

喜剧的真相

Truth in Comedy

Manual of Improvisation

即兴表演手册

著

[美]夏娜·哈尔彭
Charna Halpern

[美]德尔·克洛斯
Del Close

[美]金·霍华德·约翰逊
Kim "Howard" Johnson

译

李新 等

An illustration of two comedians in a forest. One comedian is wearing a black top hat and a black suit with a white shirt and a blue tie. The other comedian is wearing a black beret and a black suit with a white shirt and a blue tie. They are both looking towards the viewer. The background is filled with large, dark green leaves. A black circle with white text is positioned in the lower right area of the illustration.

美国喜剧编剧
喜剧从业者的
必修课

世界图书出版公司

喜剧的真相

Truth in Comedy

Manual of Improvisation

即兴表演手册

著

[美]夏娜·哈尔彭
Charna Halpern

[美]德尔·克洛斯
Del Close

[美]金·霍华德·约翰逊
Kim "Howard" Johnson

译

李新 姜索兰 唐龙 康远昭 彭洋

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

喜剧的真相: 即兴表演手册 / (美)哈尔彭(Halpern, C.), (美)克洛斯(Del, C.), (美)约翰逊(Kim, J.)著; 李新等译. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2015.12

书名原文: Truth in Comedy

ISBN 978-7-5192-0568-3

I. ①喜… II. ①哈… ②克… ③约… ④李… III. ①喜剧—戏剧表演—手册
IV. ①J812.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第307873号

Truth in Comedy: Manual of Improvisation

Copyright©1994, ©2001 Charna Halpern, Del Close, Kim Johnson and Meriwether Publishing, Ltd.

All rights reserved.

著者: [美]夏娜·哈尔彭 [美]德尔·克洛斯
[美]金·霍华德·约翰逊

译者: 李新等

策划编辑: 张文葳

责任编辑: 张文葳

排版设计: 刘敬利

出版发行: 世界图书出版公司北京公司

地址: 北京市东城区朝内大街137号

邮编: 100010

电话: 010-64038355(发行) 64015580(客服) 64033507(总编室)

网址: <http://www.wpcbj.com.cn>

邮箱: wpcbjst@vip.163.com

销售: 新华书店

印刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开本: 787 mm × 1092 mm 1/32

印张: 8.25

字数: 135千

版次: 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

版权登记: 01-2013-8729

定价: 39.00元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请与本公司联系调换)

献给我敬爱的父母，杰克和爱丽斯·哈尔彭。

没有他们激励我继续写作，这本书永远也写不完。

还要感谢他们带我来到了这个永远不会缺乏笑声的家庭。

……还有里克·罗曼——不管你在哪儿。

夏娜·哈尔彭

献给赛文·达顿、伊莲娜·梅和西奥多·弗里克。

德尔·克洛斯

献给劳丽·布莱德奇，

为了他每日与我一同即兴表演，

还有开路先锋布隆·布兰科大。

金·霍华德·约翰逊

序一

结束也是开始。

“哈罗德”是一种我在加拿大多伦多学到的即兴游戏，当时我把这个游戏介绍给了德尔·克洛斯和夏娜·哈尔彭。我第一次玩“哈罗德”的时候，它就给我留下了深刻的印象，直到今天，我还为之深深震撼。“哈罗德”不只是个游戏，还是一种看待生活的方式。“哈罗德”的一条基础原则就是接纳与被接纳，这是我学到的非常重要的一堂课。它为我的创造过程提供了一张术语表，并且捕捉到我的想象中不断出现的模式。这是喜剧中的禅。最重要的是，“哈罗德”非常有趣。

德尔·克洛斯，夏娜·哈尔彭和“哈罗德”对我的生活影响很大。每当我遇到阻碍，我都会回头去看“哈罗德”的理论。

最后，结束亦是开端。

迈克·迈尔斯

序二

当我遇到第二城市俱乐部的创始人之一，也是奥林匹克即兴喜剧社的创始人戴维·谢普德之后，我在1981年创建奥林匹克即兴喜剧社。戴维的灵感来源于古希腊，为了崇拜众神之王宙斯，那里每四年会举办一个有关体育、文学、音乐和舞蹈的节日，即奥林匹克运动会。希腊人看到了体育与艺术之间与生俱来的关系。它们都有关探索和增加人的潜力，而不是故步自封（以防止艺术、工艺品、体育都变成统计数字和名次表）。

