

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение * 6

История иллюзионизма	8
Обстановка и атмосфера	10
Практические советы	12
Несколько хитростей	16
Как не потерпеть неудачу	20
Реквизит фокусника	22
Плащ	26
Волшебная палочка	28
Разминка	30
Полезная лексика для карточных фокусов.....	34
Приёмы	38
Форсирование	38
Ложное тасование	48
Ложное снятие.....	52
Прыжок карты	54
Трюковые карты	58
Материалы	59

Бумага и магия * 60

Лестница	62
Две монеты	64
Прямоугольник.....	65
Треугольник	66
Круг.....	67
В другом направлении	68
Любопытно	70
Освобождение	72
Пальма	74
Прочность	76
Шутка.....	77
Невидимая нить	78
Эврика	79

Невесомость	80
Направление	81
Вращение	82
Падающая звезда	84
Как новенькое	86
Магнетизм	87

Головоломка * 88

Пропаший узел	90
Прыгающее кольцо	91
Удивительное освобождение	92
Удлиняющийся шнурок	93
Освобождение кольца	94
Миссия выполнима	95
Без проблем	96
1, 2, 3	97
Необычный коробок	98

Карты * 100

Двойное лицо	102
Красное и чёрное	104
Ку-ку, я тут!	108
Красивая четвёрка	110
Гравировка	111
Угадывание	112
Две в одной	114
Десять из десяти	115
Семья тузов	116
Пары	118
Общество дам	120
Стоп!	122
Какой туз?	124
Магический счёт	126

С двух сторон	128
Ай да кулак!	130
Вовсе не ошибка	131
Испарение	132
Перемещение	134
Магия	136
Аномалия	138
Не на месте	140
Карты-близнецы	142
Умник	143
Карта-путешественница	144
Метаморфоза	145
Не угадал	146
Стопка	147
Предсказание	148
Суперпокер	149
Класс!	150
На ощупь	152
Огромная десятка	153

Появления и исчезновения * 154

Волшебный платок	156
Таинственный карандаш	158
Удивительный стакан	160
В ладони	161
Иллюзия с ручкой	162
Испарение	164
Из небытия	165
Куда он делся?	166
Исчезнувшая монета	168
Платки	170
Исчезновение	172

Иллюзии и трюки * 174

Да здравствует цвет!	176
Откуда он взялся?	178
Двойное дно	180
Свисток	182
Вот так сюрприз!	184
Скольжение	186
Как по рельсам	187
Левитация	188
Сногшибательно	189
Кольца	190
Трансформация	192
Хорошая шутка	194

Экстрасенс * 196

Зоопарк	198
Три трубки	200
Слово за слово	202
Полные карманы	204
Одно и то же	206
Секретная копия	207
Правильный плод	208
Разноцветные ручки	209
Сверхзнание	210
Много знаков	212
Эффектно	214
Счёт, пожалуйста!	216

Шаблоны * 218

Введение

История иллюзионизма

Искусство иллюзии, или фокусов, очень древнее. Однако когда именно оно зародилось, никто толком не знает. Первому письменному упоминанию об этом искусстве больше 4000 лет. В египетском папирусе говорится о великом фокуснике, который обезглавил двух птиц, а затем вернул им головы. Славился своими многовековыми традициями иллюзионного искусства и Китай.

Колдун или фокусник?

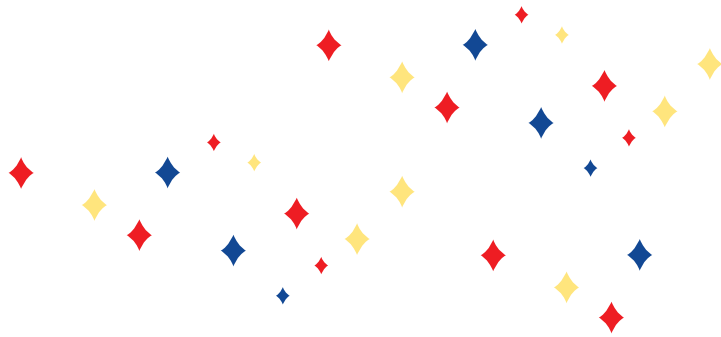
В средневековой Европе фокусников зачастую принимали за колдунов, хотя их представления пользовались завидным успехом. В ту эпоху профессиональные артисты, выступая на ярмарках и в тавернах, рисковали своей жизнью.

