

IVANA CHUBBUCK

The Power Of The Actor

PRESS KIT



IVANA CHUBBUCK

Founder/Director Ivana Chubbuck Studios

She is the creator of the cutting edge and globally adopted CHUBBUCK TECHNIQUE. There are 16 ongoing classes at the Ivana Chubbuck Studio, ranging from introductory to master classes. The Studio maintains a focus on producing and nurturing working actors in a rigorous professional environment. It is her mission to empower students with the tools to become successful and to make dynamic, empowered choices in their work. Some of the actors Ivana has worked with during her 30-plus year career include Academy Award winners and nominees:

CHARLIZE THERON

BRAD PITT

SYLVESTER STALLONE

TERENCE HOWARD

JAMES FRANCO

JAKE GYLLENHAAL

ELISABETH SHUE

CATHERINE KEENER

HALLE BERRY

JON VOIGHT

DJIMON HONSOU

JARED LETO

Ivana Chubbuck was honored by The Russian International Film Festival (she is of Russian decent) with a lifetime achievement award for her contributions to the film industry alongside Leonardo DiCaprio, William Friedkin, and Francis Ford Coppola.

IVANA CHUBBUCK

(continued)

Founder/Director Ivana Chubbuck Studios

Ivana's students are well represented at the Academy Awards, Emmys, Golden Globes, Tonys, and many other international movie, television, and theater awards. Her work with Judith Light on her Broadway shows garnered Ms. Light two consecutive Tony Award wins, the first time in the history of the Tony Awards that has ever happened. She has also worked with:

JIM CARREY	GERARD BUTLER	JESSICA ALBA	EMILY DESCHANEL
CHRIS PINE	KATE WALSH	PINK	DAVID BOREANAZ
MEG RYAN	JUDITH LIGHT	ROB SCHNEIDER	DAMON WAYANS
EVA MENDES	CRAIG ROBINSON	RADHA MITCHELL	ISLA FISHER
KATE BOSWORTH	MARCIA CROSS	JENNIFER MORRISON	ADAM BALDWIN
LIV TYLER	MARY J BLIGE	DOUGRAY SCOTT	REX LEE
SIENNA MILLER	ELIZABETH MITCHELL	MAGGIE GRACE	KATERINA GRAHAM
AMERICA FERRERA	ANNA FRIEL	EMILIA CLARKE	AUBREY PLAZA
TRAVIS FIMMEL	ALI LARTER	FINA TORRES	IAN SOMERHALDER
CARRIE ANN MOSS	MEAGAN GOOD	MATTHEW PERRY	MALIN AKERMAN
GARRY SHANDLING	BEYONCE KNOWLES	AMY BRENNEMAN	POPPY MONTGOMERY
DAVID AYER	ELIZA DUSHKU	PATRICIAVELASQUES	ERIQ LASALLE
CAMILLA BELLE	COMMON	GAL GADOT	MINKA KELLY
JON STEWART	JENNIFER BEALS	TASHA SMITH	DAVID SPADE

And many others. Ivana works one-on-one with more than 100 of Hollywood's premiere stars, directors, writers and producers

AWARDS/INTERVIEWS

Some of Ivana's students

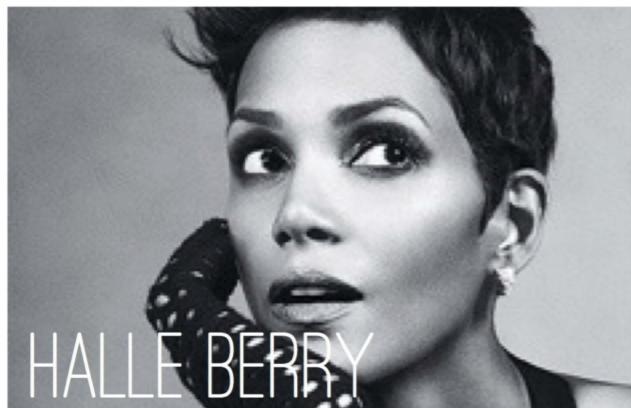
Halle Berry's Oscar speech, Charlize Theron's In The Actor's Studio conversation, Stallone's NPR interview and Judith Light speech at the Tony's. A few testimonies of Ivana's work with today's stars

[Click pics to view](#)



QUOTES

Talking about her



HALLE BERRY

"Ivana Chubbuck is the premiere acting coach of the twenty-first century. Her astute knowledge of the human condition, coupled with her ability to translate that insight to her students, is remarkable. Ivana's innovative methods of teaching both complements and rival those of the great teachers of the past. Her philosophy transcends what we once knew about the art, and forces actors through their own catharsis to discover authentic ways of bringing the complexity of life to the screen and stage. Under Ivana's tutelage, the course of my career and depth of my work have changed dramatically."



CHARLIZE THERON

"I finally went to a class in Los Angeles with this wonderful teacher, Ivana Chubbuck. Ivana taught me how to take my emotions and take everything that has happened in my life, and use it to make me an effective actor. The stakes have to be high – so it was really an interesting place for me to stand on my feet and fall on my face many times." - Quote from Charlize Theron on "Inside The Actor's Studio"



SYLVESTER STALLONE

"She just began to break me down, and I went, "Wow." Because it's almost as if certain acting habits become calcified and, before you know it, you're like a piano player with one finger. You keep hitting that same note over and over again. She right away got into really subliminal, exploratory personal chambers that I wanted to keep closed. Like my son's death. I said, I really don't want to go there, I really don't want to talk about that. She said, 'Well, that's what needs to come out. You need to express that. This is what this character is dealing with, that kind of loss, that kind of grief'" - Quote from Sylvester Stallone on "NPR"

QUOTES

Talking about her



"I believe Ivana's technique could be boiled down to, 'take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal with it.' The most interesting aspect of the Chubbuck Technique is that it helps you to understand humanity. What drives someone to do what they do, good or bad. That even someone who seems outwardly evil to the outside world, has a righteous reason to be who they are, and do what they do. It's not painful, actually the process of each movie I've done has been cathartic."



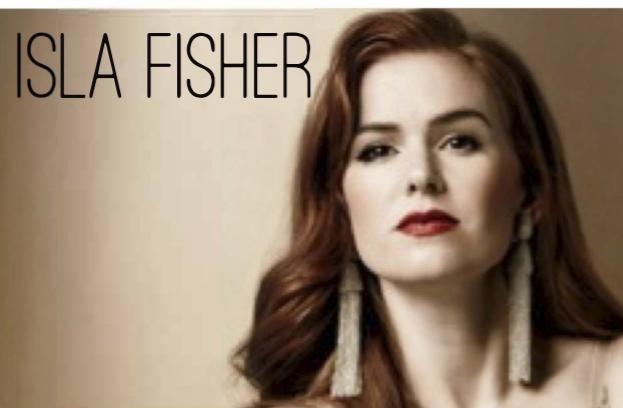
"Ivana has taken my work up to another level. The clarity and depth from which she guides me to creating a character is simple, direct, loving and powerful. She understands human dynamics and has a profound knowledge of psychology, so I am always going deeper and never working on the surface. For me, what is most important in my work, is that I am helping to illuminate the writer's creation and giving the audience a powerful experience of the human condition, helping them to see themselves in whatever character I am portraying and recognizing the humanity in all of us. Ivana's gifts as a teacher help me do this. She has deepened me not just as an artist but also as a person. I treasure her wisdom and her support."



"Ivana has taught me that a character's intentions are best revealed within behavior, that behavior can contain the layers and richness of their pain, desperation, and need. Because, words can lie, behavior tells the truth."

QUOTES

Talking about her



"Ivana enables me to grow as an artist, because I believe that an actor should never stop learning. Ivana Chubbuck's book The Power Of The Actor: The Chubbuck Technique is the bible of acting"



"Ivana Chubbuck is a master who empowers through her teachings. The will to win is realized in every moment of each scene, thus creating a multi-dimensional, always interesting character. She not only teaches us how to act fearlessly, but to live fearlessly. Ivana is the only person I can be completely honest with, without the fear of feeling like a complete cunt, and to ultimately use this personal information to truly expose the darkness of any character."



"I owe so much to Ivana Chubbuck for the character work of 'Booth' and for 12 seasons of BONES!"

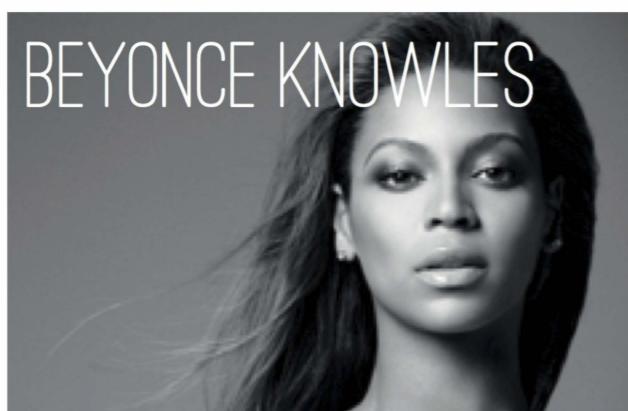
QUOTES

Talking about her



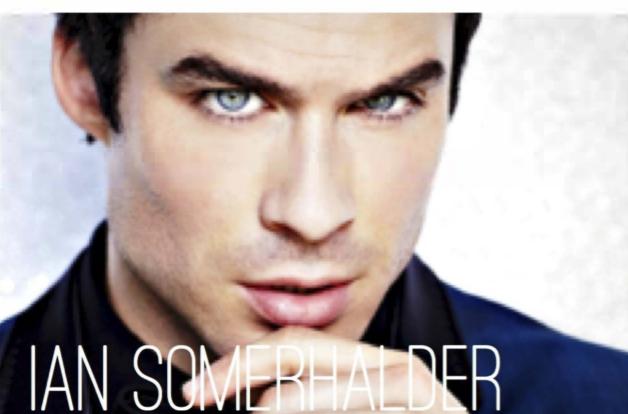
JESSICA BIEL

"The guesswork is gone. Finally, a book 'The Power of the Actor' that provides the nuts and bolts to acting, that shows me how to always be present, how to always have something going on behind my eyes and ultimately, that provides a concrete path for me to really discover and live a role."



BEYONCE KNOWLES

"... playing Etta James for a movie called, 'Cadillac Records'. She was a heroin addict, which I felt would be difficult for me because I've never done any kind of drugs. But Ivana has an exercise that she's developed that makes you feel like you're actually on heroin. We worked on one of the scenes that Etta has to be very stoned on heroin, and not only did I feel organically high, but it brought up emotions that made sense to someone who needed to take a drug such as this – something to eliminate emotional pain. My emotions were very raw, yet I felt high. It was a unique experience, for sure."



IAN SOMERHALDER

"There are defining moments in our lives in which shape us; that help plot our course. Reading "The Power of the Actor", meeting Ivana Chubbuck and working in her class was one of the most profound and life changing for me. Using her technique, she taught me to pull from my life experiences past,present and future, infusing into the work in a most profound yet effective way. This creates depth,coupled with the will to always win thus giving an actor a tried and true "formula" that always works. That in and of itself changed my entire career path and understanding of the actual craft and art of acting. She taught me how to understand humanity as well as to understand, that each and every one of us have a righteous reason for doing every single thing that we do in life whether in be deemed good or evil. I work with her every week searching and digging out of my life, the most connective tissue to infuse into the work that's always cathartic and fulfilling."

QUOTES

Talking about her



ELISABETH SHUE

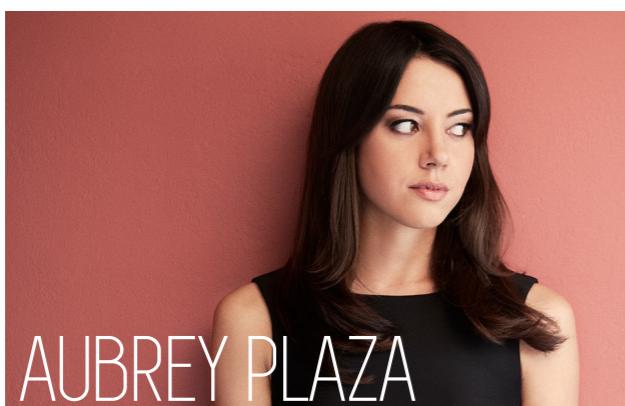
"She is a brilliant, insightful teacher whose work has transformed my understanding of the art of acting."



DAVID AYER

Director of Training Day (Oscar nomination), Suicide Squad, End of Watch (starring Jake Gyllenhaal), and Fury (Starring Brad Pitt)

"The worst moment a director can experience is when a scene isn't working and the actors and crew are staring at you for answers — and you don't have any. The Chubbuck method has helped me to never be at a loss for words on set. Not just words, but the right words. Ivana has given me a practical set of tools, not only to troubleshoot problematic scenes, but to help my actors prepare for their roles. Directing without a workable method is like going to war without a gun. Thank you Ivana!"



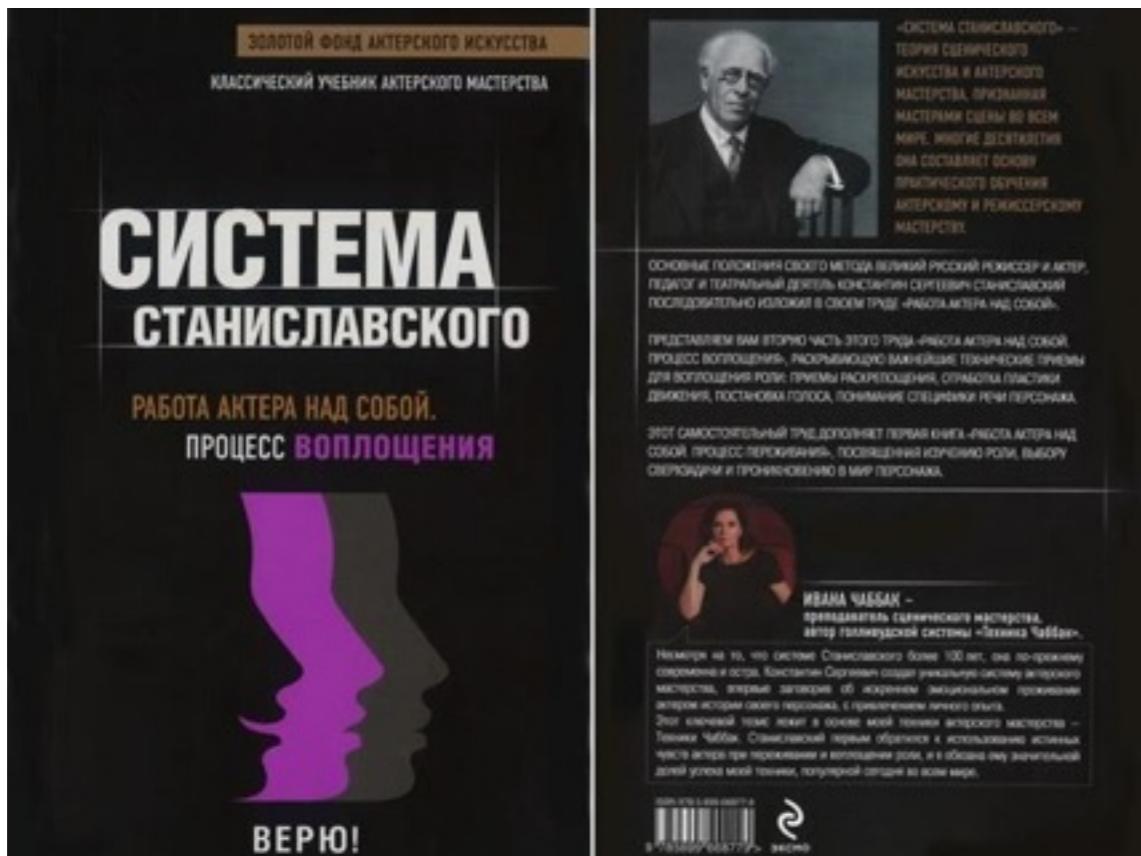
AUBREY PLAZA

'Judd Apatow introduced me to Ivana seven years ago and I've worked with her on every role since. She always encouraged me to take risks and push boundaries with my work. She has taught me that my fears, insecurities, neurosis and generally all those things that make me one screwed up human being -are actually the elements that make the substance and journey of the characters we create together -unique and special"

THE AMERICAN STANISLAVSKY

The Hollywood Reporter - Russia

The Russian press has given Ivana the moniker of this century's Stanislavsky. A unique honor they have never given to anyone else including Strasberg, Uta Hagen, Stella Adler and other known coaches.



The most prestigious recognition from the Russian entertainment industry. In fact, after 60 years, Stanislavsky's book, "An actor prepares", was republished. There are only two quotes on the back of the book. Stanislavsky's and Ivana's. Even the Russian publishers were passing the baton.

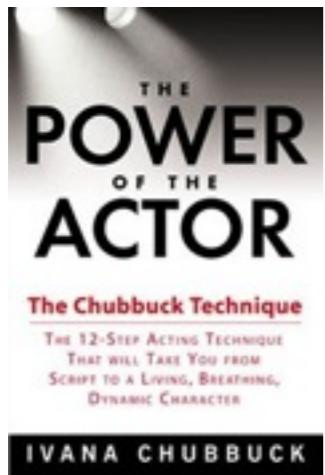
Picture of the front and back of the new publication of Stanislavsky's book

THE POWER OF THE ACTOR

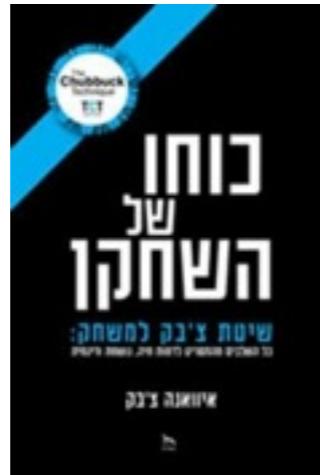
Ivana's bestselling book

In October of 2004 Penguin Books published Ivana's book, The Power of the Actor. The book became an instant success, spending weeks on the Los Angeles Times Top Ten Bestsellers List. The Power of the Actor has been adopted for use as a textbook in many colleges and universities worldwide, as well as having been translated into a number of languages, including: Russian, Spanish, Hebrew, Romanian, Italian, Danish, Turkish, Japanese, German and soon to be Greek, Hindi, Chinese and Portuguese. [Click on the images below](#) to order your copy of the book. There are more languages being added.

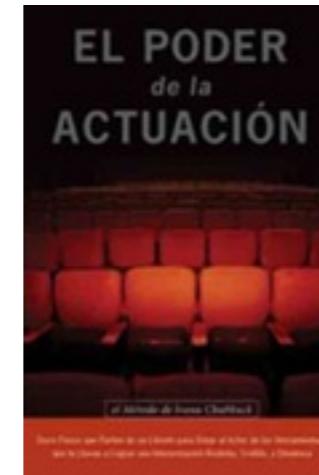
ENGLISH



ISRAELI



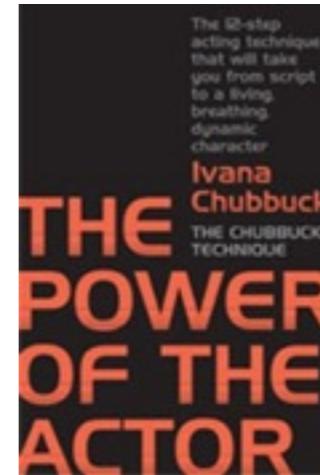
SPANISH



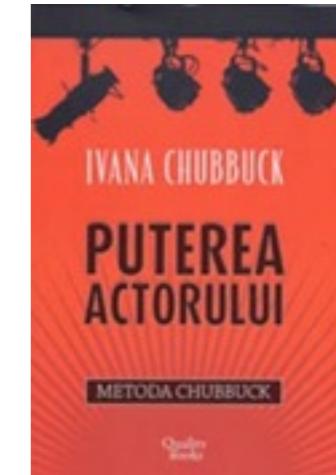
ITALIAN



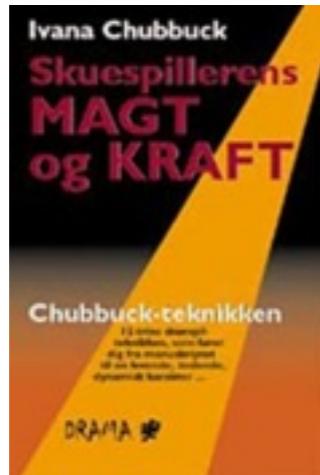
AUSTRALIAN



ROMANIAN



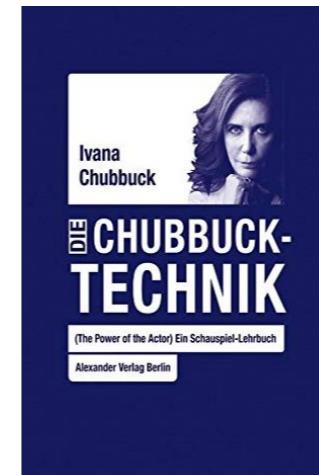
DANISH



JAPANESE



GERMAN



RUSSIAN



TURKISH



ACCREDITED TEACHERS/SCHOOLS

Ivana Chubbuck in the world

There are Chubbuck Studio accredited teachers and schools worldwide, teaching the Chubbuck Technique, including, Russia, Japan, England, Philippines, South America, Canada, Italy, Sweden, Netherlands, Denmark, Norway, Israel, Romania, Australia, Germany, France and more. Map below shows all of her teachers/schools worldwide.



WORKSHOPS

Teaching globally

Ivana has personally taught at The Juilliard School of Drama in New York, and has held seminars and workshops in Australia, Canada, Denmark, Italy, Israel, Russia, Japan, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Chile, Romania, Norway, Denmark, Kazakhstan and the Philippines.

AUSTRALIA



MOSCOW



PHILIPPINES



ROME



NORWAY



JAPAN



GERMANY



LONDON



AMSTERDAM



ISRAEL



ROMANIA



DENMARK



IVANA CHUBBUCK

In her own words

She has also appeared on television shows worldwide including, Entertainment Tonight (North America), "Today Show Australia", Israel's Channel 2 News, Denmark's Aloha, Holland's "Jensen!", CBC, NPR, Germany's RTL, "Russia Today", Bottom Line – Philippines, London Real, "Eleni -Greece", Evening with Ivan Urgant – Russia, 24 Horas – Chile, as well as other shows in Italy, Romania, China, and Norway. [Click on images to view.](#)

Russia Today, RUSSIA



London Real, UNITED KINGDOM



Bottomline, PHILIPPINES



Jensen, NETHERLANDS



Aloha, DENMARK



Today Show, AUSTRALIA



Jason Stuart, USA



The Daily Edition, AUSTRALIA



E Entertainment, USA



INTERNATIONAL PRESS

Interviews around the world

Ivana Chubbuck has been featured in numerous articles in national publications such as The New York Times, People, USA Today, Paris Vogue, Portugal N'Style, GQ, Premiere, Italian Vanity Fair, Grazia Magazine, The London Times, The London Guardian, Israel's Yedioth, Australian Herald Sun, Sydney Sunday Telegraph, Russian Hollywood Reporter, European L'Officiel, New York Post, Politiken, Parade, and German's Die Welt, Zeit, as well as in periodicals in Canada, Great Britain, Italy, Germany, Australia, Japan, France, Israel, Denmark, The Netherlands, Mexico, Chile, Turkey, Romania, Japan, Poland, Philippines and Spain.

France

VOGUE

PARIS

MODE
ET STARS

100%
CINÉMA

AVEC
JULIANNE
MOORE



FRENCH VOGUE \$15.95 MAY
FASHION MAGAZINE



Printed in France

05>

6 42633 05941 5

Profession : STAR MAKER

C'est l'une des COACHS les plus demandées à Hollywood. Brad Pitt, Charlize Theron, Beyoncé, Halle Berry et Eva Mendes ont fait, ou font, partie de ses ÉLÈVES. A l'occasion de la traduction de son LIVRE, «Le Pouvoir de l'acteur», rencontre avec IVANA CHUBBUCK, celle qui permet de décrocher un ROLE. Et de remporter un OSCAR. Par PIERRE GROOPPO. Portraits THOMAS DOZOL.

“

'est une femme incroyablement douée et intuitive – je me suis immédiatement sentie proche d'elle», affirme Dita Von Teese, en pleine préparation du rôle principal du *Mata Hari* de Martha Fiennes. «C'est une personne pleine de puissance, qui m'a permis de comprendre ma force en tant que femme et en tant qu'être humain. Elle n'est pas seulement mon coach : elle est mon amie», ajoute Eva Mendes.

Bienvenue à Los Angeles, ses rêves de cinéma, ses actrices, ses producteurs, ses agents... et ses dynasties d'*acting teachers*, avec leurs chapelles et leurs secrets d'alcôve. Marilyn Monroe (comme Marlon Brando ou Paul Newman) avait suivi les enseignements de Lee Strasberg, Liza Minnelli et Sigourney Weaver ceux d'Uta Hagen. Nicole Kidman ne jurerait que par Susan Batson, avec qui elle a travaillé pendant une décennie. Quant à Brad Pitt, James Franco, Charlize Theron, Kate Bosworth ou encore Jake Gyllenhaal, tous sont passés entre les mains d'Ivana Chubbuck, la coach dont la cote ne se dément pas. Pas plus que les ventes de son livre, *Le Pouvoir de l'acteur*, une méthode en douze points qui continue, trois ans après sa sortie, de caracoler parmi les meilleures ventes du secteur. Sans glamour ni bla-bla, qu'il s'agisse de «réstituer une peur physiologique» (p. 237), «créer une chimie sexuelle» (p. 227), «ressentir l'état sous héroïne» ou «l'état alcoolique».

«Avec la théorie, on peut pontifier, réfléchir, discuter... J'ai voulu un livre très pratique, très concret : voilà ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire», explique Ivana Chubbuck. Elle a la voix rauque de ceux qui n'ont pas renoncé à la cigarette. Elle a aussi un studio-école sur Melrose Avenue où se pressent, chaque semaine, plusieurs centaines d'élèves. Suffisamment pour qu'elle coïncide à d'autres les cours collectifs, préférant suivre de près ses étudiants VIP (elle dit parfois : «clients») et les initier aux arcanes du métier – en faisant avant tout appel à leurs expériences personnelles.

Mais si elle s'inspire de ses prédécesseurs – l'Actors Studio de Lee Strasberg, le «système» Stanislavski – cette petite femme brune tient malgré tout à manquer sa différence. Revenant sur son travail avec Halle Berry (première actrice de couleur à recevoir un Oscar pour son personnage dans *A l'ombre de la haine*), Ivana Chubbuck expliquait au *Hollywood Reporter* : «Nous avons découpé le rôle, seconde après seconde, en utilisant la vie d'Halle, ses besoins au moment présent, ce qui se passe en cet instant [...]. Il s'agit d'utiliser des informations de votre vie présente, alors que la méthode de Stanislavski utilise des informations recréées à partir d'expériences du passé.» Soit. Il s'agit surtout, confie-t-elle, «d'une technique de survie. Mettre ses peines et ses traumatismes au service non pas d'un besoin ou d'une envie, mais d'une nécessité absolue.»

Il faut dire que côté survie, Ivana Chubbuck s'y connaît.

Après une enfance à la Dickens – mère violente, père indifférent, une jeunesse où elle touche «à tout ce qui me tombait sous la main» –, une hépatite la conduit dans un hôpital new-yorkais. Elle décide alors de partir à l'Ouest, où elle se fait piéger ses économies avant de se marier avec un acro à la castagne conjugale. Ivana Chubbuck trouve alors «une voie pour s'en sortir». Ce sera le cinéma. «J'avais toujours voulu être actrice. Mais j'ai vite compris que ce qui me plaisait vraiment, c'est être derrière l'acteur.»



"Je me suis longtemps demandé ce qui fait une STAR. C'est quelqu'un qui travaille avec ses TRIPES, sa sexualité et son CŒUR. C'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui ne JUGE pas son personnage."



Elle les reçoit désormais dans la bibliothèque de sa maison californienne – c'est là qu'Halle Berry a préparé son rôle dans *A l'ombre de la haine*. A moins qu'elle ne se rende sur les plateaux à la demande des réalisateurs. Dernièrement, c'est Darnell Martin (*ER*, *On, The L. World...*) qui l'a recrutée pour cocher Beyoncé Knowles, tête d'affiche du film *Cadillac Records*. Elle y interprète Etta James, une chanteuse de blues héroïnomane. La formule – «votre cerveau a été remplacé par une barbe à papa», «ressentez la

nausée», «visualisez l'endroit de la piqûre», «pensez : chaleur, paix, amour, pouvoir», «entrouvez les paupières» et «laissez-vous aller» – a permis à la chanteuse des Destiny's Child de vivre «une expérience unique. J'ai eu le sentiment de planer littéralement; et les émotions qui remontaient m'ont permis de comprendre le besoin que l'on peut avoir de prendre cette drogue». Mais le boulot («indispensable : il faut bosser, bosser, bosser») ne suffit pas. Pour faire une vedette, Ivana Chubbuck mise beaucoup sur la *sexual accessibility*. «Un instinct très primaire, qui dépasse la géographie, la langue... Il peut s'agir d'une comédienne indienne ou chinoise, d'un acteur du même sexe que vous, qui vous hypnotise et dont vous ne pouvez pas détourner les yeux, sans que cela ne relève que de l'esthétique. C'est la *sexual accessibility* qui crée les vraies stars.»

