这些，都是因为我们努力找到让人们发笑的途径。

你想成为喜剧演员吗？本书鼓励你来尝试一下（当然，你可以不需要我们的鼓励，但是你一定要明白这是必要的，不是吗？）。本书内容丰富，其中有切实而有用的忠告、要素和建议，还有奇妙的理论、怪异的观念、过目不忘的引文，以及一些离奇的历史，这些内容涉及喜剧的所有方面。

本书的前 6 章揭示了喜剧写作和表演的基础。第 7 章为“短喜剧的写作”，它是《周六夜现场》（Saturday Night Live）节目的短喜剧编剧阿里·法拉纳吉安（Ali Farahnakian）的手笔。作者在这一章中详述了他的喜剧旅程，这一旅程从他的大学时代开始，经过芝加哥的“第二城”，一直到成为美国电视历史上最有名的短喜剧演员之一。你可以从该章中学习短喜剧的基础，了解短喜剧的演变史，熟悉短喜剧的类型等，甚至学习如何处理短喜剧的结尾。第 8 章关注情景喜剧剧本的写作。第 9 章概述如何随时随地表现幽默。在最后一章里，谈论了大头照、新闻宣传、“粉丝”俱乐部、经纪人、管理者，如果你打算从“搞笑”走向真正的“严肃”，那么必须考虑这些东西。

最后，该是你决定何时何地，以及采取怎样的方式付出行动的时刻了。

参与本书翻译的有：赵龙涛、韦佳、黄姗姗、韩沛岑、赵聪妮、周波、史宏飞、滕生虎、张创军、谢选平、赵瑞、张卉、郑金涛。

布莱恩·麦金（Brian McKim）和特雷西·斯坎恩（Traci Skene）

引言

已故的伟大的喜剧演员米奇·海德伯格 (Mitch Hedberg) 有句名言: “你不可能在所有的时间里讨好所有人, 可是如果我做到了呢?” 当然, 海德伯格 (Hedberg) 的话是有些夸大其词, 那如果他说的是真的呢?

很棒, 很糟糕

独角喜剧演员、戏剧作家、喜剧演员、脱口秀主持人、课堂小丑, 甚至于任何人, 只要是曾经制造或讲述过笑话的人, 都清楚地知道, 如果这个笑话使观众不快之后, 自己的感受有多糟。他们可以只表演给一个人, 也可以为成千上万的人表演, 但他的自我感受没有什么不同。反过来说, 他们也清楚地知道当玩笑使观众高兴之后, 自己的感受有多棒。观众可能是个批评家, 也可能是喜剧俱乐部的看客, 还可能是一个编辑, 甚至是隔壁小房间里那个机灵的小听差, 即便如此, 表演者的自我感受还是一样的。真正的喜剧演员, 都将准备应对可能出现的糟糕感受, 从而体验到超级棒的感受。

艰难打拼的日子

为什么人们总是说喜剧很难? 原因很简单: 它是喜剧! 老实说, 在成为喜剧演员的过程中, 你必须面对诸多挑战, 如果有人说成为喜剧演员或喜剧作家是

轻而易举的事, 那他肯定在撒谎。不过, 也没有什么不可逾越的障碍横在你的喜剧之路上。你不必在一所特殊的学校或机构注册入学, 从而成为喜剧演员, 你也不必一定要加入什么协会。喜剧演员并非需要出自特殊的团体和社会阶层, 也不会因肤色和性别而异。对于喜剧来说, 英俊、漂亮、好身材, 或者“传统式训练”都不是必须的。总之, 喜剧逗人发笑足矣。

碰运气

喜剧演员有个说法: “我出色的表演其实并不在乎观众付钱与否, 倒是糟糕的表演经历需要他们来埋单。”换句话说, 当你在那里竭尽全力地表演, 观众们兴奋地呼吸着, 演出进展一如预想般完美, 此时, 演出不再是工作, 而是享受。相反, 遭遇极差的演出场所或糟糕的观众, 又或者二者兼而有之, 那么, 此时的演出就是纯粹的苦差事。一些朋友说, 如果每场演出都能很顺利, 他愿意进行免费的表演。这些人还会告诉你, 不管多少钱都不能缓解一次糟糕的表演经历所带来的打击。当然, 实际的状况是介于两者之间。

1963年12月，一个系列喜剧演出期间，埃里克·莫坎姆（Eric Morecambe）和厄尼·怀斯（Ernie Wise）在台上表演。

“唯一比喜剧更艰辛的就是喜剧演员了。”

——特雷西·斯坎恩 (Traci Skene)

看上去很容易

只要搞笑就能确保成功吗？不，然而有一点是确定的：如果你连一点点搞笑的东西都没有，那你肯定走向失败。如果你想成为下述人员中的一位：独角喜剧演员、短喜剧编剧、广播节目主持人、电视台主持人、喜剧女演员等，就必须学习许多相关的知识，并进行大量的技巧练习。喜剧看上去不费什么力，但这是建立在大量的经验和努力之上的，包括身体和心理两方面。我们最终要实现的目标是让大部分（不是所有）喜剧演员的表演看上去很轻松。

但并非如此

无论喜剧的写作或表演可能会变得似乎如此轻松、容易，但它都从来没有真正轻松过。当你心中暗想：“我已经做了，我已经完成了。从现在开始，每样东西将各就各位。我已经制定了一个可以轻松地

创作喜剧的方案，这个方案将运作起来。从这一刻开始，按下执行方案的开关，我就只需站在幕后，盯着花花绿绿的钞票、名望、财富和爆笑冲过来将我淹没。”那么，这一刻很可能永远不会到来。

没有障碍

喜剧历程的每个阶段，都会面临众多挑战，这正是喜剧的魅力所在。幸运的是，喜剧事业没有年龄限制，它不存在退休的问题。因此，如果你年纪轻轻就开始，可能会有一个长久而充实的职业生涯。倘若你开始得晚了些，也没有谁能阻止你，你将会不断完善你的技艺，带着它步入金色的暮年时光。

“我曾亲见笑话的能量，它可以几乎不堪忍受的痛苦化为可以承受，甚至化为希望。”
鲍勃·霍普（Bob Hope）。

“当你站在1000个观众面前时，你会有一点点的紧张。作为喜剧演员，适当的兴奋正是必需的。”比尔·伯尔（Bill Burr）