К счастью, иллюзионизму удалось пережить тёмные времена, и к XVIII веку фокусников перестали обвинять в колдовстве. Правда, эти фокусники были прежде всего химиками или физиками. Их представления производили ошеломляющее впечатление на публику, в большинстве своём не ведавшую о достижениях науки. Самым известным иллюзионистом того времени был итальянец Джузеппе Пинетти, выступавший при всех дворах Европы.

Истоки современного иллюзионизма

В XIX веке искусство создания иллюзий бурно развивалось. Основателем современной магии считается француз Робер-Уден (1805–1871). Часовщик по профессии, он довольно поздно начал изобретать невероятные трюки, приводившие зрителей в изумление. Например, из плоской чертёжной доски он неожиданно доставал цветы, платки и даже... своего сына. Кто не мечтал о папе-фокуснике, не хотел стать его помощником и летать на метле, как сын великого Робер-Удена?

Выдающуюся роль в развитии этого вида искусства сыграл и французский фокусник Буатье де Кольта (1847–1903). Пожалуй, самым знаменитым его номером был фокус с кубиком. На глазах у публики кубик быстро увеличивался в размерах, пока не превращался в огромный куб, под которым сидела мадам Буатье.

Иллюзионизм в наши дни

В XX веке Гарри Гудини (1874–1926), американец венгерского происхождения, прославился своими зрелищными трюками с побегом. Его самый известный номер заключался в том, чтобы нырнуть в наручниках в бак с водой, запертый на замок, и через несколько минут выйти оттуда живым и невредимым.

В XX веке были придуманы и другие не менее чудесные трюки сценической магии. В 1921 году англичанин Сэлбит усовершенствовал иллюзию «Распиливание женщины», а Нельсон Даунс изобрёл эффектный номер, когда из воздуха на сцену вдруг дождём обрушивались монеты.

В наши дни многие фокусники прославились благодаря телевизионным шоу. Все знают Дэвида Копперфильда (род. в 1956 г.), специалиста по крупномасштабным иллюзиям. Его фокус с исчезновением статуи Свободы, к которой он даже не прикоснулся, до сих пор остаётся неразгаданным.

Фокусник – не шарлатан

На протяжении истории техники фокусов становились всё более изощрёнными, что позволяло некоторым артистам вводить публику в заблуждение, утверждая, будто они обладают сверхъестественными способностями. Добросовестные иллюзионисты разоблачали шарлатанов. Великий Гудини, например, благодаря своим познаниям в престижиджитации (манипуляции мелкими предметами) раскрыл множество мошенничеств. Все фокусники, разыгрывающие на глазах зрителей самые невероятные представления, начинали с самых простых трюков. Начни и ты!

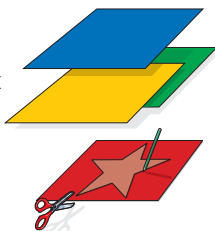
Обстановка и атмосфера

Иллюзионное искусство требует определённой подготовки. Но чтобы устроить в своей гостиной настоящее шоу, совсем не обязательно передвигать мебель. Самый простой способ — создать правильное освещение.

Важны и декорации: украшенные стены, столики и скатерти. Остаётся только выбрать свой стиль и долго репетировать.

Стены

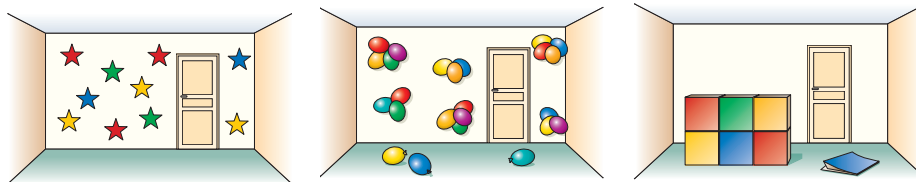
✿ Перенеси шаблон звезды на бумагу разных цветов. Вырежи.

Материалы:

цветная бумага, карандаш, ножницы, двусторонняя клейкая лента, шаблон со с. 221.

✿ Приклей звёздочки к стенам с помощью клейкой ленты. Можно украсить стены воздушными шариками или смастерить стену из коробок, оклеенных цветной бумагой. В сложенном виде коробки удобно хранить.

Мебель

Для оформления сцены достаточно двух столов: круглого на одной ножке или высокой табуретки для определённых фокусов и стола на заднем плане для раскладывания различных аксессуаров.