Dans ce voyage à la limite de la psychanalyse, Ivana Chubbuck refuse tout parallèle avec les divas et autres goutous de backstage. «Les acteurs me disent souvent plus qu'à leur analyste. Leur psy leur permet de comprendre des choses, mais pas nécessairement d'en faire quelque chose. Mon objectif est d'en faire une matière : celle de leur personnage. Pas seulement de trouver qui ils sont, mais aussi une voie pour l'exprimer.» Impression d'entendre Strasberg? Sans doute. Mais traduit au goût du jour. Parce que «l'art de l'acteur continue de changer. J'ai beau enseigner depuis vingt-sept ans, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus à faire, toujours plus à découvrir. Et puis, croyez-moi, c'est vraiment très amusant».

Ivana Chubbuck : *Le Pouvoir de l'acteur*, adaptation de Roger Miremont, Dixit Éditions, www.ivanachubbuck.com

DITA VON TEASE, BEYONCE KNOWLES, EVA MENDES, HALLE BERRY OU ENCORE CHARLIZE THERON : LA PLUPART DES COMÉDIENNES QUI COMPTENT À HOLLYWOOD SUIVENT LES ENSEIGNEMENTS D'IVANA CHUBBUCK. PHOTOGRAPHIÉE, CI-DESSUS, AU GRAMERCY PARK HOTEL DE NEW YORK.

THE POWER OF THE ACTOR

The Chubbuck Technique
The 12 Star Acting Techniques
Tool Box, Total Transformation,
Jazz or a Lozenge, Biomimicry,
Dramatic Consciousness

IVANA CHUBBUCK

© 2012 Communication Works. Illustration © 2012 Communication Works. Photo : Michael Nagle / Getty Images. Halle Berry : J. P. Laffont / Gamma / Getty Images. Beyoncé : J. P. Laffont / Gamma / Getty Images. Eva Mendes : J. P. Laffont / Gamma / Getty Images. Charlize Theron : J. P. Laffont / Gamma / Getty Images. Dita Von Teese : J. P. Laffont / Gamma / Getty Images.



AUSTRALIA

COACH TO THE STARS

Acting coach Ivana Chubbuck is hot property among Hollywood's elite, writes NUI TE KOHA

HOLLYWOOD'S acting coach to the superstars is coming to Melbourne. Ivana Chubbuck — who teaches Brad Pitt, Charlize Theron and Halle Berry — will bring her magic to the 16th Street Acting Studio in South Melbourne in January.

Australia's acting elite, including famous faces from movies, television and theatre, are clamouring for a place in Chubbuck's class.

And Chubbuck said she was looking forward to working with actors with an Australian spirit.

In Los Angeles, her Australian clients include Radha Mitchell and Julian McMahon.

"Australians bring, generally, as a people, a sense of humour," Chubbuck said.

"Comedy is important. There is something about the Australian culture that seems to reveres that."

"I remember talking to Mel Gibson for two hours about this. It's a thing that needs to be in all script analysis — sex and comedy."

"Sexuality underlines it because it's a primal constant that crosses geography, language barriers and socio-economic barriers. And humour also bonds people."

Chubbuck said the only obstacle for Australian actors in Hollywood was an American accent.

"Obviously, there are no Australian roles here, so you need the ability to launch into a strong American accent. But that's the worst of it," she said.

"And Australians are taking work away from Americans."

"I have no problem with it, I say — if you're not bringing good work to your auditions and roles, shame on you."

"If Australians are bringing it, they'll get the job."

Chubbuck said hard work was essential for successful actors.

She said Pitt and Theron worked tirelessly at their craft.

"Can anybody be an actor? Yes and no," Chubbuck said.

Most people have an issue with work ethic. It takes so much work, dedication and time. When Brad Pitt was in my

class, he would spend two or three hours a day rehearsing with his scene partner.

"Then he'd watch and audit all the other classes, even the ones he wasn't in. And he'd do homework when he wasn't working a straight job to get money to support his classes.

"It requires someone who has

then go back to the location," Chubbuck said.

"That's how hard a worker she is. She is not afraid to look gross, ugly and explore her darker side."

But Chubbuck believes good looks are not essential.

"Look at Jack Nicholson, who is still a leading man," she said.

"I knew all these actors before they were stars," she said.

"I see the celebrity news and think, 'That's just Charlize — why are you making such a big deal about her?'

"She is my pal, we work together, she works hard."

Chubbuck's home is a target for paparazzi because she gives private lessons to a superstar clientele.

"It's annoying because these are people who are trying to ply their craft, grow and be great actors," she said.

"Now they have to put their make-up on before they come to my house."

"I've been working with major stars for 10 years. I can't even have lunch with these people any more."

Chubbuck often visits movie set to help actors reach an emotional place for a scene.

"As we walk from trailer to location, we'll be surrounded by paparazzi," she said.

"We're in an emotional place, a place we've worked up to, so we're ready for when the camera is rolling."

"So the constant influx of paparazzi is very invasive, especially to the creative process. You have to shut down and keep moving."

She teaches a 12-step acting

method known worldwide as The Chubbuck Technique.

"My technique is based on behavioural science and psychology — what makes people go after things," she said.

"The main aspect of human nature is the need to survive. That translates into a win-lose thing. I need to win this so I can have food on the table, I need to win you over so I can have sex with you. Basic primal instincts."

"I take the pain that exists in all humans to fuel a journey, help them overcome and, ultimately, win what they want."

For now, there are 220

applicants vying for 32 places at Chubbuck's week-long masterclass in Melbourne.

She hopes to make more visits in the future.

"I don't know if I'm shaking

things up. It's really about more information, more ways of doing something. It's an infinite exploration," she said.

"It's adding to what the

Australian community of actors,

writers, directors already have a

good foundation of. But it has

helped a lot of people get

Oscars, Emmys and BAFTAs."

www.16thstreet.com.au

www.ivanachubbuck.com

SUPERSTARS ON IVANA

HALLE BERRY

"Under Ivana's tutelage, the course of my career and depth of my work have changed dramatically."



CHARLIZE THERON

"Ivana taught me how to take my emotions and take everything that has happened in my life and use it to make me an effective actor."



EVA MENDES

"Ivana's technique could be boiled down to: take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal with it."



RADHA MITCHELL

"Ivana Chubbuck has been a great inspiration."



KATE BOSWORTH

"Ivana Chubbuck is a master who empowers. She not only teaches us how to act fearlessly, but to live fearlessly."



JESSICA BIEL

"The guess-work is gone. (Chubbuck) ultimately provides a concrete path for me to really discover and live a role."

BY BRITTANY STACK

ELECTRONIC tickets and automatic baggage check-ins could be banned and non-passengers barred from entering terminals under an airport security crackdown.

A raft of strict new security measures are being thrashed out by federal authorities worried about the ease at which criminal gangs and drug smugglers move through airports undetected.

Among the highly contentious changes being considered for domestic airports include compulsory passenger identity checks, and even a national ID card.

Police told a federal parliamentary committee that drug-

runners are exploiting lax airport security, using fake IDs to buy air tickets and smuggle drugs from Perth to Sydney and Sydney to Melbourne.

Authorities believe criminals are slipping below the radar because airlines do not conduct compulsory ID checks.

Committee chairman Senator Steve Hutchins told *The Sunday Telegraph* there was concern over the growth of e-ticketing and the lack of scrutiny once tickets are issued. "We were surprised at the rapid development of this innovation in air travel and the misuse of it by organised crime figures," he said.

On the issue of introducing a national ID card, Senator

ONLINE IS IT TOO LATE TO TURN BACK THE CLOCK ON E-TICKETS?

sundaytelegraph.com.au

Hutchins said it was important to know the identity of each passenger — which currently is not happening.

"We are talking about identification of the passenger who purchased the ticket being the bum on the seat and that is what the police force, law enforcement agencies and other bodies have highlighted as a gap in our domestic airport security."

"Any opportunity that may close that loophole must be investigated by any federal

agency that has the power to do so," Senator Hutchins said.

He said nightclubs had tighter security than our domestic airports.

Electronic check-in machines allow passengers to bypass scrutiny as it is possible to check in from a computer or smart phone, print your own boarding pass, and check-in your baggage without being asked for official identification.

The Australian Federal Police Association is critical of electronic check-in and rec-

ommends the Federal Government close this security loop-hole immediately.

"When one considers national security, aviation security and organised crime it seems conflicting that passport identity is checked against the ticket holder for international flights for border control, but the Commonwealth is not interested in confirming the identity of persons crossing state borders," the association's submission states.

"Electronic check-in machines now allow passengers to simply enter a reservation or frequent flyer number and receive their boarding pass.

"There is no requirement to show identification to a customer service agent."

Qantas launched Next Generation Check-in, a self-service baggage check-in facility, at Sydney Airport in November, and it is also operating in Perth. Designed to reduce check-in times, the system allows passengers to print their own barcode tags at check-in booths before dropping off their bags at luggage carousels.

A Qantas spokeswoman said passengers would not be impressed with long queues if the committee ruled electronic check-in should stop.

The Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement heard that in 2010, nine offenders used more than 150 false IDs, documents and credit cards to smuggle commercial quantities of drugs.

The stars climbing a ladder to Hollywood

THESE are some of Australia's busiest and most recognisable stars of the stage and screen, yet going back to school isn't beyond them.

They have spent the past week honing their skills with top Hollywood coach Ivana Chubbuck, whose clients include the likes of Halle Berry, Brad Pitt and Charlize Theron.

"I just want to be a better actor," *Packed To The Rafters* star Jessica Marais told *The Sunday Telegraph*.

"I have a long way to go in terms of learning and performing."

Her class of 34 also includes James Stewart, Michala Banas, Ally Fowler, Tom Long, Rebecca Breeds, Nadia Townsend, Tottie Goldsmith, and Luke Mitchell.

Ms Chubbuck was utterly honest on how many had a chance of making it in Hollywood.

"At least eight people have a true shot of really becoming a star," she said.

"Honestly, that is saying a lot because it is really tough in the States. It is a big pond; a lot of talent and people from all over the world come to get jobs there. The star quotient is a very rare factor so this has been a glorious few days — I have been so inspired by the talent."

She was flown to Australia by Melbourne's 16th Street Acting Studio, which provides training and professional development for working and established actors.

"There are jokes within the American acting community that they've got to stop the Aussies from taking over," she said.

- JONATHON MORAN



Class act: Ivana Chubbuck (in red) with (clockwise) James Stewart, Nadia Townsend, Tottie Goldsmith, Tom Long, Luke Mitchell, Rebecca Breeds, James Stewart, Michala Banas and Jessica Marais
Picture: Chris Scott

Shot teen in fight for life

A TEENAGER is fighting for his life after being shot in the chest at a house in Bathurst early yesterday.

Paramedics were called to the house in George St at 3am and found the 18-year-old man with a gunshot wound to the right of his chest.

He was taken to Bathurst Hospital before being flown to Sydney's Westmead Hospital. His condition was serious.

Bathurst police are investigating the incident and questioned a number of witnesses, including a 20-year-old man.

Another boat intercepted

ANOTHER asylum seeker boat has been intercepted trying to reach Australian shores.

Home Affairs Minister Brendan O'Connor said the navy patrol boat HMAS Larrakia boarded the vessel east of the Ashmore Islands on Friday night.

"Initial indications suggest there are 77 passengers and four crew on board," Mr O'Connor said in a statement.

They would be taken to Christmas Island for security, identity and health checks, he said.

A gruesome killing in NT

A MOTHER of two was socialising at a nightclub before she was found dead early the next day on a secluded dirt track in Arnhem Land with her throat slashed, police have said.

A security guard found the Aboriginal woman's body on a track in Nhulunbuy, about 800km east of Darwin, about 3am on Thursday, police revealed. The 38-year-old woman was last seen drinking at a local club about 11pm on Wednesday, before she apparently left alone.

SUMMER ARTS

■ WHAT'S ON TODAY'S HIGHLIGHTS

So you want to win an

Next week, wannabe stars can discover all about acting for the screen from Hollywood's favourite coach or an *Underbelly* star. Philippa Hawker reports.

IVANA Chubbuck is an acting teacher with high-profile success stories. Halle Berry thanked her during an emotional 2002 Oscar acceptance speech. But recently, says Chubbuck, speaking on the phone from Los Angeles, Salman Rushdie attended her classes, and told her he had learnt a lot from observing them. "And", she adds, "I learnt a lot from him, too."

Her method, Chubbuck says, comes from "the school of hard knocks". After a difficult childhood, she evolved "a kind of survival technique, taking emotional and physical pain and turning it into something you prosper with rather than something you self-destruct with".

Chubbuck is in Melbourne next week to teach a week-long master class at the new 16th Street Acting Studio in South Melbourne. Applications for the 32 places have already closed, but it is still possible to watch the classes — for \$95 a day. (Bookings close tomorrow.)

She laughs about her beginnings as a performer — "I was in

a band in college. Who wasn't?" — before she went to Los Angeles in search of an acting career. "But fairly soon in the game I found that I was giving notes to other people when I was on set. I discovered I enjoyed teaching and nurturing, being the person behind people, rather than being in front of the camera myself."

She explains her 12-step approach in a book called *The Power of the Actor*, published in 2004. But her methods, she says, are evolving. "If you came to my classes five years ago, and you came today you'd say, 'Boy, it's changed quite a bit'." She takes master classes in Los Angeles, while five other teachers at her school take the beginners, intermediate and advanced students.

In conversation, Chubbuck is energetic and engaged, full of stories and apparent digressions that always come back to the point. "Do you have children?" she asks me — adding that she



Acting teachers Damian Walshe-Howling and Ivana Chubbuck.

thinks having children often makes actors better performers — and begins a discussion about the darkness at the heart of comedy by saying "I don't know if you've ever done that stalking thing . . ."

Many of her stories involve household names: the extensive

work she did with Berry on a key scene in *Monster's Ball*, the way Charlize Theron "worked her ass off" in Chubbuck's classes; the advice she gave Jim Carrey about his insecurities as a performer. "I work with a lot of stars," she says, "although most of them weren't stars when we started working together."

She works with writers and directors as well as actors, and is frequently approached to be a script doctor. She is consulted often, she adds, about actors' choices. After Brad Pitt made *A River Runs Through It*, she says, "we had a lot of conversations, because he wanted to have a real career". Another student, actress Kate Bosworth, "picks and chooses, partly with my help, things that will help her have longevity as an actor".

Chubbuck was recently asked to work with Paris Hilton. She refused several times, she says, but "after I met her, I thought, 'This is a person who is quite misunderstood by the public. She's not stupid. She has not had — without revealing her secrets — an easy life.' It wasn't Hilton's acting that Chubbuck worked on, she adds, but her view of herself. "She is much less in the media at the moment, and that has a lot to

do with me saying to her, 'Respect yourself!'"

Next week, the National Institute of Dramatic Art is also running Melbourne classes. Actor Damian Walshe-Howling (most recently seen as Andrew "Benji" Veniamin in *Underbelly*) is giving lessons on screen act-

ing. After more than 20 years as a performer, he has begun teaching in the past year.

His workshops, he says, "are more sharing than anything else. Quite often it's a matter of letting go of concepts and ideas that you think are getting you there, but are often in the way."

Some things, he says, are fundamental. "Every actor will say this, and Karl Malden said it really well: 'Step up to the other fellow, look him in the eye and tell him the truth.'

It's listening.
But this can

mean a lot of different things. It's about being open to your imagination, to the environment and what's happening around you, and to the other person."

He finds the classes exhilarating, he says, because they're not a finished product. The course is intended to be practical, and he works with scripts and scenes from American, English and Australian TV and film, but it is a matter of "getting experience, having a go, pushing things — even seeing what happens when you do nothing in a scene. There's never a failure, in that sense, because what it's about is facilitating experimentation.

"And the best teachers that I have had are the ones that have allowed me to make my own mistakes."

16thstreet.com.au/
www.nida.edu.au

Oscar?



Star student Halle Berry thanks her mentor, Ivana Chubbuck, as she accepts the Oscar for Best Actress for *Monster's Ball*.

Where's your motivation?

She has trained Halle Berry and Brad Pitt. Now Ivana Chubbuck is helping Australian actors become the next thesp thing, writes Sophie Tedmanson

On a stiflingly hot weekday, dozens of people are sitting in a small theatre in a converted heritage-listed church, writing the same sentences over and over on pieces of paper: "I need you to love me blank; I need you to protect me blank." The blanks are to be filled in with whoever pops into mind: lovers, family members, friends, enemies. There is silence but for the scratching of pens and pencils on paper, and the concentration is as thick as the heat in the air.

The exercise, writing an "emotional diary", is part of the Chubbuck Technique, created by Hollywood acting coach Ivana Chubbuck.

Chubbuck, who cites Halle Berry, Charlize Theron, Jim Carrey, Brad Pitt, Radha Mitchell and Kate Bosworth among her present and former students, is in Australia to conduct a week-long masterclass for 32 actors and many more observers at the Sydney Actors Centre.

No Shakespeare or Arthur Miller works are recited. Instead, scenes from well-known movies — including *Closer*, *Monster*, *American Beauty* and *Pulp Fiction* — are read by pairs of students and analysed by Chubbuck, who deconstructs the emotional make-up of the students in confronting ways.

These acting classes defy the clichés they are not about learning lines and saying them loudly enough for people to hear in the back row, or acting like a tree to conjure up a character.

At one point, Chubbuck makes the room blush in unison when she asks one student to imagine her some partner — whom she has met less than an hour before — in her sexiest fantasy. Other times she urges the actors to reveal their innermost fears and emotions in order to pour their feelings into the character; to use their own pain "to win their character's goal".

It feels more like eavesdropping on a therapy session than watching a class in progress. One actor cries while talking about her bad relationship with her mother; another discusses his relationship with his abusive father; a third relates a frightening sexual encounter with some men in Japan. It's an uncomfortable yet fascinating experience. They must feel exposed.

"No, it's not confronting for me," says Jenna Wilks, a 20-something yoga and qigong instructor who has sung in musicals and played a martial arts-trained assistant in the 2003 Nick Giannopoulos comedy, *The Wannabes*. With her some partner, Felicity Jard, Wilks was the first to read in front of Chubbuck on the first day of the course and was reduced to tears after five minutes of questions about her family relationships.

"It's OK, because that's who I am, I'm an actor, and I'm not afraid to actually talk about myself," she says. "It was probably cathartic."

Chubbuck's technique is detailed in her new book, *The Power of the Actor*, which has just been released in Australia. Subtitled "The 12-step acting technique that will take you from script to a living, breathing dynamic character", the book is full of easily assimilable dot-pointed guidelines.

In the book, Chubbuck describes her method as helping actors to "find a way to psychologically personify, and feel their characters in their own skin".

Most acting techniques are derived from the method created by Russian acting master Constantin Stanislavski. He created the famous approach known as "the Method" at the turn of the 20th century, challenging traditional stage techniques and encouraging actors to take their own personality and experiences on to the stage during a internal process of character development.

The Stanislavski method inspired the methods of many other famous acting teachers, including Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner, Uta Hagen and Michael Chekhov. In

"In order to recreate human behaviour, you have to go to the source of what makes a person behave," she says. "I use that as my background, to look at the psyche of the character and figure out how that person, and the script, negotiates life."

"It's a pragmatic approach; it's an absolute way of getting to the place that you want to get to ... instead of a cosmic approach, which I find doesn't work."

Chubbuck, who began teaching 25 years ago, lives in Los Angeles with her film director husband, Lyndon Chubbuck, and teenage daughter Claire. She won't reveal her age, but, according to an old report, she could be in her early 50s.

Her hair is neatly coiffed and she is usually immaculately dressed in typical actor's style — dark jeans, dark top, and a sweater tied loosely around her slim waist. She talks loudly and has a crude sense of humour; she was the singer and tambourine girl in a political rock band, White Trash, in Detroit in the 1970s.

Now she is motherly, nurturing her students, yet she doesn't hold back when, for example, she says someone is acting woodenly. She brings her own experience of life into her lessons, referring to her dysfunctional father and her physically and emotionally abusive mother, which immediately earns the students' trust. They, in turn, can reveal their own demons.

On stage and off, her conversation is littered with references to her famous students. There's the story about how she helped Elisabeth Shue find her connection with Val Kilmer in *The Saint*: "A terrible film but they had great chemistry." Or how her 30-hour intensive workshop with Halle Berry, in preparation for the 2001 drama *Monster's Ball*, helped her win an Oscar for her performance; the actor thanked Chubbuck in her acceptance speech after winning the best actress award for the role.

There are month-long waiting lists for Chubbuck's classes, which are attended by up to 400 students a week. In between classes she gives guest lectures; earlier this month, she spoke at the famous Juilliard School in New York. She is also producing her husband's next film, *October Squall*, which is to star Berry.

Chubbuck gives private lessons to her better-known students, often on set, which takes her all over the world, including Australia. Earlier this year she coached Eva Mendes on the Melbourne set of *Ghost Rider*, then flew to Sydney to help Kate Bosworth become Lois Lane in *Superman Returns*. And while conducting her Sydney masterclasses earlier this month, she was also helping Australian Calvin Klein-model-turned-actor Trevor Fimmel and his co-star, Stephen Moyer, on the set of *Guests*.

Now she is back in LA and has taken former Destiny's Child singer Beyoncé Knowles under her wing, helping her prepare for her role as a Supremes-style singer in the upcoming musical feature *Dreamgirls*.

Asked if she finds it surprising that Oscar-winning actors such as Betty still call on her for help, Chubbuck shakes her head. "It was Jon Voight who told me, 'An actor never stops studying,'" she says. "Pacino, De Niro ... all these people are constantly doing it. You never stop learning."

'You have to go to the source of what makes a person behave'



the 1950s, film actors such as Marlon Brando, James Dean and Paul Newman — who had all studied at Strasberg's Actors Studio — brought the approach to the moody Hollywood new wave. The lineage can be traced to many acting schools — including Australia's National Institute of Dramatic Art — that now teach a mixture of these and other European approaches, encouraging students to try different techniques and settle on one, or a mixture, that suits them.

"We always take from the best of them and we go from there," she says. "It's like Jung was a student of Freud's, and he started off with a base of Freud and then created his own thing. There's always going to be a base of a previous master or masters that you use, and I think there's good stuff that comes from them, including Chekhov, Meisner and Uta Hagen. When I first came to LA, I was an actor so I was trying different classes and I was learning all sorts of different things."

Her students — including Australia's Anthony Wong, who was in *The Matrix Revolutions* among other films and attended Chubbuck's workshops in LA and Sydney — say they prefer the Chubbuck technique because it's a much more rounded approach.

"What I like about Ivana's approach is it brings all the other techniques together in the one place," Wong says. "Some of the others are really strong about how to elicit emotions, or how to analyse script, but [this] works because it's drawing on our own life experience and your own emotions, and it's readily available."

Chubbuck says her background in psychology and behavioural science, which she studied at university, helps bring a more anthropological approach to her teaching.

UNITED KINGDOM

She's the go-to guru for Hollywood stars, but how DOES she do it?

Secrets of the Celebrity Whisperer

from Caroline Graham

IN LOS ANGELES

SHE is known as the 'celebrity whisperer', a woman whose astonishing skill in honing Hollywood talent made an icon out of a man who used to stand on street corners dressed as a chicken. Today, Brad Pitt is known around the world over.

Ivana Chubbuck's client list includes Eva Mendes, Charlize Theron, Gerard Butler, Halle Berry, Sharon Stone and many others. So powerful are her methods, she reduced Beyoncé Knowles to tears within five minutes. And within months, the singer was topping the charts with *Single Ladies*.

Part therapist, part acting coach, and very Hollywood, Chubbuck, 62, runs a hugely successful drama school in Los Angeles. She hosts workshops around the globe, as well as in the wood-panelled library of her £3million home.

Beyoncé went to Chubbuck when she was about to play legendary soul singer Etta James in the movie *Cadillac Records* and was looking to be taken seriously as an artist. Despite her professional success, Beyoncé was also at what she termed 'a pivotal point' in her life.

'I'm about empowering people,' Chubbuck told *The Mail on Sunday* in a rare interview – one which goes much further into her methods, and her clients' responses, than she usually allows.

'Beyoncé is a black girl from the South, that is her world. Like everyone else on the planet, she has issues. But once she faced those issues and realised she could use them in a positive way in her art, she flourished.'

Apparently it's all about the 'secret stuff' that Chubbuck's clients tell her. Certainly it is well known that Beyoncé's relationship with her



'SECRET STUFF': Ivana Chubbuck

domineering father has been fractured for years.

'I told her to open up, to really get in touch with her feelings and what was going on inside her,' Chubbuck said. 'She started to feel her secret stuff and we start having a dialogue about it and she became emotional. We were crying together. She tapped into that well of pain inside her.'

'She rang me up after we'd worked together on the movie and said, "Listen to my new record – it's all the stuff you taught me." And that's when she came out with *Single Ladies* and all the great female empowerment songs. The little pop star turned into a global icon.'

When we meet at Chubbuck's home, model and actress Eva Mendes is just leaving after a three-hour 'intensive session' for her new movie with Ricky Gervais called *Special Correspondents*.

So what did that amount to?

Mendes said: 'Ivana's technique could be boiled down to: take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal

with it.' In other words, your guess is as good as mine.

Mendes continues: 'It helps you understand humanity – what drives someone to do what they do, good or bad. It's not painful... it's cathartic.'

Chubbuck first met Brad Pitt when he was working as a promoter for a fast-food restaurant dressed in a chicken suit, and tells a story of a young man so driven by a desire to succeed that he had no life aside from acting. Today, he is still a client and Chubbuck worked on his most recent movie, *Fury*.

'Brad always had a work ethic that put others to shame,' Chubbuck said. 'He studied and worked. I would pair him up with a partner and many of those partners would ask to be changed because Brad wanted to rehearse a scene three, four, five hours a day.'

HE WAS dedicated to his craft. He had no social life. He had his stupid job and the rest of the time he was studying with me.

'For the major talents, fame is never the driving force. Brad worked his butt off, he's taken risks over the years and when he fails he gets back up and works harder. He makes bold choices and isn't afraid to fail.'

So what is the secret? Chubbuck says her technique is based on delving into your 'deepest, darkest past' and then using those negative feelings to positively portray a character on screen.

Some of this is outlined in a best-selling book *The Power Of The Actor* (Gotham Books) which has



CLIENTS:
Chubbuck
works with
some of
the biggest
names
in show
business

dominating Hollywood (Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, Daniel Craig) is 'because Brits have a great work ethic and are not afraid to take risks or sell fun of themselves'.

Do her celebrity friends seem as Matthew Perry, James Franco and Jake Gyllenhaal ever expect star treatment?

'Bottom line is they are willing to work,' Chubbuck says. 'Celebs goes out the window. I'm about stripping them bare. The one thing I have learned over the years is that all of us have the same needs and wants as human beings.'

'It doesn't matter if you are in London or the Philippines. There is a shared human story – we all love, we all have issues with spouses or partners, with our parents. The key thing is taking bad stuff and not being a victim.'

'You have to use that stuff to empower yourself.'

been translated into 18 languages. Stars such as Kate Bosworth, Camilla Belle, Elisabeth Shue and Mendes have given the tome glowing reviews.

Mendes said: 'It is my bible – I don't leave home without it.'

Chubbuck recently returned from a working trip to London and says the phenomenon of British actors

Cover story

And the award doesn't go to...

Behind every Oscar winner stands someone – unnamed, unthanked – who taught them everything they know. Leo Benedictus talks to four of Hollywood's key backroom players

Robert McKee

Screenplay guru

Robert McKee, it is probably fair to say, is the most influential storytelling theorist since Aristotle. Graduates of his seminar have gathered at least 26 Academy awards and 94 nominations. So many people have taken his course (and so many more have read his book, which is one of the top 1% all-time bestsellers on Amazon.com) that it is not easy to be accurate about the numbers. "Often I don't know who's in the class," McKee says.

Those he does know about include Akiva Goldsman, winner of the best adapted Oscar for *A Beautiful Mind* in 2002, and Peter Jackson, winner of just about every Oscar available in 2004. "There is a pleasure, bordering on pride," McKee says, of watching his charges take their statuettes, "but I know perfectly well that these are extremely talented people. With or without me, I think they would have achieved what they achieved."

After an extensive career in theatre, he moved into film and TV in the late 1970s, writing for *Quincy*, *Columbo* and *Kojak*. Within a few years, however, he came to a crossroads. "I saw enough of my work on screen to see that I was a good writer, but I was no Ingmar Bergman, and I never would be. I just didn't have that genius." And so, in 1984, he began offering his theories to the world in his now legendary Story Seminar.

McKee's influence is now so pervasive, and his talk of "acts", "character arcs" and "inciting incidents" so widespread, that he is frequently accused of stifling screenwriters' creativity and replacing it with a

formula. It is an accusation he resents. "I teach what used to be common knowledge," he argues. "I teach the underlying principles of story that 90% of all writers don't know, because they're out there winging it. It is not in any sense a formula. It is a form that is endlessly variable."

McKee's fame, and his infamy, reached new levels when he was irascibly played by Brian Cox in Spike Jonze's film about screenwriting, *Adaptation*, which won its own screenwriter, Charlie Kaufman, an Oscar nomination in 2002. "Since *Adaptation*, people who are angry at Hollywood take my name in vain," he says. "It's annoying." McKee cooperated with Kaufman on the movie but he is still not convinced by the end product. "The third-act problems were never 100% solved," he explains. "If the audience got the joke it works, if they didn't get the joke it doesn't work. And I'd say about half got the joke. *Eternal Sunshine*, on the other hand, I would highly recommend."