在我们合作的第一年，戴维和我对奥林匹克即兴喜剧社的未来有了不同的看法，我们走到了分岔路的路口。我继续创造一些具有娱乐性的剧场运动。在1983年，我发觉自己灵感匮乏了，随着奥林匹克即兴喜剧社在商业上获得成功，它变得越来越像第二城市俱乐部的复制品。这是我极力想要避免的。第二城市俱乐部已经把自己做得非常棒了。我知道会有比三分

钟即兴场景更好的即兴方法，但不确定应该怎么做。

之后，我遇到了德尔·克洛斯，他成了我灵感的源泉。

德尔给我和我的班级带来了一个游戏，他称之为“哈罗德”。它和我们今天所热爱的“哈罗德”还不太一样。对于舞台呈现来说，当时的初期版本有些大而无序。如何保留这些无序，并且把它变得可以让人理解就成了事情的关键。当时，我向德尔展示了我的一个叫作“时间冲突”的游戏，那是一个分成三个片段的场景，这三个片段讲述在一段时间内发生的事件。

我们发现，把“时间冲突”和我的另外一个短喜剧游戏加入到“哈罗德”里面，就形成了一个非常好的结构。德尔和我争论起来，我们就好像两个做糖果生意的人。一个说：“是你的巧克力加到了我的花生黄油里！”另一个答道：“是你的花生黄油加到了我的巧克力里！”之后，我们如今所熟知的“哈罗德”就诞生了。

德尔和我在即兴喜剧的世界里踏出了全新的一步。除了在奥林匹克即兴喜剧社和第二城市俱乐部的舞台上，人们在美国各大高校的校园里也能见到“哈罗德”。而且，奥林匹克即兴喜剧社成为人们公认最好的训练

即兴喜剧演员的平台。而这个训练新人的传统，从很久前德尔训练约翰·贝鲁西、比尔·莫瑞、约翰·坎迪、希尔达·蕾娜和其他很多人的时候就开始了。

我们的导演训练了一支顶级的剧团，用以在我们的演出中表演“哈罗德”，当时，这被认为是整个地区最大胆的游戏。最重要的是，我们沿袭了德尔培育未来最优秀的演员的传统。

那些跟我们学习即兴喜剧超过一年的人，都会同意德尔和我发掘了成功的即兴喜剧的“真相”。我们拥有成功的课程，因此我决定，现在是时候把它写下来了，这样其他人就能受到恰当的训练了。当我对德尔说起这个主意的时候，他回应我说，这会像写一本教义一样难。他对这项工作并没有太多热情，如今我还能回想起他当时的话：“如果你想干的话，就去干吧。”

像往常一样，德尔又说对了。这真是一个大工程。但是当这本书开始成型的时候，德尔也加入进来，提供了很多专业的知识和绝佳的灵感。

我邀请读者“走进”这本书来发现我们的秘密。但是，即便我们把我想讲述的细节都放进这本书里，还是需要一个头脑清晰的好导演来解决一些书中还未

谈到的具体问题。当你需要的时候，在奥林匹克即兴喜剧社里你就能找到他们。

在过去，大家因为德尔的即兴理论而称他为“疯子天才”。但是现在大家发现，他并没有发疯，他是正确的。德尔曾说过，他很感谢我，因为我选择了他的方法。我选择他的方法并没有什么奇怪，因为他是正确的。他的理论为我们揭露了喜剧的真相。

夏娜·哈尔彭

序三

德尔·克洛斯的个人史实际上等同于美国的即兴喜剧史。

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。

爱德华·阿斯纳从1950年代起就在芝加哥大学的剧作家俱乐部戏院里做即兴表演，他称德尔为“疯子天才”。克里斯·法雷在奥林匹克即兴喜剧社与德尔一起工作过。后来，他加入了《周六夜现场》。他说：

“德尔是我认识的最好的老师，要是没有他，我不会取得今天的成绩，这是毋庸置疑的。我的一切都归功于他。他把我带到了第二城市俱乐部，并教会我应该知道的一切。”

德尔的搭档，夏娜·哈尔彭，和指南针即兴剧社的创始人戴维·谢普德于1980年代在芝加哥一起工作。他们二人分道扬镳之后，夏娜和德尔强强联手，一起运作奥林匹克即兴喜剧社。成百上千名多才多艺的演员接受了他们的课程培训。