Столы можно накрыть скатертью, но ткань не должна ниспадать до пола. Иначе публика будет думать, что ключ к тайне спрятан под столом.

Освещение

Чтобы погрузить часть комнаты в полумрак, достаточно поставить две-три лампы, которые будут освещать только «сцену». Важно расположить их так, чтобы свет падал в основном на фокусника и его стол, иначе зрители рискуют не увидеть часть представления и будут относиться к трюкам недоверчиво. Впрочем, как известно, фокуснику скрывать нечего!

Музыка

Некоторые фокусники во время представлений включают музыку, чтобы придать ритм своим трюкам. Однако со зрителями при этом лучше не разговаривать — отвлечь их внимание шуткой тебе не удастся, просто постарайся выполнять трюки как можно искуснее.

Рассчитай все фокусы по минутам и подбери для каждого особую композицию. Запиши музыкальное сопровождение на диск с паузами для аплодисментов и коротких приготовлений между трюками.

У каждого свои приёмы

У каждого фокусника свой стиль, отражающий его индивидуальность. Если ты умеешь смешить людей, непременно этим воспользуйся: одна-две шутки, забавное выражение лица — и публика почувствует к тебе расположение. Но помни, что главное в твоём представлении всё-таки фокусы.

Если же у тебя не всегда получается без запинок рассказать смешную историю, сделай ставку на загадочность происходящего. В таком случае на протяжении всего шоу ты должен сохранять серьёзность и сосредоточенность.

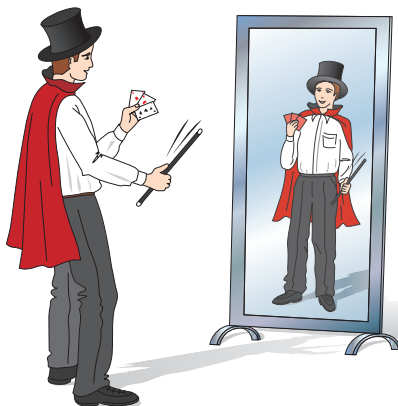
Какими бы приёмами иллюзионист ни пользовался, его задача — очаровывать свою аудиторию. Поэтому очень важно, чтобы твоё выступление проходило в декорациях, создающих атмосферу таинственности или праздника. И, наконец, золотое правило, о котором нельзя забывать: ключ к успешному представлению — это удовольствие, которое фокусник от него получает. Итак, получай удовольствие!

Практические советы

Декорации готовы, костюм выглажен, представление можно начинать... при условии, что ты всё хорошо отрепетировал. Чтобы избежать неудачи и держать публику в напряжении, необходимо следовать нескольким важным правилам. Не притворяйся фокусником при выходе на сцену! Как обращаться к публике? Как её заинтересовать? Этому можно научиться. Безусловно, опыт — лучший учитель, однако тебе не помешают и несколько бесценных советов, прежде чем в твоей комнате наступит полумрак.

Репетируй

Разучивая тот или иной номер, его нужно запоминать до мельчайших подробностей. Хочешь быть уверенным в результате — обязательно проведи несколько удачных репетиций перед зеркалом. Чем больше ты упражняешься, тем быстрее движения при манипулировании предметами станут привычными. Важно довести их до автоматизма. Лучше всего репетировать в сценическом костюме, чтобы чувствовать себя комфортно в день выступления.

Не растягивай

Трюки должны быть короткими, чтобы не утомлять публику. Избегай затяжных номеров, если не хочешь усыпить зрителей прежде, чем из шляпы появится какой-нибудь предмет!

Притягивай внимание

Чтобы удерживать внимание публики на протяжении всего представления, нужно избегать монотонности. Исполнивай свою роль артистично и с выдумкой. Если фокусник никак не выражает свою заинтересованность, удивление или волнение, зрители быстро заскучают. Обращаясь к публике, не стесняйся жестиковать. Жесты тем более важны, если твоё выступление проходит в музыкальном сопровождении.

Что бы ты ни делал, всегда держись естественно, особенно если аудитория немногочисленна. Одно из отличительных качеств фокусника — умение подстраиваться под своего зрителя.

Следи за дикцией

Очень важно, чтобы публика слышала тебя, когда ты с ней говоришь. Для этого надо действовать, как на театральной сцене, где не полагается двигаться и говорить одновременно, — есть риск, что зрители ничего не поймут.

Говори чётко и не спеша, не перегружая аудиторию потоком слов. От волнения можно нечаянно наговорить нелепостей и утомить публику.