For all McKee's influence, however, over thousands of writers, has he ever been thanked in an Oscar speech? "They say, 'When I win the Oscar I'm going to get up and thank you'." He sighs. "And then they win the Oscar and they get up and thank their mother."

Ivana Chubbuck

Acting coach

This year, Ivana Chubbuck will be setting what is surely a new record for acting coaches: Charlize Theron (right, best actress, *North Country*), Terrence Howard (best actor, *Hustle & Flow*), Catherine Keener (best supporting actress, *Capote*)

and Jake Gyllenhaal (best supporting actor, *Brokeback Mountain*) – will make it a clean sweep of nominations in all four acting categories.

"It's like parental pride," says Chubbuck of seeing her charges being recognised. "In my 25 years of doing this I've had so many people get those kinds of accolades that I'm in a constant state of pride." But, as a former actor, does she ever wish it were her up there? "No, I just love being the force behind the camera," she says. "This way I don't have to worry about weight, or what my hair looks like."

Chubbuck did have one very public moment of recognition in 2001, however. In her emotional acceptance of the best actress Oscar for *Monster's Ball*, Halle Berry thanked Chubbuck for her help: "I could have never figured out who the heck this lady was without you."

The Chubbuck technique is a uniquely scientific approach to acting, which she developed after taking behavioural science classes at college and learning how to break people's actions down into equations. Her pupils learn formulas for how to generate extreme feelings such as drunkenness, heroin intoxication, extreme guilt and even pregnancy. To this, the actor adds analogies between their character's situation and their own

personal life. Thus, she says, Howard's performance as a pimp in *Hustle & Flow* was created by borrowing his feelings of love for his family and transferring them on to his character's relationship with his girls. So effective is Chubbuck's approach at infusing a performance with authenticity that one female actor whom she

advised on playing a crack whore in the mini-series *The Corner* enjoyed the dubious pleasure of reading reviews that praised the director's bravery in casting a real crack whore for her part.

She went on to win an Emmy for the performance, which was probably some comfort.

At the moment, Chubbuck is excited about her work with Beyoncé Knowles for her part in *Dreamgirls*. "When I was shooting *Monster's Ball* with Halle Berry, I was telling people, 'Mark my words she's going to be up for an Academy award for this,'" she says. "And I'm saying this about Beyoncé right now.

I would be surprised if she's not going to be heralded and given accolades for her performance; she's really just profound in this."



Finding the actor's inner anger

By David Willis
Los Angeles

Journalist David Willis is taking six months off from the BBC to try to make it as an actor in Hollywood. In his latest diary entry, he consults the acting teacher to the stars.

Ivana [Chubbuck](#) probably knows more about Hollywood heartthrob Brad Pitt than Angelina Jolie will ever know.



Ivana [Chubbuck](#) is one of Hollywood's hottest acting coaches.

As his former acting coach, she saw a side of the Oceans Eleven star that millions of young women might not recognize. [Chubbuck](#) is the acting coach Halle Berry paid tearful tribute to in her Oscar acceptance speech broadcast live around the world.

Her roster of clients reads like a Who's Who of Hollywood stars - Charlize Theron, Jim Carrey, Jon Voigt, Matthew Perry, Jake Gyllenhaal and Beyonce to name but a few.

Her book *The Power of the Actor* is required reading for almost 500 pupils who attend the array of classes she runs each week.

Two weeks ago, a less pampered posterior took its place on that chair. The backside was my own. Ivana was perched opposite me on a chaise longue, her legs tucked neatly beneath her. "I can tell you have issues," she says in the unwavering tone of one who knows these things. "We need to get in touch with them." I had come to her because several months into my new career, I was still more of a ham than Miss Piggy.

When I first started acting classes, I had joked that the last time I had an emotion was in 1967. While keeping one's emotions in check might be seen as a bonus in other professions, as time went on it became increasingly obvious that for those paid to express them, it was little short of a disaster. In the best Freudian tradition, we started thrashing around in my childhood searching for a source of anger or angst. We covered my life as an only child, the death of my parents and the fact that I have yet to marry.

I emerged into the midday sunshine with her parting words ringing in my ears.

ITALY

GRAZIA

€1,50
MONDADORI
settimanale n. 21
27/5/2008

STRATEGIE SLIM

Più magre
e più toniche
in 20 mosse

SPECIALE GIOIELLI

*Il lato
prezioso
dell'estate*

LE INTERVISTE DELLA SETTIMANA

- LUCA ZINGARETTI E MONICA BELLUCCI
- VITTORIO SGARBI • ENRICO RUGGERI
- KIM CATTRALL
- FERNANDO ALONSO



Nella sua "classe" ci sono Halle Berry, Charlize Theron, James Franco, solo per citare alcuni allievi. Ivana Chubbuck è la maestra di recitazione più famosa di Hollywood. Quella che, quando un giovanissimo Brad Pitt si presentò da lei...

DI MARIANNA RIZZINI FOTO DI MICKY HOOGENDIJK



—Per voi sono star, per me solo studenti—

Ivana

IVANA CHUBBUCK, EX ATTRICE, OGGI INSEGNANTE DELLE STAR DEL CINEMA. LA SUA TECNICA DI RECITAZIONE VIENE DEFINITA "TERAPIA": «AIUTO GLI ATTORI A TIRARE FUORI LA VERITÀ PRIMA DA SE STESSI, POI DAL PERSONAGGIO CHE INTERPRETANO».

Una via transennata nel centro di Roma, il teatro Centrale Carlsberg pieno di gente, una fila di fan fuori. Tutti attendono Ivana Chubbuck. Chi è? Un'insegnante, ma delle star di Hollywood. Dalla sua "classe" sono passati, tra gli altri, Brad Pitt, Eva Mendes, Charlize Theron, James Franco, Elisabeth Shue, Jim Carrey, Jessica Alba. A lei si rivolse dal palco Halle Berry, con le lacrime agli occhi e l'Oscar appena vinto in mano, per il ringraziamento della vita: «A Ivana Chubbuck, la più grande insegnante di recitazione del ventunesimo secolo, perché grazie al suo aiuto la mia carriera e l'intensità del mio lavoro sono totalmente cambiate».

È in Italia per seminari e incontri, sorridente e curiosa ("empatica", la definiscono i suoi studenti). Entra sulla scena di *Parentesi cult*, evento in suo onore

firmato Patrizia De Santis e Valentina Calabò, e gli occhi di registi, attori e giovani artisti sono tutti già su di lei, come se da una sua sola parola si potesse carpire per magia, all'istante, il segreto della recitazione perfetta. Non è un'insegnante qualsiasi, Ivana, donna dal passato difficile, che è stata attrice prima di capire che la sua strada era «aiutare gli altri attori a tirare fuori la verità in primo luogo da se stessi, poi da un personaggio».

La sua tecnica, spiegata nel libro *Il potere dell'attore*, bestseller negli Stati Uniti dal 2004, è stata chiamata "terapia" dai suoi allievi, mai "metodo" (per non confonderla con il famoso metodo Stanislavskij, che Ivana ha studiato a fondo, ma da cui si è discostata). Ed è proprio da qui, dalla "terapia", che Ivana parte quando parla di sé.

•Segue

GRAZIA 69



Facciamo l'appello

DA SINISTRA, IN SENSO ORARIO: JAMES FRANCO, 34 ANNI, EVA MENDES, 38, HALLE BERRY, 46, JIM CARREY, 56, JESSICA ALBA, 31, CHARLIZE THERON, 37, BRAD PITT, 48. CHE COS'HANNO IN COMUNE? SONO TUTTI ALLIEVI DI IVANA CHUBBUCK.

Com'è nata la sua tecnica di recitazione?

«È una storia che affonda le radici nella mia infanzia. Sono stata vittima di abusi fisici, psicologici e verbali da parte di mia madre. Mio padre era una brava persona, ma era come se non fosse lì, come se ignorasse o volesse ignorare che sua moglie si comportava in quel modo. Di conseguenza sono diventata autodistruttiva, specialmente a scuola, durante l'adolescenza: ragazzi, droghe, sempre più giù nel tunnel. Diventata adulta, ho continuato per questa strada. Studiavo recitazione, ma stavo male. Finalmente un giorno ho capito che dovevo trovare un modo per superare e dominare tutto quel dolore. Era una questione di sopravvivenza. Anche perché mi sentivo a disagio a seguire alla lettera il metodo Stanislavskij, che prevedeva di "sedersi" nel dolore, di accoccolarsi in esso. Dovevo creare un mio modo di lavorare. Dovevo capire, scoprire». *E che cosa ha scoperto?*

«Invece di fermarmi nel dolore, ho capito che dovevo usarlo per vincere, per raggiungere un obiettivo, dopo aver distrutto molte occasioni in amore e nel lavoro. Ho cominciato a provare questo tipo di approccio al personaggio, da attrice, per dargli profondità, per rappresentare al pubblico il senso del superamento di un conflitto interiore. Ho scoperto che funzionava su di me. E quando davo consigli ad altri amici e colleghi, funzionava anche su di loro. Allora ho deciso di lasciar perdere la recitazione e di buttarmi sull'insegnamento, puntando sulla mia esperienza diretta, su una tecnica nata come auto-aiuto per non soccombere».

È per questo che il suo metodo di insegnamento è stato definito "terapia"?

«La terapia, da sola, è un modo per affrontare le difficoltà della vita. Io vorrei insegnare a vincere. È più di una terapia, no?».

Lei ha lavorato con attori che poi sono diventati star. Si vede subito chi ha la stoffa e chi non ce l'ha?

«Si vede subito se uno ha voglia di lavorare su se stesso. Non è che diventi una star per caso: quelli che arrivano in alto studiano, non si accontentano. Soprattutto corrono dei rischi. Smettono di chiedersi: "E se poi al pubblico non piace?". Charlize Theron è grande perché ha puntato a superarsi, è arrivata a trasfigurarsi anche fisicamente, a imbruttirsi. Halle Berry ha esposto il suo cuore in una scena di sesso lunga due minuti. James Franco ha trovato il modo di far emergere un'ironia improbabile tra le pieghe di personaggi drammatici».

Qual è la prima cosa che chiede a un attore?

«All'inizio le basi della recitazione, come fosse la matematica. Ma subito dopo cominciamo a sperimentare, perché è solo così che trovi un modo non scontato di rappresentare un personaggio. Stimo molto Roberto Benigni: in *La vita è bella*, una storia sull'Olocausto, ha creato un personaggio buffo, ma non per questo meno drammatico. Sapeva che qualcuno gli avrebbe detto: "Non puoi farlo, è un soggetto serio". Ma ha avuto coraggio. Anche divertirsi per un attore è fondamentale. Dico sempre ai miei studenti: "Se non vi divertite, vuol dire che state seguendo la strada sbagliata". Vale anche nella vita».

Ci tolga una curiosità: com'era Brad Pitt da "apprendista attore"?

«Quando è arrivato da me era un ragazzo di 19 anni, di bell'aspetto, ma ancora privo di vero fascino, come molti a quell'età. Però era un gran lavoratore, un attore istintivo, uno che non aveva paura di scommettere su se stesso e lasciarsi andare, qualsiasi cosa ne uscisse. Capì subito che avrebbe avuto successo».



«Non si diventa divi per caso. Arrivano in alto solo quelli che smettono di chiedersi: "Al pubblico piacerà?"»

Foto: OLYCOM, LAPISTESE, CORNERS, GETTY IMAGES, RODA/WHITE

Ma il bello deve ancora arrivare

Segnatevi questo nome: **Elena Radonicich**. È la nuova Micol Finzi-Contini. Segni particolari: imita Silvio

DI IRENE SOAVE

«Ra-dò-ni-cich. Lo sbaglia il 90 per cento delle persone. E io credevo che Alba Rohrwacher mi avesse spianato la strada...». La fonetica è importante: il nome di Elena Radonicich, 28 anni, piemontese con radici asburgiche, sta comparendo un po' dappertutto. È stata Grazia, la moglie di Adriano Olivetti, nella fiction Rai; prostituta nella serie (sempre Rai) *Altri tempi*, sulla legge Merlin; e la vediamo al Festival di Roma nel film *Racconti d'amore* di Elisabetta Sgarbi, nei panni di Micol Finzi-Contini, ruolo che nel film di De Sica toccò a Dominique Sanda.

«Innarrabile. Io sono più una citazione di Micol», dice lei. **Che cos'ha in comune con Micol Finzi-Contini?**

«Mi è capitata una storia simile: un amico si innamora di me, non osa dirlo. La prova

del nove è il bacio: non funziona mai». **E Grazia Olivetti le somiglia?**

«Lei vive per un uomo, io no». **Sarà anche su Sky con 1992, una serie su Tangentopoli. Cosa ricorda di quegli anni?**

«Mi ero appena trasferita in campagna, dalla città: uno shock. Il primo ricordo "politico" è delle medie: imitavo Berlusconi alla recita scolastica. Bene, dicono».

Su Facebook ha scritto che cerca un buon fioraio e ama il mercoledì.

«I fiori sono per mia nonna Bruna. E amo il mercoledì dai tempi della scuola: la settimana è avviata, ma ancora promettente».

Come la sua carriera?

«No, io sono a lunedì mattina. Il bello deve ancora arrivare».

CINEMA



Elena Radonicich, 28 anni, in *Racconti d'amore* di Elisabetta Sgarbi.



Ivana Chubbuck, acting coach. Terra un workshop a Roma il 25 novembre.

Un giorno questo dolore ti sarà utile

Ivana Chubbuck insegna a recitare a mezza Hollywood. A cominciare da un certo Brad

DI VALENTINA COLOSIMO

Più che un'acting coach, Ivana Chubbuck è un guru della recitazione di mezza Hollywood. Ha allevato attori di razza come Brad Pitt, Charlize Theron, Eva Mendes e Halle Berry. Il libro che spiega il suo metodo, fondato sul leggendario Stanislavskij, *Il potere dell'attore* (Dino Audino, pagg. 224, € 22), è uno dei testi più in voga tra gli attori di tutto il mondo. E ora arriva in Italia: il 25 novembre, al teatro Ambra Jovinelli di Roma, terrà un seminario.

Ci spiega il suo metodo?

«Agli attori di solito si dice: usa il dolore che hai provato nella tua vita per interpretare un personaggio. Io, invece, sono convinta che il dolore sia un'energia che si può trasformare in qualcosa di positivo, ai miei allievi insegnio come usare le proprie sofferenze per superare gli

ostacoli che il proprio personaggio incontra». **Riesce a prevedere se un attore farà carriera?**

«Sì. Con Brad Pitt lo capii subito: aveva 19 anni, era la prima lezione di recitazione della sua vita. Nella scena riusciva a mischiare sicurezza e umorismo e non aveva paura di essere giudicato».

Qual è la qualità più importante in un attore?

«L'impegno e la capacità di correre rischi. Da subito, Charlize Theron, all'epoca ragazza povera, non aveva mai paura di sembrare stupida o cattiva in scena».

Il talento non porta sempre il successo e la fama, però.

«In Italia avete un'attrice fenomenale, Valentina Paterna: mi ricorda Benigni, tra i vostri migliori attori, ma è poco conosciuta. Con il talento però arrivano sempre i risultati: ne sono certa».

GERMANY

SUCHE



> ABOONEMENT

Home Politik Wirtschaft Geld Sport Wissen Panorama Feuilleton ICON Reise PS WELT Regional Meinung Videos Markt

► > Panorama > Hollywood-Training: Die Starflüsterin und ihre Coaching-Tricks

PANORAMA HOLLYWOOD-TRAINING



27.04.16

Die Starflüsterin und ihre Coaching-Tricks

Brad Pitt, Halle Berry, Sylvester Stallone: Ivana Chubbuck trainiert US-Stars, um alles aus sich herauszuholen. In Berlin hat sie jetzt ihre Methode bei deutschen Schauspielern angewandt – mit Erfolg.

1



Share 16

G+



Von Antje Hildebrandt



Foto: Ivana Chubbuck

Ivana Chubbuck war mal Schauspielerin, aber das ist lange her. Viel berühmter wurde sie als Schauspiellehrerin. Zahlreiche Stars bildete sie aus

Eine Hollywood-Diva. Wie sie da auf einem Ohrensessel thront, die langen Beine ladylike übereinandergeschlagen, das nicht mehr junge, aber schöne Gesicht dekorativ auf eine Hand gestützt. [Ivana Chubbuck](#) umgibt ein unsichtbarer Heiligschein. Die Aura einer Matriarchin, die zwar aus einem anderen Universum kommt und doch nahbar, nein, herzlich ist. Hollywood ist tatsächlich ihr Planet, ihre Welt, ihr Arbeitsplatz.

Dabei haben wohl die wenigsten Ivana Chubbuck, 63, schon einmal auf der Leinwand gesehen. Ihre eigene Karriere als Schauspielerin endete, bevor sie begann. Es ist schon 35 Jahre her, dass sie selber als Schauspielerin vor der Kamera stand. Heute bildet sie den Nachwuchs nach einer Methode aus, die sie selber entwickelt hat, halb Psychotherapie, halb Method Acting. Ihr Buch "The Power of The Actor" gilt als Bibel der Schauspieler. Die Starflüsterin wird sie genannt.

Brad Pitt, Charlize Theron, Jake Gyllenhaal, ihnen allen hat sie schon in ihrer eigenen Drama School in Los Angeles das Handwerk beigebracht. Chubbucks Name ist untrennbar mit dem Oscar für Halle Berry verbunden. Als erste afroamerikanische Schauspielerin gewann diese 2002 einen Oscar für ihre Hauptrolle in dem Drama "Monster's Ball". Ihre tränenumflutete [Dankesrede](#) ist bis heute Chubbucks beste Referenz: "Ohne dich hätte ich niemals herausgefunden,

MEISTGELESENE ARTIKEL



Sozialbericht
Türken in Deutschland sind öfter arm, krank und unzufrieden



US-Wahlen
Jetzt ist der Weg für Donald Trump frei



Pegida-Gründer verurteilt
Wie der Richter das Bachmann-Strafmaß begründet



ca:stmag ca:staktiv www.castmag.de

ca:st mag

Das Schauspieler-Magazin

IV/2015
Okt. - Dezember 2015
7,50 Euro

EXTRA: ARBEITEN IM AUSLAND



FOTOS:
TIM SEYFI

COACHING-STAR
IVANA CHUBBUCK UND DIE
MODERNEN
SCHAUSPIELTECHNIKEN

EINE LIEBESERKLÄRUNG

AUSSCHREIBUNG: *Speedca:sting* 2016



:coaching

Ivana Chubbuck

- arbeiten mit dem Coach der Stars



Viele der amerikanischen Coaches, die weltweit unterwegs sind und für viel Geld am Ruhm Hollywoods schnuppern lassen, sind bestenfalls Schüler oder „Enkel“ der Playground- oder Strasberg-Legenden. Eine äußerst lebendige Legende ist dagegen der aktuelle Star hinter den aktuellen Hollywoodstars, Ivana Chubbuck. Exklusiv durfte ca:st an der DAS in München einen Gast-Workshop mit ihr besuchen. Dem kurzen Bericht von Bettina Zech folgen auf den nächsten Seiten höchst inhaltsreiche Interviews mit Ivana Chubbuck sowie mit dem von ihr ausgebildeten Lehrer Sebastian Gerold, der Ivana nach Deutschland geholt hatte

Es gibt viele gute Lehrer, deren Schauspielmethoden sehr gut funktionieren und weltweit bekannt sind. Dazu gehören unter anderem Stanislawski, Strasberg, Adler, Meisner oder Tschekhov. Diese Reihe ist inzwischen um Ivana Chubbuck gewachsen, der aktuelle Star im Hintergrund der Hollywoodstars. Sie arbeitet mit den Besten der Besten und verhilft ihnen nochmals zu einer Steigerung ihrer Leistungen. Zu ihren Kunden bzw. Schülern gehören Brad Pitt, Jared Leto, Halle Berry, Eva Mendes, Jim Carrey, Matthew Perry und viele mehr. Als ihr Name bei der Dankesrede von Halle Berry fiel – über Coaches wird an dieser Stelle fast nie gesprochen – wusste man in Hollywood, wer gemeint war, auch wenn sie selbst eher die Füden im Hintergrund zieht. Sie ist übrigens nicht ausschließlich als Schauspielcoach tätig, sondern verhilft mit ihrem Gespür für die Psyche eines Menschen auch beim Schreiben von Drehbüchern.

Ich hatte das Glück an einem Workshop mit Coaching-Koryphie Ivana Chubbuck an der DAS/Schauspielschule Zeitbasi teilnehmen zu können und sie interviewen zu können (folgende Seite). Zuvor durfte mich selbst davon zu überzeugen, dass ihre Methode extrem effektiv ist. Angesichts der großen Lorbeeren, die Ivana Chubbuck weltweit einheimst, waren meine Er-

wartungen sehr hoch – und sie wurden nicht enttäuscht: Ich habe noch nie so viel an zwei Tagen im Bereich Schauspiel gelernt.

Neben dem Schreiben, dem Coaching und den Workshops unterrichtet Ivana außerdem Schauspiel-Lehrer und bildet sie direkt aus. Sie unterrichtet Lehrer in Holland, Deutschland, Kanada, Rumänien, Japan, Russland, Schweden, Norwegen, Italien, Australien etc. Da sie ihre angehenden Lehrer selbst unterrichtet, sind diese Leute keine selbsternannten Schauspiel-Gurus, die mal ein bisschen was über sie gelernt und bloß gelesen haben, sondern ganz spezielle Personen, die es nach der Ausbildung bei ihr auch wirklich drauf haben, Schauspieler genau wie sie zu coachen.

Ich hatte das Glück an einem Workshop mit Coaching-Koryphie Ivana Chubbuck an der DAS/Schauspielschule Zeitbasi teilnehmen zu können und sie interviewen zu können (folgende Seite). Zuvor durfte mich selbst davon zu überzeugen, dass ihre Methode extrem effektiv ist. Angesichts der großen Lorbeeren, die Ivana Chubbuck weltweit einheimst, waren meine Er-



FORTBILDUNG

coaching

wartungen sehr hoch – und sie wurden nicht enttäuscht: Ich habe noch nie so viel an zwei Tagen im Bereich Schauspiel gelernt.

Die Workshops sind sehr geschlossene Gruppen. Da im Bezug auf die Arbeit vorausgesetzt wird, dass man sich auch persönlich sehr weit öffnet, zudem auch bekannte Leute unter den Teilnehmern sind, wird auch erwartet, dass nichts Privates den Workshop verlässt. Man fühlt sich gut aufgehoben, verstanden und sicher, da es jedem ähnlich geht und alle da sind, um etwas zu lernen und ein positives Erlebnis mitzunehmen. Dementsprechend ist es aber auch nicht möglich, konkrete Beispiele für die schnelle und inspirierende Arbeit zu zitieren – im Interview auf den folgen-



Ein Gespräch mit dem aktuellen Star unter den Coaches der Stars über den Dächern von München ...

Wie lang bist du schon als Coach mit deiner Methode aktiv und hat sie sich über die Jahre weiter entwickelt?

Ich arbeite seit 35 Jahren als Schauspiel-Coach mit dieser Methode. Sie hat sich weiter entwickelt. Jede Kunst sollte sich weiter entwickeln. Auch in meinem Buch gab es in der letzten Ausgabe wieder Erweiterungen und Änderungen. Jede Kunst muss in der Entwicklung bleiben, sonst kann man sie irgendwann nicht mehr Kunst nennen. Ich leme selbst auch durch die Arbeit dazu und das verwende ich dann.

Deine Methode geht ja sehr in die Tiefen der menschlichen Psyche und hilft den Schauspie-

len Seiten wird ihre Arbeitsweise aber sehr plastisch deutlich. Zum Ablauf nur so viel: Die emotional sehr unterschiedlichen Szenen, alle guten Filmen entnommen, wurden den Teilnehmern vorher zugeschickt und eingeübt. Am ersten Tag wurde als Einstieg eine vorbereitende Übung gemacht, die „Emotional Diary“ heißt. Hier schreibt man alles nieder, was einen schon lange oder auch ganz aktuell belastet und was eine emotionale Bedeutung hat. Dieser Überblick dient als Basis für die Arbeit an den einzelnen Szenen. Das folgende Training war sehr intensiv, auch auf privater Ebene hat Ivana mit ihrem psychologischen Feingespür einen bleibenden, positiven Einfluss ausgeübt und etwas Schönes bei den Teilnehmern hinterlassen. Bettina Zech

Ihn dabei, sehr authentisch zu sein. Ich persönlich finde, im Theater weicht ein Teil der Authentizität der Intensität und Lautstärke, auf Grund der Größe, die bespielt werden muss. Kann man auch Theater-Schauspielern mit deiner Methode zu einer ehrlicheren Performance verhelfen?

Im Theater kommt man natürlich mit Sachen davon, die vor der Kamera sofort auffallen würden. Natürlich kann man aber auch beim Theater sehr gut mit dieser Methode arbeiten. Eine der Schauspielerinnen, mit denen ich arbeite, Judith Light, hat 2012 den „Tony Award“ gewonnen. Oft kommen Leute im Theater damit durch, dass

sie groß, aber ohne Authentizität spielen. Die Zuschauer sind weit weg und sehen das Gesicht nicht so genau. Aber wenn man mit der Methode arbeitet und echter wird in seinem Spiel, merkt der Zuschauer den Unterschied trotzdem und dann kommt man auf das Niveau, auf dem die Leute sind, die die Preise gewinnen. Selbst wenn der Rest der Besetzung und das Stück nicht so gut sind und auch nicht wahrgenommen werden: Da wirst wahrgenommen.

Es geht dabei darum, etwas so sehr zu wollen, dass man den Schmerz des eigenen Lebens und den der Rolle nimmt und diesen dann zum persönlichen Thema macht. Man benutzt ihn als Mittel für die Rolle, die ja etwas erreichen will, und dadurch wird es spannend, zuzusehen. Man sieht nicht nur jemanden, der emotional authentisch ist, sondern man sieht, dass die Person nicht still steht, sondern auf einem Weg ist und ein Ziel anstrebt, etwas für sich gewinnen möchte.

Beim deutschen Fernsehen haben Schauspieler oft kaum Zeit, sich auf eine Rolle vorzubereiten. Oft gibt es noch am Tag vor dem Dreh Änderungen im Drehbuch und man ist noch mit dem Text beschäftigt und noch läuft nicht richtig in der Emotion. Der Zeitmangel schlägt sich dann meistens auf die Performance nieder und der Schuldige ist dann nur einer – der Schauspieler. Die Umstände sieht keiner. Ist deine Methode auf diese stressige Situation anwendbar?

Auch in den USA kommt es ständig vor, dass man einen Anruf bekommt und sechs Tage oder auch nur einen Tag hat, um sich vorzubereiten. Wenn ein Schauspieler mit diesem Zeitdruck anruft, sage ich alle Termine ab und fahre zu ihm/ihm oder die Person kommt zu mir. Dass man richtig Zeit hat, sich langfristig vorzubereiten, kommt fast nie vor. Das ist dann natürlich toll, aber das ist leider nicht die Regel. Normalerweise hat man etwa drei bis sechs Tage, um sich vorzubereiten.

Man hat ja seine persönlichen Ressourcen bei sich. Die menschlichen Bedürfnisse, die eigene Geschichte etc. Wenn man weiß, wie es geht, kann man sich in 30 Sekunden bis eine Minute emotional auf eine Szene vorbereiten: Man erarbeitet schnell ein innerliches Ziel, das man im Spiel anstrebt. Man muss dafür auch nicht weit in seine Vergangenheit zurückgehen. Es geht nicht darum, reine Emotionen zu erzeugen. Es funktioniert umgekehrt. Emotionen setzen eine Bewegung in Gang, nicht anders herum. Die Vorstellung, dass man in seiner Emotion fest sitzt (und man das als Schauspieler erreichen soll), ist

nicht die menschliche Realität. Wenn wir Schmerz fühlen, wollen wir das nicht. Deshalb tun wir ganz viele Dinge, um uns nicht mehr so zu fühlen und um das Gefühl zu überwinden. Und das ist es, was wir auch im Spiel sehen wollen. Wir duplizieren quasi echte Menschen, nicht eine gespielte Version davon. Nur Schauspieler wollen Schmerz fühlen, echte Leute wollen das nicht.

Wenn man sich also in eine feste Emotion unrealistisch reinfährt, wirkt es unecht.

Es gibt schon auch Leute, die tatsächlich im wahren Leben in ihren Emotionen fest sitzen, aber die sind für andere wahnsinnig anstrengend. Das will man nicht sehen. Das sind die Leute, die immer verzweifelt sind und lamentieren und die auch wirklich so empfinden. Als Zuschauer wäre so was sehr unbefriedigend, weil es anstrengt und sich nichts verändert. Um so was zu sehen zahlt man kein Geld. Deshalb sollte man auch nicht so spielen. Man würde etwas duplizieren, was man nicht mal umsonst haben möchte. Wir wollen sehen, wie Leute den Schmerz, den sie verspüren, überwinden. Und genau darum geht es in meiner Methode. Man braucht nur zirka eine Minute, um sich vorzubereiten, zu wissen was die Rolle will, was man selbst will. Man lernt schnell, wie es funktioniert und wird auch zunehmend schneller.

Die Regisseure lieben das Ergebnis und Leute, die kleine Rollen gespielt haben, bekommen dann häufig auch größere Rollen.