在1980年代，我个人十分热爱喜剧写作和表演，我还是《周六夜现场》（其中许多演员都接受过德尔的指导）和蒙提·培森的粉丝，之后我还和他成了朋友。我们一起在《布莱恩的一生》剧组工作，并一起写过关于这部剧的三本书。

我搬到了芝加哥，开始在第二城市俱乐部学习。在早期的那些天真岁月里，我还认为即兴喜剧和喜剧是可以互通互换的。德尔离开了第二城市俱乐部之后，和夏娜一起，开始在奥林匹克即兴喜剧社工作。接着，第二城市俱乐部传出一种说法：“若想学即兴喜剧，一定要跟德尔学。”所以我就马上报名参加了他的培

训班。

在第一年里，我跟随德尔和夏娜学习，德尔偶尔会提到一种叫作“哈罗德”的东西。那时，他还在忙着教会我们简单场景的规则，以及如何用游戏拓展场景。

终于，“哈罗德”的细节浮出水面。它是德尔1960年在洛杉矶与旧金山传奇委员会一起工作时开发出来的。他们想找出一种把他们所有的游戏、场景和技巧融合在一起的标准模式。于是，他们开发出一种将所有游戏、场景、台词、歌曲，以及所有表演技巧融合在一起的方法。

他们创造出了即兴表演中最为复杂和巧妙的一种形式。

然后他们要为这个方法命名。

在几年前，在一个叫作“难熬的一天晚上”的活动中，一位主持人问乔治·哈里森他的发型叫什么。他回答说：“亚瑟。”

所以，当德尔问他的团队这个新的即兴形式应该叫什么时，一位名叫比尔·马蒂厄的演员说：“哈罗德。”

对于德尔来说，他一生的杰作被冠上这么个笨笨的名字，总会有些小烦恼。但是名字已经被叫开了。

《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宣告……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。

当我刚听说夏娜想写一本关于“哈罗德”的书的时候，我是持怀疑态度的。这并不是因为她没有这个资格，而是因为我感觉即兴表演（尤其是“哈罗德”）是一种活生生的体验，是没有办法写到纸上的。

但是我想，在全国各地散落着那么多潜在的即兴演员，他们并不能很轻易地向德尔和夏娜讨教。那些戏剧团体充满热情，但是如果没有适当的引导，他们永远只能做蹩脚的电视戏仿节目。这本书就是他们一直在等待的手册，一切即兴喜剧书籍之母。在这本书里，德尔和夏娜会告诉他们该怎么做“哈罗德”，这够那些表演者研究几十年了。

“哈罗德”不只对演员有用，它的训练对各种人来说都有用，从推销员到演讲者。从个人经历来讲，我知道即兴喜剧对写作来说有什么帮助：即兴喜剧演员被要求故事从中间开始，并且去掉一切杂乱无章的

东西，作为一个作家也要牢记这些原则。

人们对即兴喜剧表演最大的误解是，只有专业喜剧演员才能表演好。事实上，任何人都可以从事即兴表演。这是我们每天都在做的事——我们从来不会给每一天的生活写剧本，或计划好接下来发生的每一步。

在这本书里，最基础、最简单的原则会促成更有趣、更智慧、更好玩的场景。刻意的抖包袱和耍聪明是大失误，并会引起灾难。忠实地做出反应往往最简单，也最有效。对于同一个提议，创造游戏模板和人物关系是比制造笑话更好的选择。

这本书应该被当作一切的开始。它是打地基用的蓝图。真正的即兴表演包含实验和探索，每一个正确使用本书的人都会有他自己的发现。这也是“哈罗德”的一大魔力。

不管你是个老道的即兴喜剧演员，还是个好奇的初学者，你都会享受即兴表演。“哈罗德”是目前为止最新的、最令人激动的、最有趣的即兴表演形式——虽然德尔不喜欢它的名字。

金·霍华德·约翰逊

目 录

1	到底什么是即兴喜剧?	001
2	但是说真的, 伙计们……	019
3	支持与信任	043
4	认同	055
5	起始反应和游戏过程	077
6	从此刻, 到下一个此刻	101
7	建立场景	117
8	统一思路, 多人表演	135
9	环境意识	153
10	“哈罗德”演员的责任	179
11	如何进行“哈罗德”长篇即兴表演	203
12	“哈罗德”是团队运动	229
	译者后记	235
	关于作者	243