Не отводи взгляд

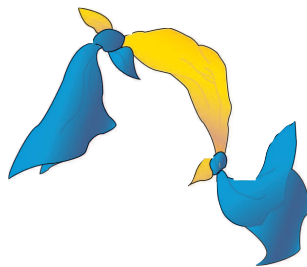
Начинающий фокусник, впервые выступая на публике, как правило, очень волнуется. Хороший способ побороть страх сцены — смотреть зрителям в глаза. Это позволяет наладить связь с публикой, которая будет более снисходительна в случае неудачи. Даже опытные иллюзионисты могут порой провалить трюк.

Чувствуй себя уверенно

Уверенность необходима, но не для того, чтобы, идеально отработав номер, вдруг возомнить себя звездой.

Чем скромнее ты себя ведёшь, тем большее впечатление это произведёт на публику. Если демонстративно торжествовать победу, магический трюк на этом фоне покажется нелепым.

Не забывай об аккуратности

Весь реквизит фокусника должен выглядеть очень опрятно: платки выстираны и выглажены, коробки чистые, а карты гладкие. Это придаёт номеру элегантности и производит хорошее впечатление на публику. А трюки легче удаются.

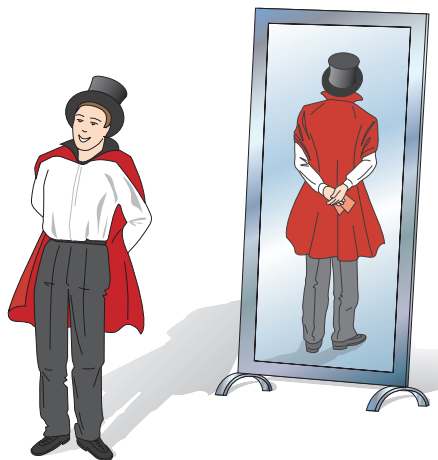
Чего следует избегать

❄️ Никогда не поворачивайся к аудитории спиной, это неучтиво. Фокусник должен полностью посвятить себя зрителям. Поворачиваясь к ним спиной, он производит впечатление, будто ему нет дела до них. Если нужно передвигаться по сцене, просто ходи боком. Этот навык приходит с опытом, после недолгих репетиций ходьба крабом становится второй натурой!

❄️ Не показывай один и тот же трюк два раза подряд. Провести публику можно один раз, но, когда удивление пройдёт, зрители будут особенно бдительны.

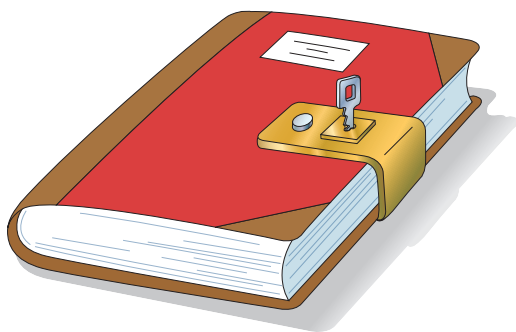
❗ **3** Никогда не выступай спиной к зеркалу — зрители могут обнаружить ключ к тайне.

❗ **4** Не выполняй фокус, не будучи уверенным в себе. Это лучший способ провалить номер.

Совершенно секретно

Есть непреложное правило иллюзорного искусства: нельзя раскрывать свои секреты публике, даже если об этом очень просят.

В некоторых клубах иллюзионистов фокусники даже приносят клятву, что не выдадут тайну. Причина проста: разгаданный трюк теряет всю свою магию.

Зрители часто сожалеют, что вывели секреты фокусника. Им хочется верить в чудо, а лучший хранитель чуда — тишина.

Несколько хитростей

Все иллюзионисты, даже самые опытные, знают, что порой публика может заметить то, что должно быть скрыто от неё во что бы то ни стало. Как отвести взгляд зрителей, вовремя засунуть карту в рукав и усыпить их бдительность? С помощью некоторых простых хитростей это сделать легче лёгкого!

Жест

Когда жест выполнен идеально, публика в него верит. Ты делаешь вид, будто схватил и держишь предмет в руке, а он вдруг появляется в другом месте!

Если фокуснику удаётся убедить публику, что предмет действительно был в его руке, то лишь благодаря тому, что он очень реалистично имитировал определённый жест. Внимательно понаблюдав за жестами, мы можем безупречно их имитировать.