Wenn man die Veränderung bei einer Szene (vorher und nachher) sieht, wirkt das erst mal so als wäre da Magie im Spiel, aber es ist ganz einfach nur Ergebnis der Anwendung der Methode.

Was ist der häufigste Fehler oder Denkfehler, den Schauspieler machen?

Sie haben als Ziel nur die Emotion selbst und nicht das eigentlich Ziel der Rolle, etwas Bestimmtes zu erreichen. Die Leute wollen emotional, emotional und noch mal emotional sein. Da wollen sie drin sitzen. Das ist zu selbstbezogen. Wenn man es aber zu einem Weg mit einem Ziel macht, wird es zu einer universell übertragbaren, menschlichen Erfahrung.

Jeder will Liebe, Macht, Sex. Jeder will genährt werden, seine Grundbedürfnisse erfüllt sehen. Auch wenn jeder für sich individuell und damit auch anders fühlt als andere.

Ich sehe im deutschen Fernsehen sehr oft, dass Leute etwas Theatrales, betont Langsame in ihrem Spiel haben, als wollten sie sagen: „Ich komme von der Bühne“. Es wirkt



25

coaching

auf mich, als wollten sie eine Art Bühnen-Präsenz herstellen. Ich sehe häufig Übertriebungen der Intensität der Sprache, Lautstärke und ein künstliches Verlangsamen. Warum halten Schauspieler das für gut?

„Mr. Intense-Man“! (lacht) Die Schauspieler denken das sei gut, weil es sich für sie selbst gut anfühlt. Wir alle haben zu Hause ja auch tatsächlich intensive Momente, aber das ist eben wieder wie ein Verharren in der eigenen Emotion. Als Künstler sollte man während des Spiels eine Wandlung zeigen und die Zuschauer abholen, ihnen etwas geben, ihnen zeigen, wie man ehrlich etwas erlebt und überwindet. Ich bringe den Leuten bei, ihre Emotionen, ihre Geschichte und ihren Schmerz zu nehmen und damit ein wunderschönes Bild herzustellen. Man hinterlässt etwas Gutes und bringt Leuten bei, dass man Dinge lösen kann. Das hat auch einen Einfluss auf die Schauspieler selbst. Ich bekomme oft Mails aus der ganzen Welt von Schauspielern, mit denen ich gearbeitet habe, die mir sagen, die Methode habe ihr Leben auch privat verändert. Es hat etwas Reinigendes, etwas Kathartisches. Nimm deinen Schmerz und benutze ihn als Treibstoff zur Überwindung und um zu gewinnen. So verändert man sein Leben, nicht durch Selbstauslösung... You construct with your pain instead of destroying“.

So gibt man auch den Leuten Hoffnung. Die Zuschauer haben das Gefühl es genauso tun zu können. Das ist das Konstrukt meiner Methode. Im Buch steht das natürlich viel ausführlicher erklärt. Es ist ein sehr an der Praxis orientiertes Buch, nicht so theoretisch wie viele Branchenbücher. Man erfährt darin zum Beispiel, wie man organisch einen Betrunkenen oder Heroinabhängigen spielt, auch wenn man noch nie einen Tropfen Alkohol zu sich genommen hat. Ich habe mit Beyoncé diese Übungen für einen Film gemacht und sie war wirklich „high“. Sie hat nach der Übung Jay-Z angerufen und ihm noch in voller Auswirkung des High-Gefühls erzählt, wie toll es funktioniert (lacht). Sie ist einer der tollsten Menschen die ich kenne. Die Übungen gehen wirklich sehr in die Praxis und helfen, echt und gut zu spielen.

Warum funktioniert das Thema „Sex“ so gut, um eine Verbindung mit dem Spielpartner aufzubauen?

Erst macht man eine Emotions-Übung und dann kommt der Körper dazu. Wir sind ja auch Tiere. Wir handeln von unseren Emotionen und vom Körper aus. Sexualität ist Körper und Emotion. Sexualität ist etwas Ursprüngliches. Jeder kann

damit eine Verbindung herstellen. Es ist etwas Universelles. Man muss nicht dieselbe Sprache sprechen oder Religion haben, um sich zu jemandem hinzugezogen zu fühlen. Es ist wirklich etwas Ursprüngliches. Erst stellt man also die emotionale Verbindung her, den gemeinsamen Schmerz, dann kommt die Sexualität dazu und dann hat man das ganze Bild des Menschen. Die Sexualität ist ein Stück des Puzzles, das einen Menschen ausmacht. Es ist ein Stück, das jeder hat.

Im Workshop öffnen sich die Leute komplett. Man erfährt Geschichten, die beim Zuhören wirklich wehtun. Ich war richtig erschöpft, weil es sich so sehr auf mich übertragen hat und ich kein besonderer Held bezüglich Abgrenzung bin. Du bist ja häufig mit derartig harten Geschichten konfrontiert. Hinterlassen die Erfahrungen, von denen Leute berichten, noch Spuren bei dir? Wenn ja, wie schützt du dich selbst? Wie distanzierst du dich?

Es hat einen Einfluss auf mich und berührt mich nach wie vor. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass ich mich zwischen den Szenen allein in einen anderen Raum zurückziehen kann, um sorglos das „Gefüll“ wieder zu leeren, wie ich es nenne. Ich lasse es alles wieder raus und lenke mich ab, z.B. durch Scrabble auf meinem iPhone.

Oder ich denke darüber nach was ich nachher essen möchte. Ich tue etwas Neutrales, das die Emotionen wieder löscht. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich nicht wirklich unterrichten. Ich muss dazu in einen anderen Raum gehen, sonst klappet es nicht und die Leute würden ja auch nicht verstehen, warum ich da einfach nur rumstehe und mich nicht unterhalte und keine Fragen beantworte. Sie würden es vielleicht als unfreundlich empfinden. Deshalb ziehe ich mich kurz zurück. Das ist ein Prozess, den ich gelernt habe.

Ich war überrascht, wie viele Menschen wirklich harte Geschichten erlebt haben. Ich habe ja gedacht, ich gehöre zu den Leuten die schon ein ordentliches Päckchen mit auf den Weg bekommen haben. Aber das relativiert sich schon sehr schnell.

Ja, man merkt, man ist nicht alleine als jemand mit einer schweren Last. Im Workshop entsteht so eine Verbindung zwischen den Menschen.

Du hast auch sehr heftige Sachen von dir selbst Preis gegeben. Gibt es noch Geheimnisse, die in einer privaten Kiste schlummern und die keiner erfährt?

Nein, ich erzähle alles, wirklich absolut alles. Wenn ich von anderen verlange, sich komplett zu öffnen, muss ich auch selbst dazu bereit sein. Wenn man etwas ausspricht und es raus lässt, hat das etwas Kathartisches, nicht zuletzt, weil man erwartet, komisch angesehen zu werden und dann aber ganz im Gegenteil auf sehr viel Verständnis und Mitgefühl trifft. Die Leute kennen manches ja selbst. Es fühlt sich nicht schrecklich an, über die Dinge zu sprechen, wie man vielleicht erwartet hat, sondern es hat etwas Reinigendes.

Viele Schauspieler haben ja auch Angst bei zu intensiven, persönlichen Arbeiten, in einer Emotion stecken zu bleiben, vielleicht sogar krank zu werden durch eine Fixierung auf etwas, das weh tut. Das Gefühl hatte ich bei deinem Workshop nicht.

Nein, bei meiner Methode lösen sich die Dinge. Wir sitzen nicht im Schmerz sondern gehen weiter. Darin stecken zu bleiben wäre ja schrecklich. Das Arbeiten muss auch Spaß machen. Wenn du in einer Emotion stecken bleibst, dann arbeitest du nicht mit meiner Technik. Bei mir geht es darum loszulassen. Es geht um den Prozess, etwas zu überwinden, nicht festzusticken.

Hast du beobachtet, wie andere Schauspiel-Techniken kommen und gehen, ähnlich wie bei einer Modeschau?

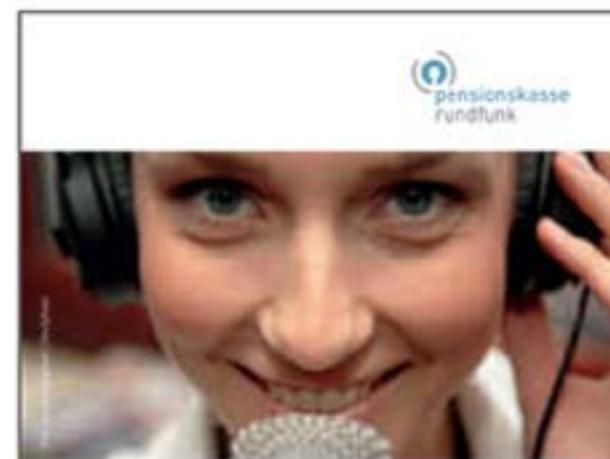
Ich achte gar nicht auf die Dinge die sonst noch gemacht werden. Ich bleibe einfach dem treu, was ich lebe. Es ist ja egal was andere Leute machen, wenn das was ich mache funktioniert. Wenn etwas nicht „kaputt“ ist, muss man es nicht reparieren. Die Leute, die ich unterrichte, bekommen Jobs, machen Karriere, gewinnen Auszeichnungen und haben unfassbar gute Kritiken. Die Ergebnisse sprechen für sich selbst.

Was wolltest du schon immer mal gefragt werden?

Ich würde gerne mal gefragt werden, was ich, wenn ich irgendwann gestorben bin, hinterlassen möchte - welche Botschaft würde ich gerne hinterlassen. Und die Antwort darauf wäre: Folge immer deinen Träumen! Es ist nie zu spät! Du bist nie zu alt! Auch eine Behinderung oder was auch immer sollte dich nicht aufhalten! Folge immer deinen Träumen. Das möchte ich der Welt hinterlassen.

Interview Bettina Zech

**Interview mit Chubbuck-Coach
Sebastian Gerold auf den folgenden Seiten**



**Ein wertvoller Beitrag
zu Ihrer Altersversorgung:**

Bis zu 100 % gibt's von
Ihrem Auftraggeber dazu.

Die Altersversorgung für Freie.

Weitere Informationen unter: www.pk-rundfunk.de/cast



ZAV-Künstlervermittlung

Die Aufnahme-Auditions für Musicaldarsteller/-innen finden statt in den Agenturen:
Berlin (Tel.: 030 55 55 99-68 40 / -68 31) und
Köln (Tel.: 0221 5 54 03-2 06) statt.

www.zav-kuenstlervermittlung.de

 **Bundesagentur für Arbeit**
Zentrale Auslands-
und Fachvermittlung (ZAV)

INTERVIEW



Die Star-Flüsterin

IVANA CHUBBUCK (63) ist die Psycho-Trainerin der Hollywood-Elite und bringt sie zu Oscar-Ruhm

Bei ihr werden Namenlose zu Hollywood-Stars: Ivana Chubbuck (63) ist nicht nur eine Schauspiellehrerin. Sie ist eine „Star-Flüsterin“.

VON ARMIN LISSFELD

Von Sharon Stone bis Eva Mendes, von Jim Carrey bis Jake Gyllenhaal – alle schwören auf sie. Ihr größter

Coup: Einen Typen, der einst im Hühnchenkostüm auf dem Sunset Boulevard in L.A. für eine Fast-Food-Kette warb, machte sie zum Weltstar. Die Chicken Dollars investierte der nämlich in ein Coaching bei Ivana. Heute kennt den Mann im Hühnchenkostüm jeder: Brad Pitt. „Als ich ihn kennengelernt, hatte er noch diesen dämmlichen Job“, erzählt Ivana Chubbuck. „Aber: Brad

hat eine Arbeitsmoral, die alles in den Schatten stellt, was ich jemals gesehen habe.“ Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Pitt in Filmen dauernd irgendetwas kauft? Das hat er von Ivana: „Das verleiht ihm viel mehr Präsenz, als wenn er nur reden würde.“

Die Grundlage ihres Star-Trainings aber ist: „Schwäche in Stärke wandeln, darum geht's. Dafür ist es wichtig, dass sie Dinge rauslassen, wofür sie sich normalerweise schämen.“ Ivana zeigte ihren Kunden, „wie man seine eigenen Dämonen besiegt“.

► Sylvester Stallone litt noch immer unter dem Tod seines Sohnes,

der 2012 mit 36 Jahren einen Herzinfarkt erlitt. „Schuldgefühle fraßen ihn auf und blockierten ihn“, erklärt Ivana Chubbuck. „Ich zeige ihm, den Schmerz zu nutzen.“

Mit Erfolg: In „Creed“ spielte Stallone sensibel wie selten und wurde 2016 für den Oscar nominiert. Stallone: „Ich konnte die Trauer nicht verarbeiten. Ivana zwang mich, da durchzugehen. Als die Gefühle flossen, tat das auch meiner Arbeit gut.“

► Seit zwanzig Jahren redet die Star-Flüsterin auch Charlize Theron stark. Ivana: „Sie war ein schwaches Mädchen, mit dramatischer Kindheit, das stets in der Oper-

rolle lebte. Wir haben all ihren Schmerzen genommen und daraus eine Kraft entwickelt.“ „Mad Max“ fuhr mit Theron in der Hauptrolle sechs Oscars ein, für „Monster“ erhielt sie selbst einen.

► Halle Berry dankte Ivana nach „Monster’s Ball“ sogar in ihrer Oscar-Rede: „Ohne dich hätte ich nie rausgefunden, was das für eine Figur ist, die ich da spiele. Danke, ich liebe dich.“

Die Star-Flüsterin wird von vielen Stars geliebt.

MADONNA Versöhnungsparty mit Sohn Rocco



Was hilft, wenn sich Madonna mit ihrem Teenager-Sohn zerstritten hat? Klar, eine Party. Das ist auch in höchsten Promi-Kreisen nicht anders. Pop-Ikone Madonna (57) versöhnte sich mit ihrem Sohn Rocco (15).

Nach monatelangem Streit mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie (47) um das Sorgerecht lud sie am Donnerstag Freunde des Teenagers in ihr Londoner Haus ein. Bei der Party bis zwei Uhr nachts sollen Kellner teure Drinks

aufgeföhrt haben. Ein Bekannter sagte dem „Mirror“: „Madonna ist überglücklich.“ Am Freitag kam auch Guy Ritchie vorbei.

Auch im Kino waren Mutter und Sohn schon gemeinsam – in den letzten Monaten undenkbar. Seit Dezember wohnt Rocco bei seinem Vater in London. Jetzt stehen die Zeichen auf Versöhnung. Sollten sich alle dennoch nicht einigen, entscheidet im Juni ein Gericht in New York über das Sorgerecht.



"Essen ist eben Brad Pitts Ding"

Ivana Chubbuck coacht die größten Schauspieler in Hollywood. Charlize Theron oder Halle Berry verdanken ihrer Technik viel. Was ist ihr Geheimnis? INTERVIEW: JÖRG SEEWALD

4. August 2015 16:52 Uhr

3 Kommentare | 



Brad Pitt isst in "Ocean's Eleven". Und in den meisten anderen seiner Filme. | © Screenshot Youtube

ZEIT ONLINE: Mrs. Chubbuck, Hollywoodstars kommen zu Ihnen, um ihre Schauspieltechnik zu verbessern. Sie gelten als neue Stanislavski, dessen System im frühen 20. Jahrhundert Maßstäbe setzte. Was ist Ihr Geheimnis?

Ivana Chubbuck: Ich möchte die Leute inspirieren. Die meisten Leute, mit denen ich arbeite, wissen gar nicht, wie gut sie sind. Sie trauen sich selbst nicht zu, Dinge zu erreichen oder ihre Träume zu verwirklichen, obwohl sie auf so vielen Ebenen gut sind. Ich möchte Leute unterstützen, die sich nur durch ihre gespielten Charaktere als Menschen fühlen. Dass sie alles überwinden und alles, was sie erreichen wollen, auch erreichen können. Durch ihre Charaktere, aber auch für sich selbst.

ZEIT ONLINE: Können Sie uns das an einem Beispiel erklären?

Chubbuck: Ich habe gerade mit Charlize Theron an *Mad Max* gearbeitet, sie ist ein gutes Beispiel. Was ich unterrichte, ist Bestärkung. Nimm Schmerz, Drama,

PORtugal

MODA LIFESTYLE TENDÊNCIAS ARQUITECTURA DESIGN MÚSICA ARTE

n*style magazine

*26 Julho / Agosto '08 - 100€

MODA E ARTE

A combinação perfeita

NA ERA DO LOW-COST

Viajar, Vestir, Dormir e Viver em style

DICAS DE ESTILO

Para desfilares no Verão

JOSÉ
FIDALGO

NESS DEYN
ELVIS CINCO
ENCIMIS EL
CROTOP
RA CHUTE
PAUL MAR





Ivana Chubbuck

Em vinte anos de profissão ela transformou simples actores em estrelas mundiais. Uma técnica que ela própria criou, com origem, na sua experiência de vida. POR E. COUTO

"O Jack Nicholson, personifica na sua actuação tudo aquilo que eu ensino: ética de trabalho, acessibilidade emocional e sexual, e coragem para tomar decisões arriscadas."



Ivana Chubbuck em cena de Ivana durante a preparação do seu próximo filme.

É uma mulher inesperadamente acessível e intuitiva. "Ela compreendeu-me imediatamente e fez-me sentir segura", afirma Beyoncé Knowles em plena preparação do papel de uma mulher extorcente para o filme *Obsessed*. Bem-vindos ao mundo da indústria cinematográfica, ao pleno coração de Los Angeles. Foi ali, no seu estúdio-escola em Melrose Avenue que Ivana Chubbuck fala sobre a técnica que lançou ao estrelato muitas das figuras mais destacadas de Hollywood. "Toda a gente tem uma história diferente. Pessoalmente, comecei por ser actriz. Contudo, descobri que prefiro ensinar porque gosto mais de ser a força por detrás do talento", confessa-nos a coach actriz de muitos dos grandes talentos do grande ecrã: Brad Pitt, Charlize Theron, Kate Hudson, Jon Voight, Kate Bosworth, Amy Smart, America Ferrera (*Ugly Betty*)... todas as celebridades passaram e passam pelas mãos e pela técnica desta verdadeira star maker. O seu livro, "O poder do actor", é lido de ponta a ponta por todos os seus alunos VIP. Este método, prático e compacto, surge em doze passos "escritos de forma a que tanto os principiantes como os actores avançados possam aprender com ele. Aliás, pode ser lido repetidamente, uma e outra vez, porque há sempre algo que te possa ter escapado, ou que precisas de reconsiderar dadas novas circunstâncias na tua vida ou no guia que te propuseram. Como a Eva Mendes disse, "É a minha bíblia".

Ivana Chubbuck é uma arma não muito secreta; aliás muitos destes grandes actores têm um professor, mas a sua forma de actuar marca a diferença e conquista-os muito além da representação. São amigos. Ivana leva-os a explorar o

comportamento humano até ao limite da psicanálise: "a descobrir quem tu és e porquê que o és", e vai-nos contando, enquanto recusa a ideia de ser um grupo de bastidores, que "não acredito que alguém possa ser bem ensinado quando está mais preocupado em adorar o seu professor. Penso que é mais fácil de aprender e ouvir quando sentes que o teu mentor ou professor é um igual". A sua técnica apela às experiências pessoais, utiliza as emoções e a dor psíquica não como fim, mas como motor para atingir um objectivo. "É a isso que o público reage, a experiências semelhantes que eles possam

ter vivido". "O que eu ensino são exercícios que são ferramentas ou fórmulas que ajudam os actores a recrear o comportamento humano real. Seja ele uma bêbeda, uma pedrada ou criar química com outro actor que esteja dentro do contexto das necessidades do personagem daquele guia". Para recrear um comportamento humano real, a forma abstracta da old school não faz sentido no método Chubbuck, "se queres experimentar beber café numa cena, então eu digo, bebe mesmo café".

Recontando o seu trabalho com Halle Berry em *Monster's Ball* (papel que valeu à actriz um Oscar), Ivana explica-nos que "sempre que olhamos para um guia, tentamos descobrir o que é que tem de mudar na vida da Halle. Tentamos descobrir em que aspecto é que este guia específico pode facilitar uma mudança numa parte problemática da sua vida. Como todos os guias são baseados em necessidades humanas primárias, é fácil pegar no guia e traduzi-lo numa experiência de desenvolvimento pessoal. Assim, representar não é apenas criar verdade, mas uma forma de evolução e mudança", uma relação simbiótica entre o actor e a audiência, uma vez que isto

"ajuda a dar esperança ao público, que está a ver esta actuação, fá-las acreditarem que eles próprios poderão ultrapassar um trauma similar". Mas e quando o actor não tem experiências traumáticas, como problemas com drogas, abuso sexual, álcool? Beyoncé Knowles, que nunca experimentou drogas, recomenda a Ivana para desenvolver o papel de Etta James, uma personagem viciada em heroína, no filme *Cadillac Records*. "A Ivana desenvolveu um exercício que te faz sentir como se tivesses realmente consumido heroína", explica a cantora acrescentando "é eu senti-me não apenas como se estivesse orgânicamente drogada, mas senti emoções que fazem sentido para alguém que precisa de tomar uma droga como esta". Ivana acrescenta que "muitos actores dirão que quando estão mesmo "in the zone" (termo técnico que significa que estão mesmo a sentir e a viver o momento), é melhor do que qualquer droga que possa existir".

Actualmente a trabalhar com Jessica Biel no *Easy Virtue* e em *Hailed*, Ivana incentiva as "vus" celebribades, a descobrir todas as necessidades primárias do ser humano e com elas a apostar na acessibilidade sexual,

"a sexualidade é uma experiência corporal e consequentemente transcende a pornografia, as barreiras linguísticas, sociais e religiosas... Quando te sentes muito atraída por alguém... queres passar muito tempo

com essa pessoa. Isso traduz-se em venda de bilhetes. Tu queres mudar para o canal onde o actor aparece, ou queres ir ver o filme dele ou dela porque te sentes psicologicamente ligada. Pensa nisto, não queres passar muito tempo com alguém que te excita emocionalmente e sexualmente? Claro, que sim!"

Depois de duas décadas a treinar actores, Ivana afirma que eles são como um laboratório vivo para desenvolvimento da sua técnica. "nenhuma forma de arte deve ser estática. Há medida que o tempo passa, novos eventos acontecem - a morte de alguém que amamos, nascimento, perda, dor, abandono, um novo amor... Em suma, todas estas experiências, fazem tanto de mim como de actor com o qual estou a trabalhar, modificam-nos como pessoas. Consequentemente a arte também deve mudar". E quando lhe perguntamos se viver ao rubro tantas emoções não poderá ser uma profissão torturante, Ivana é penetradora "digo sempre aos meus actores, "se não te estás a divertir, então é porque fizeste as escolhas erradas." ■

The POWER OF THE ACTOR

The Chubbuck Technique

For 12 Best Acting Techniques
From the "Fake Your Way
Through Life" Lecture, Recitation,
Memory Exercises

IVANA CHUBBUCK

O *Poder do Actor*, de Ivana Chubbuck, traduzido em português, inclui exercícios fascinantes, até agora inacessíveis, de como prestejadas actores e atitudes conseguem viverem ultrapassando a vida num profundo assumidamente difícil e competitivo.

NETHERLANDS

INTERVIEW IVANA CHUBBUCK

Ooit genegeerd op school? Heb je nog een donker geheim? Fantastisch. Vooral niet relativeren die frustraties en angsten, gooie ze in de strijd, vindt acteercoach Ivana Chubbuck. Wil je nou een Oscar of niet?

Door Floor Bakhuys Roozeboom

Sterrenwacht



En theater in West-Hollywood. De donderdagavondles in de Ivana Chubbuck Studio is net begonnen. Op het podium spelen een jonge acteur (breed, kapel strak in de gel) en moeke actrice (lang bruin haar, lange benen) een scène uit de Tarantino-film *Jackie Brown*. Ivana Chubbuck (62) zit op de eerste rij in het publiek. Zwarte kleren, kastanjebruine haren, een stropdas waarin whisky en sigaretten doorlinken. Als ze het woord neemt, is het doodstil.

Ze richt zich tot de actrice. 'Wie had je bij deze scène in gedachten?' Haar stem galmt door het theater. 'Eh... joo', stamelt het meisje. Chubbuck: 'Dat werkt niet, honey, jouw doel in deze scène is overleven. Maar dan moet je je wel echt bedreigd voelen. Je vindt mij misschien een beetje intimiderend, maar dat is niet genoeg.'

Het is even stil. Chubbuck: 'Okay. Let's see, je vader. Sloeg die je?'

'Nee.'

'Heb je een ex-vriend die je mishandeld?'

'Ja.'

'Oké. Dan moet je hem in gedachten nemen.'

'Maar...'

'Probeer het nou maar.'

De scène wordt opnieuw gespeeld. Dit keer is de angst die de actrice speelt voelbaar. Haar ogen schieten heen en weer, haar lip trilt, haar lichaam staat onder hoogspanning. 'Oké, stop maar!', klinkt Chubbucks stem door de microfoon. 'Heel goed. Dat werkt dus voor jou.'

Ivana Chubbuck is één van Hollywoods vooranstaande acteerteachers. Ze mocht sterren als Charlize Theron ①, Brad Pitt ②, Jim Carrey ③ en Beyoncé ④ al tot haar cliënten rekenen. En één voor één raken ook Nederlandse acteurs in de ban van haar methode. Komend weekend geeft ze, op uitnodiging van acteursbelangenvereniging ACT en acteerdocente Romy Wuyts, een exclusieve masterclass in Amsterdam.

Waldemar Torenstra ⑤ (*Divorce, Bride Flight*) volgde al eens een workshop bij Chubbuck in Londen en onschrijft haar als 'een soort heks'. Ze kijkt dwars door je heen.' Karja Herbers ⑥ (*Sammy Key, Loft*), die onlangs nog met Chubbuck werkte aan een rol in de Amerikaanse serie *Manhattan*, noemt Ivana een 'force of nature'. 'Binnen een fractie van een seconde analyseert ze de essentie van een personage. Alsof ze een soort röntgenstralingsapparaat heeft.'

Het inzetten van eigen pijn en emoties, daar draait het in Chubbucks bestseller *The Power of the Actor* om. 'Maar...', zegt Chubbuck, op de bank van haar werkruimte, 'in mijn techniek is een emotie altijd alleen maar een middel. Nooit een doel op zich.'

Wat is het verschil?

'Neem dat Jackie Brown-scène. Die actrice moet een vrouw spelen die oog in oog staat met de man die haar wil vermoorden. Ik kan haar dan vragen om "bang" te spelen. Ik kan haar ook vragen om te spelen dat ze koste wat kost wil overleven. Personages die een werkelijk raken, ontroeren en inspireren, zijn altijd personages die

iets willen. In wie we onze eigen menselijke verlangens weerspiegeld zien. Basale verlangens: macht verwerven, liefde vinden, overleven. Ik noem dat de menselijke wil om te winnen. Die wil moet bij elke rol het uitgangspunt zijn.'

Maar toch niet ieder personage is geschreven als een winnaar?

'Natuurlijk heb je personages die als slachtoffers geschreven zijn. Heel veel zelfs. Maar het is aan de acteur om een interessante invalshoek te vinden om zo'n personage gestalte te geven.'

Kunt u een voorbeeld geven?

'Oke: Halle Berry ⑦. Ik coachte haar voor haar Oscar-winnende rol in *Monster's Ball*. Haar personage was in het script het ultieme slachtoffer. Eerst wordt haar man geëxecuteerd. Vervolgens veroordeeldt haar zoon. In de laatste scène ontflekt ze dat haar nieuwe liefde schuld heeft aan de dood van haar man. En dat hij daar al die tijd over gelogen heeft. Dan kun je van zo'n scène een sob fest maken. Maar dat is niet interessant.'

Waaron niet?

'Omdat een personage dat de moed opgeeft nu eenmaal minder boeiend is dan een personage dat tegen de klippen op blijft vechten. Dus was onze invalshoek: wat als deze vrouw zijn leugens nu eens niet opvat als verraad, maar als een daad van liefde? Wat als ze gelooft dat hij haar alleen maar wil beschermen tegen nog meer pijn? Dan wordt die scène ineens hoopvol. Halle had in die laatscène geen tekst. Ze moest alles

ze haar eigen studio in West Hollywood, waar ze nog altijd lesgeeft. Haar bestseller *The Power of the*

anderen Brad Pitt, Jim Carrey, James Franco ⑧, Jake Gyllenhaal ⑨ en Beyoncé. Met actrices Charlize

met een Lifetime Achievement Award. In oktober opent ze een nieuwe school in Moskou.



Ivana Chubbuck: 'Relativeren is heel prettig in het dagelijks leven, maar voor acteurs is het de dood.'

OPEISEN

Acteren zonder te relativeren is precies wat Nederlandse adepte aantrekt in Chubbucks methode. Waldemar Torenstra: 'In Nederland zijn we heel nuchter, ook met acteren. Niet te veel grootse gevoelens. Bij Ivana leerde ik niet alles weg te relativeren. Mijn hele hebben en houden in mijn spel te gooien. Dat vond ik heel verfrissend.' Actrice Nanette Drazic ⑩ (*De Troon, Overspel*) herkent zich hierin.

'Voordat ik Chubbuck ontdekte, was ik vooral technisch heel sterk, maar ik bleef altijd de regisseur van mijn eigen performance. Door deze techniek ging er emotioneel iets in mij open. Het bracht me van mijn hoofd in mijn lijf en stelde me in staat meer uit mezelf te putten. Vooral bij zwaardere rollen.'

Toch is het voor een acteur in Nederland niet altijd gemakkelijk te werken volgens die techniek,' vertelt Drazic. 'Ruimte opeisen voor je innerlijke proces, dat is in Hollywood heel normaal. Voor mijn rol in *De Verbouwing* heb ik altijd voor die ruimte gekozen. Ik heb zelf coachingssessies geboekt bij de Nederlandse Chubbuck-docente Romy Wuyts. Tussen de scènes door steeds even mijn Chubbuck-oefeningen gedaan. Als mensen dat raar vinden, jammer dan.' De rol leverde Drazic haar eerste Gouden Kalft-nominatie op.

U werkte met Nederlandse acteurs. Ziet u een verschil in de Amerikaanse en Nederlandse mentaliteit?

'Ik hoor vaak van acteurs dat men in Nederland denkt dat je na de toneelschool klaar bent. Absurd vind ik dat. In mijn studio komen veel acteurs elke week. Kijken, oefenen, trainen. Javier Bardem ⑪ heeft een Oscar op zak, maar gaat tussen filmopnames terug naar school.'

'Ik had Brad Pitt in de les toen hij nog drie bijbaantjes had. Hij wilde zo vaak repeteren dat niemand nog bij hem in het groepje wilde. Je wordt alleen groots als je constant aan jezelf blijft schaven. Knappe, getalenteerde jongens zijn er genoeg. Die worden niet allemaal Brad Pitt.'

Ze zelfs de grootste beroemdheden moeten in uw lessen hun donkerste geheimen delen. Hoe creëert u die intimiteit?

'Door mijn eigen shirt op tafel te gooien. Ik ben als kind mishandeld. Ik heb alle soorten drugs gebruikt, tot heroïne aan toe. In mijn lessen deel ik dat. Hup, zonder genen. Dan denken mijn cliënten: als zij het durft, durf ik het ook. Als acteur moet je zonder oordelen naar je eigen menselijke natuur kijken. Omarm je trauma's, tekortkomingen en complexen nu maar, want het is je gereedschap.'

Ivana Chubbuck geeft twee masterclasses in Amsterdam, op 6 en 7/6 in Lab III, de toegankelijk zijn voor publiek. Tickets 150 euro (100 euro voor ACT-leden, 50 euro voor studenten).

Chubbuck in het kort

Ivana Chubbuck (62) groeide op in Detroit, Michigan. Na de universiteit verhuisde ze naar Hollywood om actrice te worden. Tijdens repetities met andere acteurs ontdekte ze haar talent als coach. In 1980 begon ze haar eigen studio in West Hollywood, waar ze nog altijd lesgeeft. Haar bestseller: *The Power of the*

Actor (2004) werd vertaald in achttien talen. Haar methode wordt wereldwijd zowel op eigen Chubbuck-scholen als op reguliere toneelscholen onderwezen. Als coach heeft Chubbuck gewerkt met onder anderen Brad Pitt, Jim Carrey, James Franco, Jake Gyllenhaal en Beyoncé. Met actrices Charlize

Theron en Halle Berry werden ze aan hun Oscar-winnende rollen in respectievelijk *Monster* en *Monsters Ball*. Chubbuck, van Russische afkomst, werd door het Russian International Film Festival gescrewd met een Lifetime Achievement Award. In oktober opent ze een nieuwe school in Moskou.



Ivana Chubbuck: 'Relativeren is heel prettig in het dagelijks leven, maar voor acteurs is het de dood.'

communiceren met stil spel. Dan hebben we samen een monoloog geschreven die ze in haar hoofd afspeelde. Zonder woord in het script te wijzigen, hadden we haar personage van een slachtoffer veranderd tenard dat ondanks alles blijft vechten voor haar happy end.'

Een winnaar.
'Pratjes.'

Kunnen acteurs niet gewoon hun verbeelding gebruiken?

'Tuurlijk! Je bent persoonlijk machtiger in het spel. Ik begrijp dat. Charlie Theron toen zij in *Monster* een serienoodriller moet spelen. Dat personage was als kind mishandeld. Vaak haast was moediger een manier om de macht terug te pakken dan haar als meisje was onthouden. Charlize werd vroeger zelf mishandeld door haar vader. Dat moet het verleden leen zich niet identificeren, maar moet het verlangen om de machtsverhouding terug te pakken wel. Dat gedrevene verlangen werd voor Charlize die drijvende kracht achter die rol. Ze won die Oscar omdat ze haar ziel in die rol durfde te leggen.'

Je kunt toch ook een goed acteur worden als je geen trauma's hebt meegemaakt?

'Natuurlijk. Maar iedereen kent pijn. Misschien werd je wel genegeerd op school of wilden je ouders nooit naar je luisteren. Het is geen wedijver wie het grootste trauma heeft. Als acteur moet je naar je emoties leren kijken zonder te relativeren. Relativeren is heel prettig in het dagelijks leven, maar voor acteurs is het de dood.'

U werkte met Nederlandse acteurs. Ziet u een verschil in de Amerikaanse en Nederlandse mentaliteit?

'Ik hoor vaak van acteurs dat men in Nederland denkt dat je na de toneelschool klaar bent. Absurd vind ik dat. In mijn studio komen veel acteurs elke week. Kijken, oefenen, trainen. Javier Bardem heeft een Oscar op zak, maar gaat tussen filmprojecten terug naar school.'

'Ik had Brad Pitt in de klas toen hij nog die bijzaaitjes had. Hij wilde zo vaak repeteren dat niemand nog bij hem in het groepje wilde. Je wordt alleen groot als je constant aan jzelf blijft schaven. Knappe, grotestaande jongens zijn genoeg. Die worden niet allermal Brad Pitt.'

Zeits de grootste beroemdheden moeten in uw lessen hun donkerste geheimen delen. Hoe creëert u die intimiteit?

'Door mijn eigen slot op tafel te gooien. Ik ben als kind mishandeld. Ik heb alle soorten drugs gebruikt, tot hennit aan toe. In mijn lessen doe ik dat. Hug, zonder geheime. Dan denken mijn cliënten aan mij het durft, durft ik het ook. Als acteur moet je zonder oordelen naar je eigen menselijke natuur kunnen kijken. Omarm je trauma's, tekortkomingen en complexen maar, want het is je gevoedsel.'

Ivana Chubbuck geeft twee masterclasses in Amsterdam, op 6 en 7/6 in Lab III, die toegankelijk zijn voor het publiek. Tickets: 150 euro (100 euro voor ACT-leden, 50 euro voor studenten).

OPEISEN

Actoren zonder te relativeren is precies wat Nederlandse acteurs wanhopig aanzien in Chubbucks methode. **Waldemar Torenstra:** 'In Nederland zijn we heel huichelig, ook met actoren. Niet te veel grootte gevoelen. Bij Ivana leerde ik niet alles weg te relativeren. Mijn hele hebben en houden in mijn spel te gooien. Dat vind ik heel verfrissend.' Actrice **Nanette Drazic** (De Troon, Onderzoek) herkent zich hierin. 'Voordat ik Chubbuck ontdekte, was ik vooral technisch heel sterk, maar ik bleef altijd de regisseur van mijn eigen performance. Door deze techniek ging er emotioneel iets in mij open. Het bracht me van mijn hoofd in mijn lijf en stond me in staat meer uit mezelf te geven. Vooral bij zwaardere rollen.'

Toch is het voor een acteur in Nederland niet altijd gemakkelijk te werken volgens die techniek, vertelt Drazic. 'Ruimte opeisen voor je innerlijke processen, dat is in Hollywood heel normaal. Voor mijn rol in *De Verbinding* heb ik echt voor die ruimte gekozen. Ik heb zelf coachinglessen gevolgd bij de Nederlandse Chubbuck-docente Romy Wayns. Tussen de scenes door steeds even mijn Chubbuck-oefeningen gedaan. Als mens kan dat vaak soms moeilijk zijn. De rol levere Drazic haar eerste Gouden Kalif nominatie op.'

Eloé donderdag licht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes uit de bladen en sites.

Aaf leest sterren

Bruce werd Caitlyn maar klopt nog steeds ferm op schouders en Samantha werd Barbie maar heeft zo haar grenzen

Schouderklop

Uwelke reden had u best een wekelijkse update willen geven van de transformatie van mijn vrouw van Bruce Jenner [zieleider van de Kardashians], maar dat kan je nu niet maken, je persoonlijke observaties ze aan de lezer opdringen. Bovendien waren er nog mensen als Ben Saunders, over wie ook gerapporteerd moet worden.

Maar Bruce is nu echt Caitlyn geworden, en daarom heeft zij internet, zoals te doen gebruikelijk in de familie Kardashian, gebroken. De cover van *Vanity Fair* met Caitlyn in bikini op de voorpagina is nu al een klassieker.

Het magazijn is het simpele over de fotoshoot op de site van *Vanity Fair*, waarin Caitlyn (met mannelijke, overigens verteld over de obstakels van de man die vrouw wil worden. Let op het moment waarop Caitlyn in opheldering gevraagd wordt met Annie Leibovitz, de fotografe die de portrettenreeks in volle gehemelte houding maakte (zelf veel redactieuren dachten dat het om een produtie over Barbara Streisand ging, zo geheim was de cover met Caitlyn).

Caitlyn onthult Annie en klept haar daadje ferm op de schouder. Zo sou alleen een man immers onthullen, met dat aflatandelijke kleppje. En dan al helemaal een sportman -Caitlyn was, toen ze nog Bruce was, ooit olympisch kampioen geweest.

En het is Caitlyn niet een C. Niet met een K, zoals de voornamen van alle anderen vrouwelijke Kardashians. Ze wilde niet 'de associaties van de media' die bij een voornaam met een K horen. Wij denken dat Caitlyn niet een C alsnog gewoog media-aandacht zal genereren.



Camera's

Over namen en mensen met een kunstmatig uiterlijk gesproken: ken je Barbie nog, die heerlijke blonde vrouw uit *Oh, Oh, Cherie*, die later haar eigen, al net zo stijlvolle spin-offs kreeg, in staat heeft zeven verschillende, die in het echt Samantha heet, ging twijfelen of ze zich wel zo veel moest laten oppinnen, vertroude haar man Michael een 100 XNL, toen zelfs haar eigen dochtertje Angelina haar Barbie ging noemen, herhuisend door de vele levens dat ze haar moeder Barbie op tv had gezien. 'Wil je dan nog wel een kind bij betrekken?', zei Michael er ontrukt bij.

Nou ja, ja, toch wel, want er is sinds gisteren een nieuwe realiteit over het soortige leven van de Barbies. Ze krijgen er namelijk een kind bij en dat wordt allemaal gefilmd in *Scandal* en *Scandal* nemen er nog enige, sinds deze week op RTÉ.

Het wordt een jongtje en hij zal geboren worden via een keizersnede. Daar hangt de camera bij en van zijn ouders. Maar: 'Als er complicaties optreden, gaan ze uit', meldde Michael streng. Wat een rotzooie principes hebben deze jonge bruinvachtende ouders toch!

Aaf Brandt Corstius

- Entertainment -

FRIDAY 6 APRIL 2007

The power and the passion Ivana Chubbuck from the gut to the stars

It is not often that one is granted an insight into the very heart of how some of the world's favourite performers create the magic, which reaches out to audiences around the globe. How do they do it? How do the ephemeral emotions, which they evoke from within themselves transfer and transport to touch so many? Through hope; through faith? No, through work. And if Ivana Chubbuck, author of *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique*, has anything to do with it, the work probably won't be easy; it will, however, be worth it.

By Kim Chandler

Chubbuck is the premiere acting teacher and coach to some of Hollywood and the world's most illustrious stars. Her roster is a veritable firmament, including such names as Halle Berry, Jim Carrey, Brad Pitt, Kate Hudson, Eva Mendes, Sienna Miller and Beyoncé, along with a host of others. Almost every year finds her clients nominated for international awards such as the Academy Awards, Emmys, BAFTAs, Golden Globes and Tonys. In fact, 2006 found her students sweep the boards of the Oscars with Charlize Theron winning in the Best Actress category, Terrence Howard taking the Best Actor statuette, Catherine Keener winning for Best Supporting Actress and Jake Gyllenhaal taking the



Chubbuck coaching Beyoncé on the 'Dreamgirls' set.

As well, on Wednesday 11 April she will be signing her book at the American Book Center Treehouse. I managed to catch up with the very funny and very talkative Chubbuck, who is noted as one of the 15 top teachers and mentors in America, before one of her classes last week.

It must be said that there are very few books, which even attempt to tell people how to act; mainly they just talk about the theory. Chubbuck's text is different. It breaks down the technique into a 12-step program – very L.A. – as well as breaking down behaviour patterns into easy to follow equations. Don't be fooled though, this isn't acting by numbers. The foundation formulas aid in generating such feelings as drunkenness, guilt and parenthood. But the actor still has to do the work and add their own personal analogies to bring the character alive.

"I thought this book needed to be written," she tells me from an early Los Angeles morning, "because I believe that all behaviour can be based into some sort of mathematical pattern – a science of behaviour. There's a pattern to what we become and what motivates us to do the job that we decide to take and career paths that we decide to follow and the loves that we decide to take on, it all comes from a pattern. In order for us to really create human behaviour on screen or on stage, we have to understand how that pattern operates. And since there is an equation to it all, I found that there is a way to teach it ... like math." With the Chubbuck technique, the goal is of prime importance, "And what gets in the way of our goal. How do we overcome it, how do we accomplish in spite of, and because of, those obstacles and conflicts that get in our way? How that is personal to us as specific people is where we start to get into our inner choices. That's the pattern."

The book, which topped the *Los Angeles Times'* Bestseller's List for weeks, originated as a simple 20 page pamphlet, "It was never meant to be anything more than a guide for my classes." Unknown to her, it was being passed between friends around the world, and it wasn't long until publishers Samuel French asked to distribute it. "That became a 40 page booklet. Then I started getting calls from weird places all over the world asking where they could get my book. That's when I said it was time. After 27 years of teaching, these are the concepts

EXTERUS
International Accountants & Consultants
High quality
tax services for expats
and their employers
Amstel 2000 • 1017 ZP The Hague
PO Box 67700 • 2500 JG The Hague
T +31 70 322336 • F +31 70 3223605
E info@exterus.nl • www.exterus.nl

don't realize that it takes years and years for that kind of stuff to happen (if ever). It takes so many years and so much rejection and living like a bum. Even though Brad Pitt (who she has worked with for years) lives like a king now, he lived for years with no money. All the money he made from three different, crappy jobs he used for acting lessons and private coaching. He lived very small. I've found that that's been the case with all the people that are very, very successful, that I started off with from being nothing to everything, they are people who lived very, very small for a long time. It's the work ethic, it's working hard, it's taking risks, it's being okay with the rejection and taking that rejection and using that to fuel your empowerment."

That's a lesson we can all use in our daily performance; in fact, many of the tools employed in the Chubbuck technique can be useful for non-actors. For instance, her section on *Experiencing Parenthood* breaks parenthood down to a basic function: giving individuals a second chance to fix what's wrong with them. Basics like this can most likely be put down to Chubbuck's educational background. "I did a lot of behavioural science and cultural anthropology in college and it was very, very helpful in studying the human condition. There was one class in particular that dealt with how to break down human behaviour into mathematical equations. I remember thinking it was a fascinating class, it was my favourite class, but I wasn't sure what I was going to do with it. And then I realized,



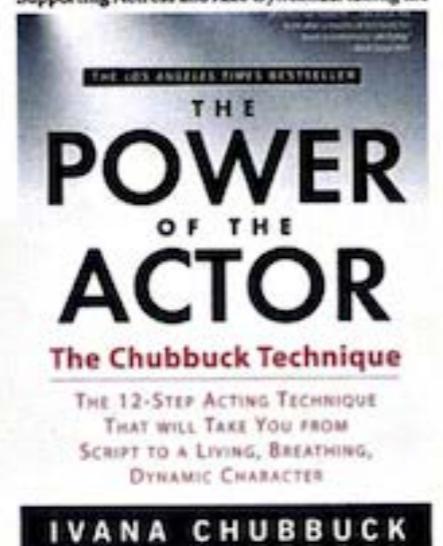
Ivana Chubbuck.

as I was doing this book, that I've been using that class to break down these steps!" Her math works quite simply and effectively – that's the power, the passion is personal.

For more information on Ivana Chubbuck visit: www.ivana-chubbuck.com.

Ivana Chubbuck will be signing *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique* [ISBN 1-592-40153-8] published by Gotham Books (A division of Penguin Group) at the American Book Center Treehouse, located at Vosholaan 11, Amsterdam on Wednesday 11 April at 20:00. For more information visit: www.treehouse.abc.nl.

For more information on the workshop on April 14/15, write an email to: chubbuckeurope@hotmail.com.



Best Supporting Actor nod. In fact, Chubbuck was even thanked by her student, Halle Berry, in her emotional Best Actress acceptance speech at the 2002 Oscars.

Okay, so we know the stars can get to Chubbuck and her technique, but how about anyone else? As the founder and director of the Ivana Chubbuck Studio and creator of the Chubbuck Technique, the dynamic coach has classes at her studio for beginners, masters, and those in-between. Additionally, *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique* is the text book used internationally and by the more than 500 students who attend her weekly classes. Chubbuck arrives in Amsterdam next week to host an intensive scene study weekend at the Compagnie Theater on Saturday and de Brakke Grond Theatre on Sunday using her 12-step script analysis system.

JAPAN

ハリウッドのカリスマ演技コーチ「イヴァナ・チャバック」の成功論

シャーリーズ・セロンやビヨンセをスターダムに押し上げたイヴァナが来日！



By 木川 錠子 2016年12月21日

133



芝居や演劇師生業をしている人なら、「イヴァナ・チャバック」という名を耳にしたことがある人も多いはず。彼女はハリウッドで有名な演技コーチで、ブラッド・ピットやビヨンセ、シャーリーズ・セロンなど、名だたる俳優たちを一流に育てあげたカリスマ的存在！そんなイヴァナの来日を受けて、コスモポリタン編集部が取材を敢行。彼女が語る、成功へのヒントとは？

—演技指導者への道を志したきっかけは？

“

演じることよりも教えることに情熱が持てた



はじめは俳優を目指していたし、私がやりたいことは演技だと思っていたわ。ラッキーなことに早くから活動の場も与えられていたし、でも演技をしながら、ユニバーサルスタジオでコメディ作品の脚本を書いたり、監修にも携わることもあって。それを知った俳優仲間から演技について意見を求められるようになって、演技指導をするようになったのよ。

当時は「私は教えるよりも、演技かしたい！」と思っていたんだけど、ある日「演じている時よりも、演技を教えている時の方が時間が過ぎるのが早いってことに気がついて…。それでやっと分かったの。私の場合は、演じるより教える方が情熱を持って向き合えるんだってことをね。それからは、映画の出演オファーを断ってまで、演技を教える方を選ぶようになったのよ(笑)。あのまま「教えるのは好きじゃない」と思い込んで挑戦していくかったら、今はないわね。何事も一度はやってみないとわからないものよ。

—著書『イヴァナ・チャバックの演技技術』のメソッドはかなり具体的。どのように構築したの？

“

すべて実体験よ(笑)。経験することで、身体的な変化や感情の動きをキャッチできたわ



あの本は、私が10代だった頃に経験したものや、大人になってから経験したことが基になっているんだけど、私が育った80年代は、今に比べるとかなりクレイジーな時代だったのよ(笑)。でも、すべて経験に基づいているからこそ、詳細に説明できているんだと思うわ。

例えば出産のメソッド。私が出産の時に感じたことを元にすると、「私と父親となる男性は、小さな自分を自分の子どもの中に見ている。だから、子どものことを『可愛いね』と褒められたたら、それがまるで自分に向かられた言葉かのように、『ありがとう！』と答える」と、感情の動きまで説明がつくのよ。

今まで経験したことは、どんな小さなことでもすくい上げて、ひとつひとつ丁寧に具体化したわ。だから何度も何度も書き直して、結局製作に4年もかかったの。まさに私のベビーね(笑)。

—ブラッド・ピットやジム・キャリー、リブ・タイラーなど、そうそうたるセレブたちの演技指導をしているけど、印象に残っているのは誰？

“

ひとりに絞れないことが、私の仕事の幸せなこと



人気の記事



ティラー、マイリー、ガガ様…セレブが過ごしたクリスマスマツ



ど派手！カーダシアン家のクリスマスがすごすぎた…



エリザベス・ティラー、8回の結婚と7人の夫たち



それは非常に難しい質問ね。誰かひとりに絞るなんてできないわ、本当に。それが私の仕事の素晴らしいところなのよ。ただひとつ言えるのは、私と出会う時点では、たいていみんな「セレブ」と呼ばれる前のよ(笑)。

例えば、映画『モンスター』でアカデミー主演女優賞を獲得したシャーリーズ・セロンは、出会った頃はまだ売れてなくて、お金もなかったから6人の俳優仲間と同居していたぐらい。それに、当時の彼女はまったく自分に自信持っていたなかったのよ。そんな彼女に私がはじめて行った指導は、「自分自身を信じる」ということ。

彼女が作品で演じたキャラクターは、レイプされ、虐待され、その経験から殺人へと誘われてしまったという役どころ。シャーリーズ・セロンが自分自身の自信を回復することで、並行してその強烈なキャラクターを演じきることができると思ったの。たとえ映画だとしても、俳優たちが現実性を持って力を取り戻すところを映し出せれば、歴史を振り返っても常に力を奪われてきた「女性」に力を与えることができるんじゃなかろうか、とも考えたわ。

—ビヨンセにも演技指導をしたそうだけど、彼女はどう変化があった？

“

映画の成功だけじゃなく、世界中の女性にとって絶対的な存在になったわ



2016年最強版「引き寄せCD」&「引き寄せカード」付録つき

ゆほてびわ!

心も体も健康になる暮らし方

奥平亜美衣
「家族に幸せを
引き寄せるCD」
神々の島のエネルギーが
大充満!

人間関係・お金・仕事・健康の願いを実現!

引き寄せの法則

2016年が最高の1年になる 最新・最強版

●奥平亜美衣「家族に幸せを引き寄せるCD」

自分に還れば願いは叶う。神々の島の写真と音に身を委ねるだけ!

●ハリウッド式「逆境を勝利に変える感情日記」

ブラッド・ピット、ハル・ベリー、シャーリーズ・セロン、ジム・キャリー、ビヨンセも実践

●斎藤一人「人・お金・成功を引き寄せる! 類友の法則」

●大谷翔平選手も実践! 花巻東高校の「目標達成シート」

●ネイティップアメリカンの「健康を引き寄せる言葉」

●さとうみつろう、Happy、LICA & FUMITO
2016年「引き寄せサポート」カード付録



鼻は体と心の急所

鼻づまり・鼻水を一掃。体調・顔・頭までよくなる

「鼻がスカッとする」最強療法

耳鳴り・めまい・不眠・うつ・ガン・低体温が大軽快

医師推奨! 沖縄に伝わる「塩水温熱セラピー」

引き寄せ
の法則

2016
最新・最強版

ハリウッドの
カリスマコーチ直伝

逆境を勝利に変える テクニック

ブラッド・ピット、ハル・ベリー、シャーリーズ・セロン、
ジム・キャリー、ビヨンセも実践



THE POWER
ACT OF
Change
Ivana Chubbuck

イヴァナ・チャバッック 30年にわたるキャリアの中、数々のトップスターを指導し、「スターのコーチ」の異名を取るハリウッドを代表するアウティング・コーチのひとり。ロシア国際映画祭では、レオナルド・ディカプリオ、ウィリアム・フリードキン、ランシス・F・コッポラと並び、長年の映画界への貢献に対する特別功労賞を受賞。トップスターたちへのプライベート指導だけでなく、有名・無名を問わず自身の持つ演技スタジオのほか、ジュ

リアード音楽祭(演劇部門)や世界各国でのワークショップでも指導を行っている。人間の深層心理への洞察力に基づく演技指導は、人生で勝利をもたらす武器として、俳優にとどまらず歌手、脚本家、監督、プロデューサー、経営者、ビジネスエグゼクティブから広く支持を集めている。著書「イヴァナ・チャバッックの演技術」(日本社刊)も世界各図で翻訳され、演技教本のバイブル的存在となっている。<http://www.ivanachubbuck.com/>

すべての人の人生を
要えるソフト

私の仕事は、映画やテレビドラマ、舞台などに出演する俳優への演技指導です。これまでに、ハル・ベリーやブラッド・ピット、シャーリーズ・セロン、ジム・キャリーなどを指導して、数千人の俳優たちといつしょに仕事をしてきました。

私は俳優に「勝つ」方法を教えます。

どんな物語でも、登場人物は根

源的には勝利を目指しているからで

す。愛や安らぎ、正義、名誉など、

求めるものの形に差はある、それら

を勝ち取るためにキャラクターは戦

い、葛藤し、生きていくのです。

ハリウッドスターの演技と
人生に革命を起した!
カリスマ演技コーチの「勝つ技術」

アカデミック・コーチ イヴァナ・チャバッック

俳優は、自分が演じる役柄がどの
ような目的を勝ち取ろうとしている
のか、突き止めなくてはなりません。

そして、勝利に向けて役柄を尊
くのです。役柄に与えられた障害や
逆境は、受け入れのではなく、克
服するためのものです。そう、英語
のようになります。

私が指導した俳優たちは、演技を通じて、俳優本人の個人的な苦痛も克服します。どんなに華やかで自信に溌濺、恵まれた日々を送っているように見えるスターでも、不安や恐れ、人間関係の問題なし、人生の痛みを抱えています。

演技において、人生の痛みを成長に変える成功体験は、スクリーンの外の、彼ら自身の人生にも大きな影



Halle Berry

映画『チョコレート』での ハル・ベリーの演技に見る 逆境に勝つ方法

マーク・フォスター監督の『チョコレート』(2001年)でハル・ベリーが演じたレティシアは、ストーリーの中で次々と悲劇的な体験に襲われます。

死刑囚である夫との別れ、最愛の息子の事故死……。そして、ラストシーンでは、新しい恋人のハンクが夫の死に間違っていたのに、それを彼女に隠していたことが示唆されます。レティシアの心が傷つき、動搖したところで作品はエンディングを迎えます。

監督と脚本の意図は、「未解決のエンディング」でした。しかし、ハルと私は、このハッピーエンドとは言えない脚本を変えることはできなくとも、最後のシーンにおけるレティシアの心の動きに希望と可能性を注入することにしました。

悲劇的な体験に見舞われ続けていたレティシアが勝ち取った「全体の目的」は「愛されること、面倒を見てもううこと」であり、ここでの「シーンの目的」は「あなた（ハンク）に私を愛してもらう」とことしました。この目的に合致する「インナー・モノローグ」（内面の声）を生み出すために、ハルは個人的な苦痛を使って役柄の感情をパーソナル化し、「障害」を克服する戦いに取り組みました。

そして、隠されていた事実を発見したときの驚き→怒り→傷心・混乱経て、「ハンクの行動は裏切りではなく、レティシアを失いたくないがゆえの愛によるものだった」というポジティブな解釈に至る感情の展開を作り上げました。

ハルは言葉に出すことなく、表情と振る舞いだけでみごとにレティシアの心の変化を表現しました。レティシアは「全体の目的」である「愛されること」を勝ち取り、観客は映画の最後に希望を見出すことができたのです。

ハルは、この演技で、アフリカ系アメリカ人として初めて、アカデミー主演女優賞を受賞しました。

ハル・ベリー 1966年、米国オハイオ州出身の女優。父の家庭内暴力が原因で両親が離婚。交際相手からの暴力が原因で左耳の聴力の80%を失う。2001年の主演映画『チョコレート』（マーク・フォスター監督）で、アカデミー主演女優賞、ベルリン国際映画祭銀鶯賞を受賞。ゴールデングローブ賞・主演女優賞（ドラマ部門）、英国アカデミー賞・主演女優賞にノミネート。アカデミー賞受賞スピーチでは、イヴァン・チャバックの名前を挙げ謝辞を述べた。

©ZUMA Press/anthanimages

勝利をあきらめないかぎり 人は勝者である

ト』で披露した演技は、彼女が私との取り組みを通して、この方法論に基づいて作り上げたものでした。結果、同作での演技は高い評価を受け、ハルはアカデミー賞主演女優賞を獲得したのです。

敗者として生きるのは簡単です。敗北を受け入れたとき、人は敗者になります。けれど、勝者として生きるのに、実際に勝つかどうかは関係ありません。勝利をあきらめないかぎり、その人は勝者です。

私の指導によって後者のやり方を身につけた俳優は、実生活で問題が発生したときに「演技力を向上させる新しいネタができる」といえるようになります。

ネガティブな出来事を、ポジティブな材料に変換する術を学んでいますからです。たとえば、強盗に遭ったときに「これは使える」と思ったと言つてきました。

驚くべきことに、演技の中で困難を乗り越えたことで、俳優の肉体的

強力な感情の結びつきを意図的に作る 「妄想」テクニック

魂と肉体の両面から強い絆を生み出す手法です。俳優が相手役との強い絆を結び、共感と感情移入を行っているのを見た観客は、まるで自分が相手であるように、俳優への親密を感じます。

この手法は、実生活においても非常に有効です。すぐその場で、相手は説明のつかない親密さをあなたに感じるでしょう。恋愛であれ、仕事であれ、あなたは好意とよい結果を得やすくなります。

実際、この手法をオーディションでプロデューサーや監督に対して活用し、役を獲得した俳優は大勢います。

【実際】エクササイズのやり方

- あなた自身のトラウマや不安感を突き止める。それから相手の目を見て、あなたと同じ苦痛が相手の心の中にあることを見出す。
- 頭の中で、相手に話しかける。「あなたは私をほんとうに理解してくれる。あなたは**（自分の個人的なトラウマや不安）をほんとうに理解してくれるから」
- 頭の中で、相手との、最も魅力的で危険な性的妄想をする。



目的意識と情熱を強化する 「感情日記」テクニック

潜在意識の下に潜み、普段は表面化していない記憶を表面化させるためのツールが「感情日記」です。結局に「死」の決意を持ち込むことで、最初に描いた「シーンの目的」(128ページ参照)を勝ち取るためにさらに切迫した情熱がもたらされます。

実際にやってみると、自分でも思いがけない、個人的で暗示に満ちた文に、涙がこみ上げ、ページを破り捨てたい衝動に駆られるでしょう。しかし、その明るみに出た恐ろしい記憶、苦痛が、あなたがゴールを勝ち取るために最も偉大なエネルギーとなります。

【感情日記】のやり方

「あなたに○○してほしい。**さん、なぜなら……」で書き出し始め、「もし○○が得られなければ、私は死ります」という死の決意に進するまで、**さんに語りかける形で、自然な流れに任せて自由奔放に書き続ける。

(例)「あなたに愛してほしい。お父さん、なぜなら……」

* 詞句や文章としての正確さなどは気にせず、深かんできた感情や思考を書きとめていく。

* けっして手を止めず、頭で考えず、少なくともノート2~3ページは書いてみる。重要な情報は、ウォームアップができるから現れてくることが多い。



な問題が解決したことすらあります。私の指導を受けた2人の有名な女優は、子どもを授かれない体質だと医師から告げられていました。彼女らとともに仕事をする際、私はその苦痛から希望を見出し、演技のパワーに変えるよう促しました。すると、医師による不妊治療でも妊娠できなかつた2人が、どちらも自然妊娠することができたのです。

私自身、現在実践している考え方にはたどり着いてからは、人生がずっと前向きで豊かなものになります。子供の頃に親から受けた虐待などによる「見捨てられた」という感情を克服し、被害者であることをやめて、勝利を目指せるようになります。

私が、人生の目的としていること。それは、どんな状況にも打ち勝つことができるのだという希望と可能性とパワーの感覚を、私が死ぬときまでに世の中に遺すことです。

世の中に希望を与えるのが、アーティストの使命です。教会に通うより、テレビや映画を見る人のほうが、ずっと多いのですから。

RUSSIA



СТАНИСЛАВСКИЙ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Ее имя в России, к сожалению, известно только в узком кругу актеров и киноведов. Да и в Голливуде она по большому счету остается в тени тех, кто перевоплощается на сцене и срывает овации зала.

Беседа № 2 (2002. 26.09.02)

Кто она, женщина, которую нередко испоминают звезды юно в своей речи после получения «Оскара»?

Ивана Чаббак – американский преподаватель актерского мастерства с русскими корнями, основатель собственной методики. Более 20 лет в своей студии она занимается тем, что готовит киноактеров первой величины. Среди ее учеников уже есть те, кто проочно обосновался на голливудском небосклоне: Брэд Питт, Халли Берри, Кейт Хадсон, Джим Керри, Лин Тайлер, Бейонсе Ноулз, Ева Мендес. В 2006 году выпускники ее студии были номинированы на «Оскар» во всех актерских категориях. В 2003 году Ивана Чаббак получила почетную награду Tower Award за свой вклад в развитие кинематографа на Фестивале российского кино в Голливуде (RIFF).

Госпожа Чаббак, есть ли какой-нибудь русский фильм, который вам понравился?
Во время моего обучения в Школе кино мы просмотрели много фильмов, благодаря которым кинематограф приобрел то влияние, которое имеет сейчас. В начале прошлого века русский кинематограф в обла-

сти инноваций шел впереди планеты всей. Лицо для меня фильм Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» был самым значительным, так как в нем впервые были использованы новые приемы съемки с движением и «эрваного монтажа». При этом происходила скачкообразность позиции объекта, что акцентировало внимание на создаваемом характере видео и вызывало эмоциональный отклик у зрителя: Эйзенштейн хотел, чтобы смотрящий испытывал симпатию к воссташшим морякам и неприязнь к их учителям. Изначально именно русское кино несло в себе посыл личного отношения, сопереживания. Использование идей Станиславского о человеческих истинах как противоположность фальшивой драматизации сделало русские фильмы более близкими зрителям и потому более захватывающими и интересующими.

Каковы ваши впечатления от Русского международного кинофестиваля?
В 2003 году я удостоилась награды на Русском международном кинофестивале за мой вклад в мировой кинематограф: получила эту награду наряду с Леонардо Ди Каприо, Уильямом



Фридкеном и Фрэнсисом Фордом Коннолой. Участие в этом фестивале было честью для меня, запоминающимся и положительным опытом.

Вас впечатлила игра наших актеров?
Фундамент школы русской игры – метод Станиславского, основы которого я использую в своей технике. Вообще, русские в актерской игре впервые стали использовать как прием олицетворение личной драмы, истинные человеческие чувства, психологию того, что заставляет людей поступать так, а не иначе, чтобы показать всю глубину переживаний. Задача актера – не сыграть, но подлинно воссоздать истинное человеческое поведение.

Сколько времени вам потребовалось на разработку собственной методики?

Ребенком я подверглась серьезному физическому и эмоциональному насилию. Именно оно пропитало меня ненавистью к самой себе и саморазрушением до крайности. Для того чтобы выжить, мне нужно было взглянуть на свою боль как на средство мотивации и обретения силы преодолеть и победить себя. И по-



лучилось! Я поняла: раз эта концепция сработала для обычной жизни, то для персонажа пьесы она работает еще лучше. Вся драма основана на открытом конфликте, на боли, где персонажи пытаются изменить обстоятельства под влиянием скожета сценария. Мы охотнее будем смотреть на то, как кто-то использует свою боль, чтобы пережить перипетии судьбы, а не для саморазрушения. Это и есть отличительная черта человека, идущего путем борьбы, что интереснее зрителю, нежели путь потакания и жалости к самому себе. Душевная боль используется как сила преодоления и выживания. Это основа моей методики, которая постоянно меняется и развивается.

Меняются ли звезды после того, как получают мировую известность?

Все они остаются милыми людьми, во всяком случае по отношению ко

мне. Многие из них не имели звездного статуса, когда пришли ко мне впервые, и я помогла им стать звездами. Они понимают это и цеют мою любовь, поддержку и те знания и навыки, что я вложила в них, помогая подняться из неизвестности к славе и богатству.

Вы работаете со всеми, кто обращается к вам, или есть определенные критерии, по которым выбираете себе учеников?

Главное, обладать высокой работоспособностью и не бояться рисковать нарушать общеданные нормы. Я знала, что Брэд Питт станет звездой, как только впервые увидела его. Во время занятий я требую по 6–8 часов репетиций в неделю над каждой отдельно взятой сценой, но Брэд хотел работать по 2–3 часа в день. И он стал великой звездой.

Такой работоспособностью так-

же отличаются Шарлиз Терон, Ева Мендес, Джейк Джилленхол и многие другие.

Вы видите потенциал в человеке заранее или же, подобно скульптору, создаете нечто прекрасное из того, что имеется?

Каждый человек по-своему особенный. Мое дело понять эту уникальную особенность, отточить и усовершенствовать ее, пока она не станет привычной частью актерской работы. Именно эта уникальность делает актера неотразимым для зрителя.

Планируете ли вы работать с российскими актерами?

Я с нетерпением жду приезда в Россию для работы с местными актерами. В моем сердце России отведено особое место, унаследованное с самого рождения: вся моя семья по материнской линии – эмигранты из России, и к тому же это родина лучших и величайших преподавателей актерского мастерства всех времен! Я буду польщена и благодарна за возможность стать частью истории, связанной с работой всей моей жизни.

Можете в общих чертах объяснить, чем ваша методика обучения отличается от других? В чем секрет ее эффективности?

Большинство техник по актерскому мастерству требуют уйти с головой в болезненные мысли и воспоминания, чтобы сыграть прайдоподобно. Моя методика продвигает эту технику на новый уровень. Вместо самобичевания душевной болью, я прошу взять боль, драму своей жизни и использовать ее для преодоления сложного пути. В этом случае мы создаем вместо того, чтобы разрушать. Это позволяет актерам и зрителям испытывать приятные эмоции, оптимизм и надежду.

Мы хотим, чтобы наш зритель сказал: «Если этот герой может преодолеть такую же боль, как и у меня, то и я смогу». Также я поощряю бесстрашие в работе своих актеров. Страх прямо противоположен искусству. Успех приходит к тем, кто не боится рисковать быть непонятым и не делать так, как принято и считается «правильным».

Elegante № 2 (2012) 26.09.12

«Безопасный» выбор влечет безопасный результат. Вы не можете попасть на вершину, если не рискуете. Я оттачиваю бесстрашие в своих студентах, пока оно не станет частью их самих.

В 2004 году вышла ваша книга-самоучитель «Сила актера: техника Чаббак», которая стала бестселлером. Для кого вы ее написали?

Мне понадобилось 4 года и 25 переписываний, чтобы сделать книгу наиболее эффективной как для начинающих, так и для студентов театральных вузов, и даже для профессионалов. Знаменитые актеры, сценаристы и режиссеры используют ее как некий путеводитель. Она также используется как учебник в колледжах и университетах по всему миру. Книга задумывалась еще как рабочая тетрадь, которую можно перечитывать и делать пометки. Шарлиз Терон берет ее на все съемки, держит при себе и постоянно штудирует. Это относится ко многим актерам, писателям и режиссерам. Многие называют «Силу актера» своей библией.

Думая над обложкой, я хотела добиться того же интуитивного воздействия, что и советские плакаты времен Второй мировой войны с их стилем и мощью, что сопутствовали им тогда: красные, белые, серые и черные цвета пробуждали волю к победе. В итоге использовала несколько плакатов как основу для создания иллюстраций и обложки книги.



Elegante № 2 (2012) 26.09.12



Как вы считаете, может ли человек без специального образования правдоподобно играть на сцене театра или в кино?

Я верю в то, что обучение является ключевым в любой деятельности. Человек может быть талантливым от рождения, но нужно заниматься, чтобы раскрыть и усовершенствовать этот талант.

Ваша жизнь так насыщена! Остается ли хоть немного времени на себя и близких? Как проводите свои выходные?

Моя дочь недавно окончила Нью-Йоркский университет Tisch, факультет изучения кинематографа, и работает на канале AMC в Нью-Йорке. Я стараюсь чаще ее навещать. И поскольку я в основном работаю семь дней в неделю и иногда по 16 часов в сутки, то с мужем мы довольствуемся трехдневным отпуском у моря в Мексике. Еще собираю антиквариат, среди которого вещи из Древней Греции, Рима, Израиля, Китая и Сирии. В данный момент занимаюсь написанием своих мемуаров, ведь у меня так много историй со звездами и жизненных перипетий, которые я преодолела. Я занята делом и наслаждаюсь жизнью.

Ивана, можете ли вы поделиться какими-нибудь хитростями, которые были использованы в кино? Например, Кларк Гейбл не умел танцевать вальс, поэтому в фильме «Унесенные ветром» его в паре с Вивьен Ли поместили на вращающуюся подставку, которая создала у зрителей соответствующее впечатление.

В третьем «Человеке-паука» я не хотела, чтобы Джейко Франко умирал обычным, сентиментальным способом, как во многих подобных эпизодах в кино. Поэтому во время нашей работы с ним над сценой смерти я велела ему прокручивать в голове монолог, обращенный к Тоби Магуайру (Человеку-пауку): «Спасибо, что помогаешь мне умереть, я потерял своего отца, любимую девушку и тебя как друга. У меня нет причин хотеть жить, ведь это будет мучением. Спасибо, мой друг, за то, что избавляешь меня от боли через смерть!» Это вызвало у Франко улыбку и теплые чувства к тому, кто его убил. Таким образом, приземленная траурная сцена превратилась в сцену празднования смерти. Такое решение сделало эпизод запоминающимся, что принесло Франко номинацию на «Оскар».

Ольга Сапфировская, Элла Лацис
Перевод: Валентин Рогачев
Фотографии из архива Иваны Чаббак

Каждый год ученики Чаббак становятся номинантами и победителями престижнейших кинонаград, а 2006 год стал действительно триумфальным: ее студенты были выдвинуты во всех четырех актерских номинациях «Оскара».

ПЕРСОНА

«БРЭД ПИТТ ЗАНИМАЛСЯ СО МНОЙ ПО ТРИ ЧАСА В ДЕНЬ»

Имя Иваны Чаббак в Голливуде знают все: среди ее учеников — Шарлиз Терон, Брэд Питт, Холли Берри, Джеймс Франко и еще несколько десятков звезд кино и телевидения. С 31 мая по 2 июня по приглашению Citemotion Acting School прославленный коуч приедет в Москву и даст уроки актерского мастерства всем желающим. В интервью *THR* Ивана рассказала о том, как она отучила Бейонсе от картошки фри и зачем ее воспитанникам психотерапия.

текст: Оксана Литовченко

— Ивана, вы могли бы и сами стать актрисой. Почему решили именно преподавать?

— Я действительно мечтала стать актрисой. Давным-давно приехала в Лос-Анджелес с намерением покорить Голливуд и блестать на красных дорожках. Ходила на кастинги и однажды, находясь на съемках, обратила внимание на работу коучей на площадке. В тот же день позвонила своему агенту и сказала, что она может больше не трястить меня время. Она, конечно, подумала, что я сошла с ума! Но поняла, что не хочу быть звездой — хочу быть человеком, который помогает достичь успеха кому-то другому. Мне гораздо больше нравится оставаться в тени.

— Что вы чувствуете, когда приходится выходить из этой тени? Например, когда ваши ученики получают «Оскар» и называет ваше имя в благодарственной речи?

— В такие моменты я готова от смущения провалиться сквозь землю! Мне больше нравится, когда меня благодарят не с трибуны, а лично. Никогда не забуду, как на следующее утро, после того как Холли Берри получила «Оскар» за «Бал монстров», она позвонила мне и сказала: «Это не моя награда, это наша награда, потому что я просто воспользовалась твоими идеями». Глупо скрывать, я действительно горжусь победами своих учеников. Как родитель гордится своими детьми.

— Вы помогли добиться успеха многим актерам... Сколько их, кстати?

— Если говорить о тех, о ком вы постоянно слышите, то их больше сотни.

— И вы до сих пор работаете с ними? Сколько же у вас всего учеников?

— Только в моей лос-анджелесской студии их около пятидесяти... Кроме того, я даю мастер-классы за границей

и на съемках, консультирую сценаристов и режиссеров. Большинство моих учеников по-прежнему со мной. Если вы нашли коуча, чей метод вам подходит, зачем что-то менять? Неважно, начинающий вы или уже добились успеха, вы должны постоянно учиться, работать над своим мастерством. Быть актером и не заниматься с преподавателем — это то же самое, что окончить медицинский университет и больше никогда не повышать свою квалификацию. С таким подходом спустя пару лет вы просто не сможете лечить людей! Так и с игрой. Моя «отличница» Ева Мендес, например, не только постоянно занимается, но и везде возит с собой мою книгу «Мастерство актера».

— А как вы отбираете студентов?

— Я уверена, что актер может стать каждый. Поэтому, слава богу, мне не приходится никому говорить «нет». В моей студии есть группы разных уровней подготовки, от новичков до продвинутых. И я могу работать с каждым, кто готов с головой окунуться в учебу и не боится экспериментировать. И если второе можно развить, то желание трудиться должно исходить от моего студента. Брэд Питт, когда пришел ко мне в студию, разрывался на двух работах — и все равно находил время, чтобы каждый день уделять занятиям три часа.

— Что еще нужно вашим ученикам для работы — кроме труда любви и бессстраствия?

— Иногда я советую им записаться к психотерапевту. Конечно, важно не путать актерство и психоанализ — но последнее очень помогает лучше понять человеческую природу, а это просто необходимо в нашей профессии.

— А если наука не помогает? Бывает такое?

— Конечно, бывает! В таких случаях приходится импровизировать, лезть в душу к своему ученику



ПОСЛЕ ТОГО КАК ХОЛЛИ БЕРРИ ПОЛУЧИЛА «ОСКАР»
ЗА «БАЛ МОНСТРОВ», ОНА ПОЗВОНИЛА МНЕ И СКАЗАЛА:
«ЭТО НЕ МОЯ НАГРАДА, ЭТО НАША НАГРАДА»

и вытаскивать оттуда его страхи и комплексы. Например, когда Бейонсе снималась в фильме «Кадиллак Рекордс», я помогала ей работать над ролью Этты Джеймс. Этта сидела на героине, и у Бейонсе были большие сложности с пониманием ее состояния. Она никак не могла представить, что чувствует ее героиня, у нее самой никогда не было подобного опыта. Мы подолгу разговаривали, пытались нащупать, что может помочь Бейонсе. И вот я узнаю, что она жить не может без картошки фри. «О'кей, завязывай с фастфудом», — сказала я. Вы бы видели ее «ломку»!

— Совсем скоро вы будете делиться секретами успеха с российской аудиторией... Не страшно ехать на родину Станиславского?

— Страха нет и в помине, есть глубочайшее уважение к методу, который он создал. Работая над своей системой,

я тщательно изучила его труды и взяла из них все самое лучшее. Исправила и дополнила, адаптировала под реалии и требования XXI века. Когда Станиславский трудился над принципами актерской игры, он просто не мог предвидеть многих нюансов, с которыми мы сейчас постоянно сталкиваемся. Ну а вечные человеческие чувства — такие как любовь, ненависть, страх и сожаление — были прекрасно поняты им задолго до моего появления на свет, поэтому я не чувствую потребности изобретать велосипед. Что же касается работы с российской публикой, то я жду ее с нетерпением! Моя предпосылка из России, и одно из самых ярких воспоминаний о детстве — это когда мы собирались всей семьей во время ужина за круглым столом и бабушка, мама моей мамы, смотрела, как мы едим, и приговаривала: «Да! Да!» Это единственное слово, которое я знаю по-русски. ■■■

Действующие лица



ТЕНЬ ОТЦА

Текст Максим Андриянов
Фото Любовь Шеметова
Стиль Мария Акимова

91

В Голливуде закончилась «оскаровская» гонка. Среди номинантов на главную кинопремию, разумеется, были и те, кто хоть раз посещал занятия знаменитого коучера по актерскому мастерству Иваны Чаббак. Эта хрупкая женщина со стальным характером помогла в свое время добиться успеха Шэрон Стоун, Джимму Кэрри, Холли Берри, Джессике Альбе, Джеймсу Франко, Бейонсе Ноулз и многим другим артистам, а также режиссерам, сценаристам и продюсерам. L'OFFICIEL направил к ней на мастер-класс и интервью актрису Надежду Михалкову, которая стояла на сцене «Кодака» в восьмилетнем возрасте и не прочь снова туда подняться теперь уже без белых бантов и не за компанию с отцом. Разговор оказался откровенным и, если бы не тотальный дефицит времени, вполне мог перейти в сеанс психоанализа.

На Надежду: блузка Mango, джинсы Maison Margiela, пиджак Bally, ботильоны Christian Louboutin. На Ирине: греческий топ Gucci, балетки Christian Louboutin.

Издание №149, март 2016



Действующие лица

МИХАЛКОВА Ивана, когда друг познакомил и предложил сдать интервью для L'OFFICIEL, я подумала, что он сошел с ума. Но, когда узнала, с кем предстоит встретиться, тут же ответила: «Конечно, я сделала это!». Вам может показаться, что я буду спрашивать банальные вещи, но, во-первых, мне никогда раньше не доводилось брать интервью, а во-вторых, не все читатели знают, чем вы занимаетесь. И, конечно, я буду экзисткой и задам вопросы, которые касаются лично меня.

ЧАББАК Не проблема! Вы были на моих мастер-классах?

МИХАЛКОВА Да, и получила огромное удовольствие. Я наблюдала, как вы вытаскиваете из человека подноготную, заставляете его использовать драматичные моменты собственной биографии, работать подлинными эмоциями. У меня тут же возник вопрос: я, например, выросла в благополучной семье, у меня не было психологических травм, проблем с родителями, что же мне делать? Я обречена на то, что всегда буду проигрывать актерам, пережившим жизненные потрясения?

ЧАББАК Давайте разберемся для начала, почему вы хотите быть актрисой.

МИХАЛКОВА Потому что я снимаюсь с четырех лет, у меня не было другого выбора.

ЧАББАК Кто вас подтолкнул к этому?

МИХАЛКОВА Папа. Вы, наверное, видели фильм «Утомленные солнцем». Он получил «Оскара» в 1995 году. Папа сыграл его как режиссер, сам сыграл главную роль, а меня взял на роль дочери. Там мне шесть лет.

ЧАББАК Это хорошо, именно поэтому не факт, что вам для работы нужны какие-то детские травмы. У вас, например, есть потребность доказать что-то отцу, сделать его счастливым, чтобы он был доволен и гордился вами. Это очень сильная мотивация.

МИХАЛКОВА Абсолютная правда! Когда на мастер-классах вы предложили вести эмоциональный дневник, обращаясь к нему к первому человеку, который придет в голову, я стала писать его для папы. Я его очень люблю, но мне пришлось долго разбираться, кто я такая, Надя Михалкова. Чтобы стать самостоятельной личностью, чтобы найти свой путь, потребовалось очень много сил.

ЧАББАК Я смотрю на вас и чувствую эмоциональную связь, потому что тоже любила своего отца и делала все, чтобы он гордился мной. Я ставила его на пьедестал. У вас есть дети?

МИХАЛКОВА Да, двое.

ЧАББАК Через какое-то время они пройдут тот же путь, что и вы. Моя дочь, ваша ровесница, тоже все спрашивала,

али, родственница ли ей Ивана Чаббак, и она выпуждена была с этим жить. Ей даже пришлось поменять фамилию, когда она училась в университете. Сейчас все неприятные моменты прошли, а дочка продолжает работать так, чтобы я ею гордилась.

МИХАЛКОВА Спустя семнадцать лет отец снимал продолжение «Утомленных солнцем», и я вновь оказалась с ним на одной съемочной площадке. Работая над ролью, он вытаскивал из меня все внутренности, все мои личные переживания. Иногда папа мог ничего не говорить, а просто смотрел на меня и тут же получал любую нужную ему эмоцию.

ЧАББАК По сути он был вашим коучем? Это очень рискованный поступок, я своей дочке запретила ходить на мои уроки. Но вот, кстати, вам и неплохая трагедия, которую можно использовать в работе. Если вы научитесь правильно использовать энергию, которая когда-то вас чуть не разрушила, то одержите победу. Именно поэтому мой учебник по английскому называется The power. Актеры должны использовать энергию преодоления сложных обстоятельств, потому что именно она на экране дает зрителям надежду, что у них тоже может произойти в жизни такая же победа. Если герой фильма смог, то и я смогу! В этом суть настоящего художника: он дает надежду. И не важно, актер ты или танцов, сценарист, режиссер и так далее, ты должен ставить перед собой эту задачу. В противном случае зачем все это? Если с помощью своей игры ты сподвигаешь зрителя на перемены, то это потрясающе. Это дар!

Свежий пример – Сильвестр Сталлоне. Первый раз он номинировался на премию «Оскар» в 1977 году, и лишь через тридцать девять лет оскаровский комитет снова включил его в номинацию за роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки». Беда словно, Сталлоне ждал этого момента, и стремление к «Оскару» его изменило. Когда будете смотреть фильм, вы увидите, как ему удалось худшие обстоятельства взять и победить.

МИХАЛКОВА Были ли случаи, когда артисты ни в какую не открывались вам?

ЧАББАК Нет, ни разу. Бейонсе призналась, что была настроена ничего мне не рассказывать, но через десять минут она уже плакала. Я никого не сужу – в этом все дело. Вы можете признаться мне, что кого-то убили, и я буду использовать это только для того, чтобы вытащить из вас нужные эмоции. Поэтому мои ученики чувствуют рядом со мной себя в безопасности. Я сама много чего натворила в жизни, поэтому всегда задаю правильные

«Я через силу заставляла себя контактировать с другими людьми, и только актерская профессия дала мне возможность общаться, не причиняя себе боли»



Ивана Чаббак — самый именитый тренер по актерскому мастерству в Голливуде. Ее метод состоит в том, чтобы использовать энергию преодоления трудных жизненных ситуаций в решении актерских задач. Надежда Михалкова не была на сто процентов согласна с такой постановкой вопроса, но мастер-класс Чаббак заставил ее изменить свой взгляд.



«Если кто-то думает, что он выдал сто процентов, то, как правило, это так себе актер. Нужно повышать планку, всегда есть чему учиться»



вопросы. Актеры открываются мне, и это позволяет расти не только им, но и мне самой. Я обожала своего отца, но он поэзия не имел, как выражать свою любовь. Ни разу в жизни он не говорил мне: «Я люблю тебя». У меня никогда не было друзей: уж если меня родители не любят, я не понимаю, как меня может любить кто-то еще. Я через силу заставляла себя контактировать с другими людьми, и только актерская профессия дала мне возможность общаться, не причиняя себе боль. Работа коучем подарила мне возможность создать большую любящую семью. У меня лучшая работа в мире!

МИКАЛКОВА Если к вам на занятие приходит человек, который, как вам кажется, никогда не станет актером, вы ему об этом скажете?

ЧАББАК Не думаю, что у меня есть на это право. Может, просто мой метод ему не подходит, и я посоветую другого коуча. Зато тех, кто рожден стать звездой, видно сразу. Шарлиз Терон пришла ко мне в девятнадцать лет, и все тут же сказали, что ее ждет успех. Почему? Потому что она готова была рисковать. И в конце концов роль проститутки, которая погрузилась в лесбийскую любовную историю и стала серийным убийцей, принесла актрисе заветный «Оскар». И дело не в том, что Шарлиз красива. Для роли в фильме «Монстр» она поправилась на четырнадцать килограммов и изуродовала свое лицо гримом. Да и красивых людей много. Шарлиз элементарно очень много работает. С Брэдом Питтом другая история. Пончалку выглядят не очень: толстоватый, с веснушками, зачастую он поэзия не имел, что происходит на занятиях. Но Брэд тоже был совершенно особенным, потому что много работал и рисковал, выбирая самые разные проекты.

МИКАЛКОВА Бывает ли в вашей работе стопроцентная отдача? Как вы понимаете, что добились от ученика того, чего хотели?

ЧАББАК Опыт мне подсказывает, что артист вообще никогда не выдает сто процентов, и не потому, что он ленив, а потому, что искусство никогда не определяется целью, каким-то конечным пунктом. Всегда есть куда расти. Если кто-то думает, что он выдал сто процентов, то, как правило, это так себе актер. Нужно повышать планку, всегда есть чему учиться.

МИКАЛКОВА От чего вы подпитываетесь энергией, в чем черпаете вдохновение?

ЧАББАК Не знаю, у меня всегда было много сил. Но если сейчас анализировать, что мной движет, то это в первую очередь желание построить свою жизнь так, чтобы дочь

мной гордилась. Я никогда не уважала свою мать. Она была просто домохозяйкой, у нее не было никаких достижений. Она даже не могла водить машину, абсолютно пустая, бесполезная женщина. Когда моя дочка сказала, что гордится мной, это был лучший день моей жизни.

МИКАЛКОВА Вы много работали с русскими артистами.

В чем, по-вашему, разница между нашими артистами и американскими?

ЧАББАК Я работаю по всему миру и везде встречаю одни и те же страхи, комплексы, проблемы с друзьями, домогательства, оскорблений, неврозы. Я думала, что в Японии все будет иначе, потому что культура сильно отличается, но нет, те же самые люди. Так что россияне отличаются от американцев не больше, чем все остальные друг от друга.

МИКАЛКОВА Вы много на своих мастер-классах говорите о сексапильности. Но где грань между сексапильностью и вульгарностью?

ЧАББАК Сексапильность становится вульгарной, когда чувствуется, что она наиграна. Если сексапильность природная, если это животный инстинкт, она никогда не будет отталкивающей. Зрители не просто соприкасаются сердцем с героями фильмов или спектаклей, они влюбляются, а для любви недостаточно одной лишь эмоциональной связи. Это доказано на уровне науки. Сексапильность – больше, чем половое влечение, притягательность на более глубоком уровне. Рядом с сексапильным человеком ты чувствуешь, что хочешь проводить с ним особенно много времени. Это может происходить между двумя девушками: они будут вместе ходить в туалет, прихорашиваться, хихикать. То же самое с парнями, которые бесцельно проводят вместе время, соперничают друг с другом, показывают свое физическое превосходство. Это животная часть нашей психологии. Она сильнее разных биографий, языков, религий и социальной иерархии. Если человек не может раскрыть свою природную сексапильность, ему не нужно выбирать актерскую профессию.

МИКАЛКОВА Вы заметили, что все наше интервью я следую советам, которые вы давали на мастер-классе? Или я старалась аргуовать?

ЧАББАК Мы с вами поговорили сегодня о сексе, любви, об отношениях детей и родителей, а это очень много для первого знакомства. Так что вы еще раз подтвердили, мой метод работает!

МИКАЛКОВА Спасибо большое, я просто влюбилась в вас.

ЧАББАК И я в вас!

ROMANIA



IVANA CHUBBUCK

Mulți profesori de la Hollywood își abuzează sexual studenții

Cînd nu era famos,
Brad Pitt plasa prostitute de la un client la altul

Tango: Datorită dumneavoastră mulți actori au devenit famosi la Hollywood. Nu ati fost întărișat pe succesul lor, nu v-ați fi dorit să fiți în locul lor, în fața camerei decât în spatele ei?

Ivana Chubbuck: Am fost și eu actriță. Una bună, dar nu extraordinară, timp de opt ani. Am lucrat în televiziune, radio, în filme, dar mă preocupa mai mult să ajut actorii, le dădeam notițe colegilor mei despre cum să joace și am început să creeze reputația că sfaturile mele erau bune. Actorii jucau foarte bine, dacă urmăreau îndrumările mele. Am făcut-o la început pentru prieteni, apoi am început să iau și bani pentru asta și, după aceea, chiar mi-am deschis o școală. Mi-am dat seama că îmi place mult mai mult să învăț actorii decât să fiu eu actriță.

Tango: Cît de repede ati devenit cunoscută la Hollywood?

I.C.: La început, aveam cinci studenți cu care lucrau în sufrageria mea, acum am 450. Eu nu mi-am făcut niciodată reclamă, pur și simplu s-a aflat despre mine și asta s-a întâmplat foarte repede. La Hollywood se auzea că dacă studiezi cu mine, ai parte ulterior de slujbe foarte bune.

Tango: De ce ai nevoie ca să ajungi mare la Hollywood, în afară de ajutorul dumneavoastră?

I.C.: Multă muncă, fie pe platou, odată ce ai făcut rost de un

rol, fie în clasa de pregătire, fie ca să cizeci un casting. Jon Voight mi-a spus odată: „Nu poti niciodată să te oprești din studiu”, iar el e un tip care a cizigat Oscar-ul. Charlize Theron a făcut descoperită de managerul ei într-o bancă, dar apoi a trimis-o la cursul meu și a trebuit să muncească cîțiva ani pînă să primească un rol. Se zice că pe Djimon Hounsou din „Blood Diamonds” l-a descoperit Steven Spielberg în Africa. Adevarul este că el a făcut la cursul meu timp de trei ani și apoi a luat casting-ul. Povestile despre succesul peste noapte sunt exagerate, lumea nu stie de munca din spatele rezultatelor. Chiar am vîzut oameni cu mai puțin talent, care reușesc, pentru că cei talentati devin lenesi. Apoi mulți cred că dacă ești frumos, ai parte de roluri. Să nu este așa. La Hollywood mai toti oamenii sunt arătosi, pînă și chelnerii arată foarte bine acolo. Dar asta nu înseamnă că o să-i vezi pe platoul de filmare.

Tango: Dar multi chelneri chiar au ajuns actori celebri...

I.C.: Așa este. Jack Nicholson, de exemplu, lucra ca mecanic într-un garaj. Muncea opt ore pe zi și apoi ajungea la cursul de actorie. Brad Pitt nu apăra să socializeze deloc, nu avea iubita, nu ieșea cu nimenei în oraș, pentru că avea trei slughe, toate prostede. Era gîmă, adică era imbrăcat în costum de gîmă, stătea pe stradă în fața unui local și filia din aripă ca să îndrepte lumea către restaurantul cu mîncare de pui la care era



I.C.: Actorii alimentează fanțezii, asta e tot ce fac, nimic nu se transformă în realitate. Eu întotdeauna le spun actorilor care se îndrăgostesc pe platou, să aibă răbdare și să facă sex abia după ce se termină filmările. Pentru că area dorință, acea atracție dintre cei doi dispără odată ce face sex și e mai bine pentru film să nu se înfinsă asta. Ai voie să ai fanțezii cu partenerul tău, asta chiar ajută filmul, dar atât, păstrează-te pînă după ce iau sfîrșit filmările.

Docă numele meu este pe CV-ul cuiva, asta deschide ușă

Tango: Am înțeles că e destul de greu să ajungi la cursurile Ivanei Chubbuck...

I.C.: Trebuie să ai relații ca să ajungi la mine. Este, într-adevăr, destul de greu. Trebuie să îți cizeci dreptul de a lucra cu mine. Există niște clase preghitătoare și dacă trezi de ele, pot ajunge la Master class, pe care îl predau eu. Sunt destul de dură cu studenții mei. Monica (Bărlădeanu, n.r.) îmi spunea că, la început, era speriată de mine.

Tango: Chiar așa, cum e Monica Bărlădeanu?

I.C.: Minunată! Muncește mult. A făcut progrese mari. Cînd am cunoștință de ea încă încerca să-și dea seama ce vrem de la ea, cum să facă lucrurile diferit față de cum a fost invitată aici. Dar a muncit mult, să întotdeauna la două clase de-ale mele în loc de una, cum face totă lumea.

Tango: Ce calități vedeați în ea?

I.C.: Se incumetă să riste. Este accesibilă oamenilor din punct de vedere emoțional și transmite foarte multe sexual. Are prință la mulți oameni. Să are o inocență extraordinară. Multe lucruri reale îi s-au întâmplat și ei în viață, n-a avut o viață usoară, deși lumea crede contrariu, dar a realizat multe de una singură. Monica Dean este modelul de femeie care a transformat ce i s-a întâmplat rău în viață, în ceea bun. Bravo ei! A fost în stare.

Tango: Nu e singura. Am înțeles că și dumneavoastră ati dus o rîndă destul de greu...

I.C.: Mă trag dintr-o familie în care mama m-a abuzat foarte mult fizic și mai ales verbal. Mama mi-a spart nasul, mi-a rupt degete, mă stringea de gât atât de tare, încît îmi fusese vină. Iar tata a ales să ignore că se întâmplau toate asta. Muncea mult, iar cînd venea acasă și-i spuneam ce te face mama, nu stia cum să reacționeze, cum să acorde asta și

afuncii alegă să ignore boala. El, fiind neamă, crescut de nemți, era mai distant, nu comunicam prea bine cu el. Iar eu, nu numai că am supraviețuit, dar am folosit toate lucrurile rele care mi s-au întimplat, totă durerea pe care o simteam și le-am transformat în ceea ceva, pînă la urmă, mi-a adus succes, în loc să las să mă distrugă. La fel a procedat și Monica. La fel procedează și cei mai mari actori, care au trecut prin mari suferințe.

Tango: Cursul dumneavoastră, *bag de seamă, este un soi de terapie...*
I.C.: Îl poti numi și asa. E terapie cu un scop. Trebuie să accepti și să înțelegi ce îl s-a întimplat în viață, iar eu îl ajut pe cei care vin la ora mea să facă lucru acesta. Marii scriitori, poeți, pictori, actori sunt oameni care au luat lucrurile rele care li s-au întimplat în viață și le-au folosit pentru a crea ceea ce minunat, emosionant. Ia, de exemplu, primul paragraf al

trăirile tale, dar odată ce le-ai pus pe hîrtie, începi să te simți bine. Dar de ce scrii despre tine?

Tango: Ca să fiu convingătoare.

I.C.: Dar de ce publici lucrările care îl s-au întimplat și de ce nu le scrii numai în jurnal?

Tango: *Din același motiv, pentru ca lumea să înțeleagă mai bine ce trebuie să spun.*

I.C.: Dar de ce e nevoie să înțeleagă? Nu cumva vrei să le spui cititorilor că tu nu suni singuri, că și alții au suferit ca ei? Îți spun eu, te ajută pe tine să te înțeleagi mai bine și pe cititori să se înțeleagă pe ei însăși mai bine. Eu îl întreb pe studenții mei de ce sunt ei nevoia să spună povestea personajului pe care-l joacă. Si pînă gîșesc ei răspunsul, ajung undeva aduse în viață și suflul lor. Comunicarea este esențială pentru ființe, prin comunicare stabilești legături, iar aceste legături

Brad Pitt nu apuca să socializeze pentru că avea trei slujbe. Era îmbrăcat în costum de găină, stătea în fața unui local și filia sa din aripi ca să îndrepte lumea către restaurant, vindea sigări și era șoferul prostituatelor.

te fac să simți că nu ești singur. Cei mai mulți oameni se simță din cauza singurătății.

Dacă nici mama n-a putut să mă iubească, cum puteam să pretind altciva să mă iubească?!

Tango: *Ați avut studenți care au renunțat la curs?*

I.C.: Doar pentru că lucra prea mult și nu mai aveau timp pentru curs.

Tango: *Să nu pentru că îl s-a părut prea intens!...*

I.C.: Au mai fost unii care au plecat pentru că le-am spus eu să facă. Dacă nu mințești destul, dacă nu ai acel ceea ce trebuie, dacă nu ai curaj să pornești la drumul asta, pentru că există perioade, care pot fi destul de lungi, în care nu cîștigă bani, ai facturi de plătit, plus că este foarte greu să-ți găsești de lucru, e foarte greu să fi luat în serios. De-asta am eu tot timpul studioul plus, pentru că oamenii mei primesc roluri ulterioare.

Tango: *Cum de se întimplă asta?*



oricărui marți să vei descoperi în el demonii scriitorului, vei să din prima problemele lui să vei afla ce vrea el să rezolve.

Tango: *Asta dacă ești as la psihologie, posibil.*

I.C.: Dacă diseară acasă, ia o carte bună din bibliotecă și citește prima pagină să vezi dacă am sau nu dreptate. Din culașarea cerului, formele casei descrise, din mersul personajului, o să-ți dai seama ce urmărește autorul.

Tango: *Nu ați avut probleme cu studenții mai reticenți, care nu au vrut să împărtășească trăirile lor?*

I.C.: Nu. El sunt o eliberare cînd se destăinuie. Au revelații apoi, se simt mai usor...

Tango: *Da, dar pînă să ajungi la destăinuire e drum lung și greu de parcurs.*

I.C.: Cînd scrii un material despre ce ai experimentat, nu te simți mai bine după aceea?

Tango: *Dacă e bun, da.*

I.C.: La început poate că nu vrei să vorbesti lumii despre



bui să le facă, inclusiv să le facă curățenie în casă. Eu sunt dură cu ei, că n-am incotro, dar nu-i abuzez. Actorii îți oferă suflul lor și o chestiune de bun simt să nu abuzezi de asta. Mie, ca actriță, mi s-a întimplat să mi se spele creierul.

Tango: *Funcționează pările la Hollywood? Dacă te culeci ca cine trebuie, să zicem, faci rost de roluri bune?*

I.C.: Nu se întimplă asta. În cel mai bun caz poti să faci rost de cîteva replici într-un film, dar doar astăzi.

Tango: *Fără roluri principale distribuite în funcție de talentul pe care-l ai în pat?*

I.C.: Poate doar în filme porno. Se întimplă ca regizorul să aibă o aventură cu actrița principală, dar doar după ce s-a făcut deja distribuția.

Tango: *Să fim serioși! Nu prea alegem noi cine ne îndrăgostim!*

I.C.: Oamenii se mai îndrăgostesc pe platourile de filmare, aşa cum se întimplă în orice meserie, e adevărat. Dar eu lucrez în showbiz de 27 de ani și nu am vîzut să se întimplă asta.

Fetele încearcă, bineînteleas, pentru că sunt frumoase și se culecă cu cine trebuie, cu directori foarte importanți,

producători sau regizori, dar nu se întimplă nimic apoi. Întrucât că dacă ești deja om important la Hollywood te poți culea cu oricine, de ce să te combini cu cineva care se agăță de tine ca apoi să-ți dai un rol?! Dar ele nu se descurajoază să încearcă din nou. Poți să te culeci cu cine trebuie și astăzi nu-ți asigură un succes în business, poti să ai părinti actori consecrați și nici măcar asta nu-ți asigură roluri bune. Angelina Jolie a reușit de una singură, deși îl avea pe tatăl ei, Jon Voight, mare actor. Fata lui Clint Eastwood, Allison, a avut

multe probleme în a face rost de roluri în filme. Acum e regizor și e destul de bună. Același lucru s-a întimplat cu copilul lui Steven Spielberg. Iar astăzi sunt cele mai mari pîle pe care le poți avea la Hollywood. Monica Dean, înainte de a primi rolul din „Lost”, a fost la alte zeci de casting-uri pe care nu le-a luat. Lumea nu stie asta. Ea se duce, ca hoată lumea, la casting-uri, indiferent de frumusețea și banii pe care-i are.

Tango: *Ge pătere aveți despre cîntăreții sau muzicanțele care tin morfis să aibă carieră cinematografică?*

I.C.: Eu am lucrat cu Beyoncé Knowles și, pentru rolul din „Dreamgirls”, a fost pentru prima dată cînd a primit critici favorabile. Claudia Schiffer, de exemplu, a încercat să aibă succes și în filme și nu a reușit. Mariah Carey, Madonna au dat-o-n bară rău de tot în cinematografie. Guy Ritchie face acum alt film și nu cred că o va folosi pe Madonna. Astăzi

stirea extraordinară de zilele astăzi din Los Angeles. Ea este exemplul cel mai bun că te poți culca cu cine trebuie să tot nu ajuta în carieră. (ride)

Era să mor de două ori de supradoză

Tango: Mai vorbiți-mi puțin despre dumneavoastră. Când v-ați întîlnit actualul soț?

I.C.: Acum vreo 20 de ani. Aveam pe atunci un iubit de care tot încercam să scap, iar el fiind alacri cu actualul meu soț, pe care l-am sunat atunci și l-am spus să nu aibă incredere în iubita mea, pentru că e un mincinos. L-am avertizat că o să încearcă să-l fraierească finanțat, iar el a considerat gestul meu foarte frumos. Doar l-am salvat pielea. L-am reîntîlnit după un an, am hotărât să ieşim undeva în oraș și de-atunci suntem impresură. Avem un copil, o fată de 19 ani. Vrei să facă MBA-ul, dar, cine stie?, se poate răzgândi. O lată gândul să intre în cinematografie, dar eu am sfătuit-o să n-o facă, pentru că este foarte greu.



Fostul meu soț mă abuzează fizic și verbal, exact ca mama. Plus că mă însela tot timpul. L-am prins, într-o zi, cu o femeie în pat, acasă la noi, și mi-a spus: „Pleacă de-aici, că n-am terminat încă!”

Tango: Vă temeți că n-ar reuși niciodată să vă ia pe dumneavoastră ca profesoră?

I.C.: Nu stiu dacă ar reuși sau nu, dar e foarte greu să lucrezi în domeniul asta și n-o sfătuiesc nici măcar să încearcă.

Tango: Există buclă din viața dumneavoastră personală pe care să preferă să le păstrează doar de dumneavoastră stăte?

I.C.: Când lucrez cu oamenii, le spun de fiecare dată: „Eu sună asta, eu am trăit asta”. Mă folosesc de relația pe care o am cu soțul meu, de exemplu, de relația pe care o am cu un tip de care m-am îndrăgostit, deși sună măritată de 20 de ani, și care mă scoade din minti. Folosesc toate experiențele mele în meseria mea. Am multe fanțezi...

Tango: Să soțul stie?

I.C.: Nu e nevoie să stie. Oricum nu știe românește. (ride)

Tango: Bine, atunci putem să-i arătăm articoul, o să-i placă pozele frumoase!

I.C.: Sună sigură că el nu face la fel, dar după 20 de ani de căsnicie bună, nu mă pling... Am mai fost căsnicie o dată și atunci a fost foarte rău, pentru că mă întinea. El era versiunea masculină a mamei mele.

Tango: Îngrozitor!

I.C.: Mai toți oamenii fac asta, își caută anumite tipare. Suntem de fiecare dată atrași de același gen de oameni, chiar că ne fac rău. Fostul meu soț mă abuzează fizic și verbal, exact ca mama. Plus că mă însela tot timpul. A, stai să-ti povestesc ceva nemaiînomenit! L-am prins, într-o zi, cu o femeie în pat, acasă la noi, și stii ce mi-a zis?

Tango: „Nu e ceea ce pare?”

I.C.: Nuuu! Mi-a spus: „Pleacă de-aici, că n-am terminat încă!”

Tango: Vai, ce nemoroș!

I.C.: Da, nu-mi venea să cred că așa asta! L-am părăsit pînă la urmă. De fapt l-am părăsit de săptămâni și, de fiecare dată



când li ziceam că plec, și chiar plecam, începea să plingă și să mă implore să stau.

Tango: Cât timp a durat căsnicia?

I.C.: Trei ani.

Tango: Prea mulți!

I.C.: Da. Dar îmi jura de fiecare dată că se schimbă, că nu mă va mai răni niciodată. Si după două săptămâni o lăsa de la capăt. A fost nevoie de săptămâni ca să-mi dau seama că, de fapt, nu se va schimba niciodată.

Tango: Cum ați trecut peste toate acestea?

I.C.: Toată durerea mea o folosesc în muncă. Sună experiențe din care am ce învăță și eu, și studentii mei. Folosesc durerea pentru a deveni mai puternică, pentru a avea mai mult succes. Acum, pentru că atunci aproape m-a distrus. M-am drogat mult timp. Era să mor de două ori de supradoză. Astăzi se întimplă în liceu. Mă autodistrugem, mă răneam eu singură,

pentru că suntem că tot ce mi se întâmplă merită, într-un fel. Nu mă plăcea, pentru că dacă propria mamă s-a purtat asa cu mine, er păreau să cer celor din jur!! Dacă nici ea n-a putut să mă înțeleagă, cum păreau să pretind altenea să mă înțeleagă?! Așa că mă autodistrugem. Dar am realizat că păreau să mor, ceea ce era aproape să se întâmple, și atunci am ales să folosesc tot trecutul meu, să mă ajute cununa toată experiența mea. Si dacă pe mine m-a ajutat, poate și pe alții li poate ajuta experiența lor sau a mea, și aşa am început să lucrez cu actorii.

Tango: Cum arată viitorul Ivanei Chubbuck?

I.C.: Produc un film acum, pe care soțul meu îl regizează, cu Halle Berry și Eva Mendez. Se anunță mai multe proiecte, am și cursurile mele, studentii de-abia așteaptă să mă întoarcă.

Tango: Există ceea ce nu-i place în viața dumneavoastră?

I.C.: Ei pot învăță multe din prostiile pe care le-am facut la viața mea. Dacă nu aveam parte de altă lume, nu ar fi avut succese. Acum nu arătă impecabil cind nu sun pe covorul roșu. Doar vin la mine acasă îmbrăcată în trening, fără machiaj și abia îl recunosc. Oamenii cred în basme și vor basme, și astăzi se vinde, povestea.

folosit această informație în munca mea. Viața trebuie să se întâmple, cu bune și rele, pentru ca noi să învățăm.

Tango: Păstrați legătura cu fostii studenți?

I.C.: Citeodată. Multă intră într-o cu totul altă lume. Devin vedete și își se schimbă viața cu totul. Cu Brad Pitt, de exemplu, n-am mai vorbit de ceva timp, dar mă întâlnesc des cu Halle Berry.

Tango: Actorii se schimbă mult pe totă perioada că îl cunoaștem?

I.C.: Unii da, mulți nu.

Tango: Sigur? Pentru că noi percepem Hollywood-ul ca pe un loc superficial, unde adevaratele valori nu sunt foarte apreciate.

I.C.: Astăzi se vede. Ceea ce se vede este o poveste. Rochiile, diamantele, chipurile fără defect. Ei bine, vedetele sunt și ei oameni normali, mă rog, cei mai mulți dintre ei, de fapt cei care se păstrează interesanți în ochiul publicului ani la rînd. Oricum nu arătă impecabil cind nu sun pe covorul roșu. Doar vin la mine acasă îmbrăcată în trening, fără machiaj și abia îl recunosc. Oamenii cred în basme și vor basme, și astăzi se vinde, povestea.

GREECE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣΑ ΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΩΝ *Stars!*



Το δνομά της ακούγεται συχνά στις απονομές των βραβείων Όσκαρ, στα Emmy και στις Χρυσές Σφαίρες, τα στούντιο τη λατρεύουν και από τις τάξεις υποκριτικής της έχει περάσει όλη η *a-list* των Hollywood. Η **ACTING COACH** TOY BRAD PITT, της Charlize Theron, των James Franco και καμιάς εκατοστής ακόμα σταρ έρχεται στην Αθήνα για να συναντήσει τους Έλληνες ηθοποιούς. Και για να τους διδάξει αυτό που και η ίδια έμαθε μέσα στις γραμμές της ελληνικής τραγωδίας: αν δεν πονάς, δεν δημιουργείς.

Aγονται πολλά για την ιερίφιδα τεχνική οσς. Τι ακριβές είναι την Ivana Chubbuck Technique; Οι περιοόπερες «τεχνικές» υποκρίτικας σε υπομερικόνοντα ανακαλεί μια επιθύμηση σε κάτιοντα και να καλύψου μέσα σ' αυτή, προκαλείντας να αναπαραστούνται το αισθήμα που σου προκαλεί με αληθινότητα. Η δική μου τεχνική πηγάνει ένα βέβαιο παρανέργη. Αντί να αργήνε τον πίθονο να αυτοκαταστρέψεται με το σκεπασμό του αυτού, το πρότερα να πάρει τον πόνο, το δράμα ή το τραύμα της ζωής του και να το κάνει καύσιμο στο ταξίδι του για να το ξεπεράσει και να κερδίσει. Ξέρετε, στη δύσκολη εποχή που ζούμε, το κοντό δεν βέλει να βλέπεται περιοόπερερ πόνο. Θέλουμε να πηγαίνουμε στο συνεργάτη στο βέτερο ή να βλέπουμε σε τιλεσπιτικό πρόγραμμα που μας δίνει ελπίδα. Θες το κοντό σου να πεις: «Αν αυτός ο ανθρώπος βιώνει τον διο τόνο που βιώνει κτ εγώ και καταφέρνει να τον νικήσει, τότε ίσας να μπορώ να το κάνω κτ εγώ». Το να χρησιμοποιείς τον πόνο ως ερεθίστρα για την επιτυχία είναι χαρακτηριστικό ενός δεναρικού, ενεργυπτικού ανθρώπου. Και τέτοιους ανθρώπους βέλουμε να πληρώνουμε για να βλέπουμε. Πετυχαίνει πάντα αυτό; Θέλω να πια, προφανώς κάνετε ένα



«Η Charlize Theron, όταν δούλευε μαζί μου, έκανε πρόβες επί ώρες πριν ανεβάσει μια σκηνή στην τάξη».

ταξίδι στις πιο μέριες και επωιδύτες περιοχές της ανθρώπινης φυσικής. Πώς καταφέρνετε να κάνετε τους πιθονούς οσς να οσς ανοικτούς;

Πολύ απλά, επειδή γνωρίζουν πως, αν το κάνουν, θα ανταρεφθούν με μια εξαιρετική απόδοση. Κι εγώ επισης ανοίγομαι στους μαθητές μου, τους εξαρτιογόργατους βαθύτερο μου αισθήματα, τους φίλους μου. Αυτό τους κάνει να αισθάνονται πιο ασφαλείς να μας αποκαλύψουν, γιατί γνωρίζουν πως δεν θα κρίθουν από μενα. Σ' αλλητα δεν έχω δεκαίσμα να κρίνω κανέναν. Έχω κάνει αρκετά ανάτα πράγματα στη ζωή μου από φόβο και απέλυση.

Δεν υπήρξε κανένας μαθητής που να αρνήθηκε να πάρει μέρος σ' αυτό το πανεύδη. Πως να ερμηνεύετε την τάξη οσς; Η που να τον εισβάτε να καταφέρει μακριστά οσς;

Όχι, κανένας. Ακόρα καταστάσει πολύ αστεριού – κάτι του δεν συρβίζει συντόνως, δίλει σε μαθητής μου δέρκουντας αυτό γίνεται από αγάπη και πάτη στο παλέστιο πας. «Αν δεν μπορεύει σε σένα,

δεν δύο σε πλέο τόσο πολύ» – έτοι συντηθήσα να λέια.

Η τεχνική οσς δανείζεται στοιχεία από την επιστήμη της ουδηπεριφρόδης και από την ψυχολογία. Έχετε κάνει σπουδές πάνω στο αντικείμενο;

Ναι, τις έχω διαβάσει στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, έχω κάνει και πιο φυσιανά λίγη, πρόγραμμα με βοήθησε να καταλάβω γιατί οι ανθρώποι κάνουν διτι κάνουν και έτοι να μπορέ να «δια» καλύτερα ένα χαρακτήρα σε ένα σενάριο.

Υποθέτω πως αυτό επηρεάζει αναπόφελο και τις επιλογές που κάνετε στη ζωή, στην καθημερινότητα οσς.

Φυσικά. Το να χρησιμοποιείς τον πόνο και το τραύμα για να πετυχάινεις τους στόχους οσς, το να κερδίζεις κόντρα στον πόνο ή και εξαιτίας του πόνου είναι ένας καλός τρόπος για να ζεις τη ζωή σου – το ίδιο μου λένε και πολλοί μαθητές μου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα δαχτυλια πρόγραμμα που μας σκεπασμόν, μπορούμε δρια να τα δούμε σαν δώρα, προκειμένου να αφιέσουμε και να εξελιχτούμε.

Από τις τάξεις οσς έχουν περάσει σχεδόν όλοι ηα-list star tou Hollywood. Ποιος είπε πιο επίμονος ή ο πιο ταλαντούχος; Ποιος οσς εξέπληξε περιοόπερο;

Υπάρχουν δύο στοιχεία που βασιζούν έναν πιθονό να πετύξει. Το ένα είναι

οπό που λέμε: «work ethic». Η Charlize Theron, για παράδειγμα, όταν δουλεύει μαζί μου, έκανε πρόβες επί ώρες πριν ανεβάσει μια σκηνή στην τάξη. Ακόμα κι όταν πάνω στο γυρίσματα για μια ταινία, μου τηλεφονούσε και μου έλεγε πότε θα τελείωνε και αν θα μπορούσα να της βρω έναν παρτενέρ για να δουλέψει μια σκηνή. Και μετά άλλη μια και άλλη μια σκηνή – αυτό ακόμα κι όταν είχε μόλις τρεις εβδομάδες άδεια, πριν ξεκινήσει την επόμενη ταινία της. Η Eva Mendes, ακόμα και σήμερα που είναι star, όταν τελεώνει μια ταινία, αντέ να ξεκινάει άλλας οι περιοόπεροι πιθονού, έρχεται στην τάξη για να δουλέψει το υλικό της – και μάλιστα για σκηνές δύσκολες, για έργα του Τοέλοφ! Με τη Halle Berry περίσσει μαζί τρειά ώρες προσπαθώντας να «ξεκλειδώσει» το ρόλο της στο Monster's Ball. Ο Jake Gyllenhaal δουλεύει απελεύτερες ώρες προβάρυντας τους ρόλους και τις σκηνές του – πάντα περιέργος, ανίσουχος, πάντα σπράχνοντας τον εαυτό του στα όρια του. Ο Brad Pitt, σταν παρακαλουθούσε τα μαθητά μου, δεν είχε καθάλου κονιανική ζωή – μίαν αφεραμένος ►

σ' αυτά. Όταν δεν έκανε τρεις δουλειές προκειμένου να κερδίσει χρήματα για να πληρώνει τα μαθήματα και τα ιδιάτερα μούζι μου, δουλειες μόνος στο σπίτι του πάνω στο σενάριο και έκανε τόσο πολλές και πολύτερες πρόβες, που ο παρτένερ του μερικές φορές μόνο παραπονούσαν πώς δεν άντεχε. Προφυνός, όμως, όλη αυτή η οικλαρι δουλειά του απέδινε. Το δεύτερο σπουχείο είναι το ρίσκο. Για έναν καλλιτέχνη είναι οπραντικό να μπορεί να οικόψεται «έξι από το κουτί». Αυτό διαιρούγεται το μονοδικό, το ιδιάτερο, το δεχαρόστο. Όταν δουλειά με τον James Franco, παλέτη με τις ώρες για να βρούμε κάτι που θα έδινε νόημα ακόμα και σε ένα ρόλο ανόπτο, όπως πήγαν αυτός που έπαιξε στην κινηματογραφία Φούντα Εξηρές. Σκεφτήκαμε πώς το κίνητρο του συγκεκριμένου χαρακτήρα δεν πήγαν ανάγκη του να καπνίσει μαριχουάνα, αλλά η ανάγκη κάθε μοναχικού ανθρώπου να έχει ένα φίλο – για την αγάπη και την αποδοχή αυτού του φίλου, που στην ταινία τον έπαιξε ο Seth Rogen, όπως έκανε οι ανθρώποι. Αυτό έκανε την ταινία πραγματικά ουσεία και ανθρώπων. Όλοι οι σταρ με τους οποίους δουλεύουν θέλουν να κάνουν ριφοκίνδυνες επιλογές – αυτό, αλλά

Το βιβλίο THE POWER OF THE ACTOR είναι για ελληνόφωνο στη λέσχη της Λασπάτης της Καλαμάτας και στην πόλη της Αργολίδας.

κλίς τραγουδίσιας: με θυτός πρέπει να ακολουθείς αυτό που ορίζει για σένα η μοίρα, διαιρορετικά ή αποτύχεις. Άλλη ξανάρθη στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν πήγαν μια ευκαιρία για να ουναντίσου την ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και να

δώσει αξιοθέατα! Άλλετη πράγμα είναι βίσεκαλο για έναν Έλληνα πθωτονό να δοκιμάζει την τύχη του στο Hollywood, για λόγους που – εκτός από την τύχη – η ουσιαστική παραγωγή – έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, την προφορά ή μια ορισμένη τυπολογία που ακολουθείται στο casting. Εσείς τι λέτε;

Έχω δουλέψει με ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο, με διαιρορετικούς τύπους, προφορές, χρήματα δέρματος κ.λπ. Πιοπήγετε



*«Ανιό που με έκανε να ενδιαφερθώ για την υποκριτική
ήταν η επαφή με την αρχαία ελληνική τραγωδία».*

στε, τους έκανε σταρ.

Στ' αλλήλεια μπορείτε να κάνετε σταρ ακόμα και ένα μέτριο πθωτονό;

Μα οι περιοστέρει ταλόντουχοι πθωτοί είναι μέτριοι όταν ζεκίνουν. Η υπεροχή, η διάκριση έρχονται μέσα από δοκιμού, θέληση, οικλαρι δουλειά. Και από το κουράγιο – το ξαναλέωνα κάνεις ριφοκίνδυνες επιλογές.

Πώς αποφασίσατε να διδάξετε στην Αθήνα; Έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα;

Πάντα πίθελα να διδάξω στην Ελλάδα, γιατί εδώ γεννιάθηκε πάντα η ιδέα του θεάτρου. Μάλιστα, αυτό που με έκανε και μένα να ενδιαφερθώ για το θέατρο και την υποκριτική εξαρχής πήγαν η επαφή μου με την αρχαία ελληνική τραγούδια στο σχολείο – διάδαστικα τον Οιδίποδα Τύραννο και την Αντιγόνη

με, το να τα καταφέρει ένας Έλληνας στο Hollywood δεν είναι πολύσκαλο απ' ότι για οποιονδήποτε άλλον. Μπορείς να γίνεις σταρ εκεί ή οπουδήποτε άλλού, αν έχεις ταλέντο, την ικανότητα να κάνεις ουσιαστική ανάλυση σεναρίου και τη διάθεση να δουλέψεις οικλαρι και να κάνεις γεννιάδες επιλογές – να οκειφεσαι, όπως λέμε «outside the box».

Ο «βικός μας» Χρήστος Βασιλόπουλος είναι μαθητής σας. Πώς βλέπετε την πρόσοδό τους;

Ο Χρήστος είναι ένας διρφύος άντρας και ένας διρφύος πθωτονός – κι άμφορος, επίσης, πράγμα που δεν βλάπτει καθόλου. Πρόσφατα έκανε ένα μεγάλο «άνοιγμα» στη δουλειά του και προβλέπω πώς το μέλλον του στην Αμερική θα είναι θαυμάσιο. Έχω βιοτίσσει πάντα από εκατό πθωτοίους να γίνουν σταρ. Πιοτεύα ποις σύντομα θα είναι ένας απ' αυτούς.

ISRAEL

מלכת הכוכבים

היא עוזרת להאלி ברוי עם סצנות המין של "מונסטר בול", גרמה לסליבסטר סטאלון להתמודד עם מות בנו, האמינה שאת "Lemonade" בזונסה לא הייתה מוציאה בלבדיה וידעה שהגל גודות תצליח מההתחלת. איוואנה צ'באק, המורה האגדית למשחק, תקיים בדצמבר הקרוב כיתה אמן והרצאה מיוחדת בישראל ואנחנו תפסנו אותה לשיחה על סודות המשחק (וגם כמה סודות אחרים)

דורי נספי, לוס אנג'לס | פורום 16:09:16 | makot.co.il



צילום: יחסי ציבור

"הרעין היה להביא לקוחות אישים של סטאלון עם בנו" "כשבדתי עם סליבסטר סטאלון, החלטתי אותו להעתולות מעל רוקי. רצית שיגע לrama של להבין מה עבר עליו במשך ארבעה עשורים - ניצחונות והפסדים, היחסים הרעוים עם בנו, כי החווית הללו משנות אותן והזופה לא קיבל את אותו רוקי, אלא אדם שעבר כברת דרכו, לטוב ולרע. סטאלון היה עדין אבל על [בנו שמת](#) באופן פתאומי לפני מספר שנים ואני דבר טראומה עברו הורה, לרבות רגשות האשם הוא יכול להציג אותו. דרך קרייד הוא זכה להשלמה עם האבותה שלו למען ילדי האחרים".

"בהתחלתו, סטאלון אמר אינסינקטיבית שהוא לא מוכן לגעת בפצע זהה. אבל דווקא כשהעבדנו על הדמות והקשר הטוען עם אדוניס קריד (מייקל ב. ג'ורדן – ד.כ.), קראנו את התקסט לטענה בין השניים, כשהרעין היה גם להביא לקוחות אישים של סטאלון עם בנו. החיפוש אחר סיבה להמשיך להיות האפיל על האבדות שהוא והדמות חוו, ומשמעותו גבר על הצער, זה לא רק עוד בוליטיס רגשי של שחקו שמספק את עצמו".

המוסף לשבת
29.8.2008 | שערון פולין | מילון | נס

צונען באותן

**הנאמנות לבוס, הניסיון מהמוסד, התפרצויות
הזעם והדרישות מהעובדים. עוזי ארד, איש
המקצוע שהכי משפייע על נתניהו. פרופיל**



אסד והחומות
נחים ברגע
ונוכן והשאייכות
סימה קדרמן

השידות הרבינית

שאתה מכיר מתחום שול'. את העיקרון הזה תרגמה צ'בק ל-12 שלבים מעשיים בעבודה על רמות ורמות. זה מתייחס בניתו היבטים שונים של הרמות הכתובת, של טטרת הפלבסיטור שלו ובסגנות בודדות, וכן של מכשולים שהרמות מתמודדות אתם. אחר כך סתת הילה העברת על "תחליפים", ככלומר איתור הקבלות בין הטעשולים ומערכות היחסים של הרמות הכתובת לבין אלה של השחקן. מעבר לשלבים האלה, צ'בק גם דוגמת בחולקה המוברת לביטש לפיעולות, חלוקה שהופכת את הסיטואציה למפורשת יותר. היא מאכינה בעבודה קשה של השחקן בחזרות, שאמורה לפרק כל רגע של הרמות לרטרט פרטימי, כי לדעתה רק כך מגיעים לתפקידים בלתי נשכחים; אך אחרי שהעבורה נעשתה, צ'בק רושת מהשחקים להשתחרר ולא לחסוב יותר מרי על מה שתוכנן. לרוביה, אם גבבו יסודות טובים, המוח שוקעת בתה-ימוע וועלם במלוך הפטשורונג.

הסידנות הפעשית שצ'בק העבירה במלין השבעה לבמה עשויה שחקנים, אפורה

התרששות קרויה מראקוטיות של שיטתה. במשך ימים ארוכים הגיעו השחקנים סצנות פסרטים שדרוגים מורשיים נונכודות.

בתואם לעקרונות שיטתה, האציגי המרובי שהופעל על ידי הבעורה סול השחקנים היה רדייה בטלית מתאפשרת לחדור את הסיטואיזציה הכרזונית

לטיסואיזיות רגשות אקטואליות מהרים. הדרישה יצירה צגב לא פשט, שבו השחקנים נאלצו לחושך בפוטרי עניינים אינטימיים למטי.

אכן אין שום דבר באמת חדש בשיטה של צ'בק, אבל האידיאה שהיא יוצרת והופכת עקרונות מעורפלים לרבר טה קנטקי, פשוט ורובה.

גישה התבכתיות, שכן בה טיפה של מיסטיים ואליסטים המאפיינים לרוב לירדי טשאך, והאפקטיביות של הטכניקה הן אלה שהופכות את שיטת המשחק שלה למצליחה כל כך. עם כל הרתיעה מהסגןון, אין ספק שצ'בק מצליחה לתרום תרומה לא מ寶תלת לטקזדו השחקן בתקופתנו.



לא אטמתה מה דעתה על העדרין. אידאה צ'בק

במה

ועכשיו דמיין שאתה שנדליר

גם אם אין דבר חדש בסדנת המשחק של איוואנה צ'בק, הגורו של בראד פיט והאלן ברי, עם האפקטיביות שלה קשה להתחזק // מרט פרומוגסקי

צ'בק לא התווגזה על הבמה, אלא ישבה לכל אורך הרצאה על מוסר טענאנית ופרטה בקהל מטושוני את עיקרי תורתה. תוך חינניות, לטי שקרה את ספרה לא היה ערך נוסף בפנש החוי. היא פתחה את הרצאה באופן תלמידיה מעבירות ברחבי העולם. שהגדים היטב את המוטיב הכל בך אמריקאי שפאפיאן את שיטתה - השלילוב בין הטבריק למורתיע - במשמעותו כילדת שעברה התעללות מצד אמה חולה הנפש, שהובילה אותה בהמשך להתקבשות לסתים לאומטלות. את הטראומת הזאת, נך העידת, הבלילה לחוף לדלק להתקרטותה בחוים ולהצלחתה. השיטות בסראומות הראשיות הופיעו לבסיס הפסיכי שליה, שאומرتה בפשטות: הפסיכיקת שליה, שאומרת לא תרומת הספק שצ'בק מצליחה לתרום תרומה לא מ寶תלת לטקזדו השחקן בתקופתנו.

איוואנה צ'בק האדריקאית, שהגיעה בשבוע שעבד לארץ בעם השנינו כדי להעביר ביתה אמן וסדרנות לשחקנים, ה讲בה בעשר האחדון לשם דבר בתחום אימון השחקנים. צדוק לשים לב להוביל הרק: איטון שחקנים, ולא ליטודי משחק. צ'בק איננה מעסיקה את עצמה בתהיליות אווכיסים של ליטוד טכנית, וביעזוב פיזי ונפשי של השחקן, אלא מזקקת מחרן מודרנעם של מורי המשחק ורייאליסטי.

הארזה שהיא יצרה הופכת עקרונות מעורפלים לדבר מה קונקרטי, פשוט ומובן

נס הטרנה שללה באורך, שאורנה על ידי תבנית היפרדריה בשירותם של זחלים, זכתה להצלחה בקרוב אוכלוסייה מוגנת, שככליה שטרסבורג וסטלה אולדל סטנון שיטתי פשוט לכוונה להפקת פרפורמנס אפקטיבי. הטעינה שללה, שנפרשה בספרה יכוחו של טין דקן, אגם וירוברג ודוכת שחן" שנגלה לערבים לעברית לנבי כמה שנים, היא בזרה ותכליתית, נשלחת אג'נדה ופילוסופיה

MEXICO

CASAS & GENTE

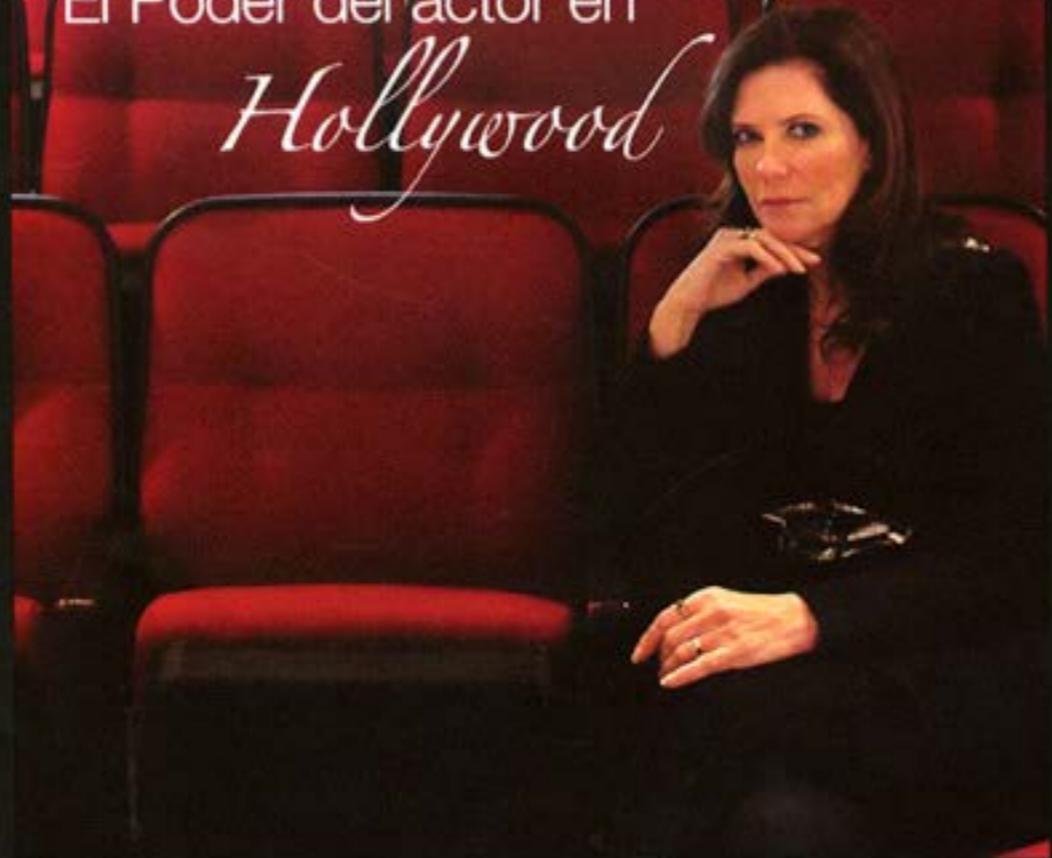
LA REVISTA INTERNACIONAL DE LAS COSAS BELLAS

VOL. 26 - N° 255



Ivana chubbuck

El Poder del actor en *Hollywood*



Por Julio Bekhor Foto Ivana: Albert Cohen

Como actriz leí varios libros acerca de la actuación y ninguno de ellos me convenció del todo, por lo que decidí escribir uno". Esto es lo que nos comenta Ivana Chubbuck acerca de su libro "El poder del actor", mismo que le tomó cuatro años escribir y al terminarlo ya se lo estaban disputando siete distintas editoriales. Finalmente se lo quedó Penguin Books. Lo cierto es que al poco tiempo se convirtió en todo un éxito, encabezando por varios meses la lista de los top 10 bestsellers de Los Angeles Times y bueno, no solamente se ha traducido a varios idiomas, desde el español hasta el italiano pasando por el hebreo y rumano, sino que también se ha convertido en el libro de texto oficial de varias universidades y escuelas de actuación alrededor del mundo.

"La diferencia entre otras técnicas y la mía es que yo les enseño a los actores como utilizar sus emociones para alcanzar una meta, con mi técnica los actores aprenden a ganar".



Gracias a Ivana el curso de mi carrera y la profundidad de mi trabajo cambiaron drásticamente.

Halle Berry



Ivana Chubbuck revivió mi amor por la actuación, empujándome a tomar todo tipo de riesgos.

James Franco



La técnica te ayuda a entender al ser humano, que lo motiva a hacer las cosas que hace.

Eva Mendes

La técnica Chubbuck nació de una búsqueda de la propia Ivana de superar sus propios traumas. Ella proviene de una familia disfuncional, donde tuvo que crecer con un padre distante y una madre abusiva, por lo que se crió en un ambiente bastante hostil de total abandono. "La idea parte de que todas nuestras emociones, obsesiones y traumas, nos sirven de inspiración, se trata de una autoexploración por lo que es necesario conocerse muy bien y bueno, esto no solamente sirve para que seas un buen actor, sino que te sirve también para que seas un mejor ser humano".

El libro de Ivana -así como sus clases- se han convertido en un must en Hollywood, bajo su tutelaje han desfilado actores de la talla de: Jake Gyllenhaal, Kate Hudson, Jon Voight, Catherine Keener, Terence Howard, Beyoncé Knowles, Gerard Butler, Sienna Miller, Jim Carrey, Carrie Anne Moss y Brad Pitt, sólo por mencionar algunos.

"Me acuerdo la primera vez que le puse una escena a Brad Pitt, se trataba de una comedia alrededor de un picnic, recuerdo que al poner los platos y la comida sobre el mantel, él tomó un par de copas y las tocó como si fuera un par de pechos, la carga erótica que le puso a esa escena era indescriptible, cuando terminó, le pregunté acerca de su decisión de tomar las copas de esa manera y lo curioso es que él no estaba consciente de esto".

La técnica de Ivana no solamente te hace estar presente y consciente de tus decisiones, sino que además te plantean un objetivo, cada escena debe de tener un objetivo y como actor uno primero tiene que identificarlo para después cumplirlo, se trata de una entrega total.

En el momento en el que tomas un guión y aplicas la técnica Chubbuck, lo tienes que desmenuzar, tienes que identificar el objetivo de tu personaje ¿Qué es lo que quiere lograr? Pero no sólo eso, tienes que identificar también los objetivos de todas y cada una de las escenas, el ser humano en general siempre bus-

ca las mismas cosas; poder, amor, aceptación, estas son las necesidades que dictan nuestro comportamiento, sin embargo cada individuo manifiesta estas necesidades -objetivos- de distintas maneras y esto es lo que nos hace únicos.

La lista de actores que la elogian es muy larga por ejemplo, Halle Berry cuando ganó su Oscar por la cinta Monster Ball dio un discurso muy emotivo y entre sus agradecimientos mencionó: "... Quiero agradecer a Ivana Chubbuck, nunca hubiera descifrado este personaje sin tu ayuda, te quiero, muchas gracias..."

En el caso de Halle Berry, Ivana no solamente trabajó muy de cerca con la actriz sino que también con el director Alan Ball y es que como coach tiene que tener claro lo que el director quiere comunicar "En este caso como en muchos otros, leo el guión hago mis anotaciones y después me entrevisto con el director y le pregunto ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Cuál es tu visión acerca de este personaje? Y a partir de ahí ayudo al actor a tomar las decisiones correctas para alcanzar ese objetivo".

Llegar a Ivana no es fácil ¿Por qué habría de serlo? Tienes que pasar por varios maestros y al final ella decide si te acepta o no en su clase, además tienes que leer su libro no una sino varias veces, así, casi aprendértelo de memoria, dominarlo y aplicarlo en cada una de tus escenas, como dice Eva Mendes: "Este libro debes de convertirlo en tu biblia y llevarlo contigo a todas partes".

Finalmente y ya para terminar la pregunta obligatoria... ¿Según Ivana cuál es el secreto para triunfar en Hollywood?

"Hay que trabajar mucho y tomar riesgos, se que suena muy simple, pero te sorprendería la cantidad de actores que no salen de su zona de confort, nunca hay que dejar que el miedo regule tu vida, hay que atreverse a todo y ser valiente, esto no solo debe de aplicarse a la actuación, sino también a la vida misma".



Conocer a Ivana Chubbuck es una de las cosas más profundas que me han sucedido en la vida.

Ian Somerhalder



Ivana me enseñó como acercarme a mis emociones más profundas y aprovecharlas para ser mejor actriz.

Charlize Theron



Ivana Chubbuck no solamente saca lo mejor de ti como actor, sino también como ser humano.

Julio Bracho



CHILE

Ivana Chubbuck, la instructora más codiciada por los actores de Hollywood, llega a Chile

Estará en el GAM a fines de agosto dictando un taller de actuación, en el que contará su experiencia como profesora de famosos actores como Brad Pitt, Charlize Theron y Halle Berry.

PATRICIA CAMPUS L.

Ivana Chubbuck es considerada una maestra de la actuación. Estudió teatro, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que su destino sería otro: enseñar a los actores a encontrarse con sus personajes mediante una técnica que ella misma creó y que hoy es conocida y enseñada alrededor de todo el mundo como el "método Chubbuck".

Fue profesora de la prestigiosa escuela de Drama de Juilliard, en Nueva York, luego creó su propia academia en Los Ángeles, pero la principal razón por la cual es conocida es que es la instructora más codiciada de Hollywood y la responsable del éxito de varias ganadoras del Oscar, como Halle Berry y Charlize Theron. Además, su libro "El poder de la actuación" se convirtió en un best seller, y es considerado co-

mo la "biblia" de muchos actores.

Su método, basado en las técnicas de Uta Hagen y Lee Strasberg, consiste en un programa de 12 pasos que avanza hacia la utilización de las emociones y el dolor, no como fines en sí mismos, sino como motores para lograr un objetivo. "Se trata de tomar el dolor y en vez de utilizarlo de manera autodestructiva, aprovecharlo de una forma positiva con el fin de construir un objetivo que te traiga beneficios como persona", explica Chubbuck desde Los Ángeles.

A pesar de ser reconocida como la instructora más deseada por las estrellas, ella reconoce tomarse su labor de una manera muy humilde. "Para mí, el trabajo que he realizado con estas estrellas ha sido algo simbiótico, ellos me han entregado algo a mí y yo también a ellos. Todo se convierte en un proceso en el que aprendemos juntos", añade.



Chubbuck también ha trabajado con James Franco, Eva Mendes y Jake Gyllenhaal.

} Su arribo al país

El encuentro, organizado por Magallánica y enfocado en su libro "El poder de la actuación", se realizará el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el GAM.

Beyoncé: "Tuve que enseñarle los efectos de la heroína cuando ella nunca había consumido drogas"



La cantante trabajó con Chubbuck en la creación de su personaje como la famosa cantante de soul Etta James en la película "Cadillac Records". "Tuve que enseñarle a sentir los efectos de la heroína, siendo que ella nunca había consumido drogas en su vida. Finalmente, después de haber realizado su preparación con mi técnica, tuvo un resultado muy exacto como adicta". Es este mismo ejercicio el que implementará en su seminario en Chile, donde espera lograr esa misma sensación con los asistentes.

Brad Pitt: "Él escogió dejar su vida social para convertirse en una estrella"

El actor estadounidense fue uno de los primeros en participar en las clases de Ivana Chubbuck, cuando recién comenzaba su academia. "Él siempre quiso dar más de lo que yo le pedía, trabajaba conmigo tres horas diarias para mejorar su técnica, por lo que incluso recibió muchas quejas de sus compañeros. Él eligió no tener una vida social como el resto, por lo que tuvo que conseguir muchos trabajos terribles para poder pagar sus clases conmigo. Todo su tiempo libre lo dedicó a ensayar y en asistir a mis clases. Se comprometió con su trabajo y mi equipo, y por eso se convirtió en una gran estrella, a diferencia de muchos de sus compañeros de escena que se quejaban siempre".



Charlize Theron: "Ella entendía muy bien la importancia de ser una actriz respetada"

Cuando Theron comenzó su instrucción con Ivana Chubbuck, siempre quiso ensayar más de una escena al día. "Incluso cuando estaba trabajando para una película, me llamaba desde el set cuando sabía que estaba terminando el rodaje para pedirme ayuda con sus escenas y con sus otros compañeros. Ella era muy comprometida con su trabajo, incluso cuando solo tenía tres semanas entre cada rodaje. Era muy voraz por su educación y entendía muy bien la importancia de ser una actriz respetada".

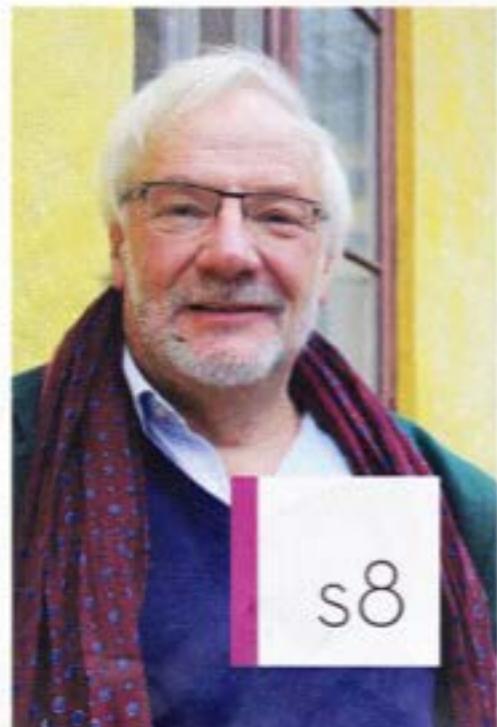


NORWAY

STIKKORDET

NR. 2 2014

UTGIS AV NORSK SKUESPILLERFORBUND



IVANAS METODE

Hun takkes i Oscartaler av stjerner som Halle Berry, Brad Pitt, Charlize Theron, Jake Gyllenhaal, John Voight og Elisabeth Shue, for å nevne noen. Hva slags trylleformular er det egentlig Ivana Chubbuck besitter?

AV INGRID ENGER DAMON

Ivana Chubbuck er en av Hollywoods mest ettertraktede skuespillercoacher. I Hollywood har hun startet sitt eget studio hvor hun underviser i «The Chubbuck Technique», som hun har utviklet i over 25 år. Boken *The Power of the Actor*, hvor teknikken beskrives trinn for trinn, ble kåret til årets bok i Los Angeles Times. *The Power of the Actor* fremstår som en moderne 12-trinns håndbok i karakterarbeid. Men som med de fleste andre bruksanvisninger eller håndbuker savner man lærermesteren. Da Panorama Agency i samarbeid med Norsk Skuespillerinstitutt inviterte Ivana Chubbuck til å holde en Master Class i Norge, fikk jeg sjansen til å snakke med Ivana Chubbuck selv.

MÅ SNU SMERTEN

– Du har skapt din egen skuespillerTeknikk, hoyt verdsett av flere kjente amerikanske skuespillere – men ennå ikke så kjent for oss i Norge. Kan du beskrive Chubbuck-teknikken og hvordan den skiller seg fra andre teknikker?

– De fleste skuespillerTeknikker krever at man henter opp vondre tanker og minner for så å bli sittende og dvele i det for å skape en sansferdig tolkning og fremføring. Min teknikk tar dette et skritt videre. I stedet for å bli selvdestruktiv og dvele i den følelsesmessige smerten, ta



Ivana Chubbuck har fått en ettertraktet stol, også blant norske skuespillere.



Lydsett publikum under masterklass i Rådhuset på Akerhus festning.

smerten, drama og traumene i livet din og bruk det som emosjonelt densstoff for å overvinne og vinne! På denne måten bygger vi, i stedet for å ødelegge. Dette gir skuespillerenes og publikums opplevelse mye mer givende og det skaper håp.

KUNSTNERENS PLIKT

– Verden i dag er fyldt av økonomisk stress og politisk konflikt. Publikum ønsker ikke å se mer smerte. Vi ønsker å gå på teater, filmer, eller bare se et TV-show som gir oss håp. Du vil at publikum skal tenke: «Hvis den karakteren kan takle den samme smerten som jeg føler, og vinne med det, kanskje jeg også kan det.» Å kunne bruke emosjonell smerte som en stimulans til suksess er tegnet på en dynamisk og proaktiv person. Dette er mennesker vi ønsker å bruke våre hardt oppnåtte penger for å se. Jeg tror at det å bruke vondre emosjonelle sannheter som for å nå et mål skaper et mer spennende resultat. Det er kunstnerens plikt, uansett arena, å ta sitt publikum med på en reise – og å underholde, begeistre, inspirere og

motivere på reisen.

– Jeg fremmer også fryktloshet i arbeidet til mine skuespillerer, regissører og forfattere. Frykt er kanstens antite. I alle kunstformer er det slik at suksesen har kommet til de som var villige til å ta risket, for å endre det som ble oppfattet som den «røkige» måten, fra heller å fryktløst risikoen. Du kan ikke vinne hvis du ikke er villig til å risikere, gang på gang. Jeg nener fryktløsheten til den blir en ubevist del av hvem man er både som kunstner og menneske. På denne måten skaper jeg et miljø hvor man kan lykkes, både i privatlivet og i karrieren.

GRUNNLEGGENDE ATFERD

– Du har sagt i et intervju at teknikken tillyre «en måte å realisere og legemliggjøre en karakter på, slik at karakteren blir deg, og du blir karakteren». Hva kan du beskrive prosessen for å oppnå dette?

– Det første jeg gjør er å se på karakteren, og analysere hvorfor og hvordan karakteren oppfører seg i sitt liv, hvilket

og hvorfor den agerer. Så ser jeg på den «grunnleggende menneskelige ligningen», set etter likheter mellom karakteren og skuespilleren og personifiseringene. For å gjenkape ekte menneskelig afferd, må vi gå til kilden. Jeg bruker ressurser fra psykologi og akterkviteskap. Til syvende og sist, ved å følge de 12 trinnene i The Chubbuck Technique, vil en skuespiller oppnå en reell, flerdimensjonal, strukturert og rik karakterskildring. Fordi man teknikk er basert på grunnleggende menneskelig afferd, vil en skuespiller oppleve at de hengir seg selv til karakteren, og blir karakteren. Og, fordi arbeidet er basert på «den grunnleggende menneskelige ligningen», er det ganske lett å få til, fordi vi lever menneskelige sannheter hver dag. Det kalles å komme inn i «the zone», som er et veldig spennendested å være.

STARTET SOM SKUESPILLER

– Hvordan begynte du med undervisning?

– Jeg startet som skuespiller, men elsker håndverket så mye, at mange av mine



En oppdaget Liv Ullmann i samtale med salen. (Foto: Norsk Skuespillerinstitutt)

«FRYKT ER KUNSTENS ANTITESE.»

ALLTID MER Å LÆRE

– Det råder en riss skaper mot skuespillercoach i Skandinavia. Hva tenker du om det?

– Skuespillerer bør trenes, ta klasser, og en coach vil deretter kunne ta dem til et høyt og høyere nivå for hvert prosjekt de gjør. En coach kan gi deg en videreføring og være medskapende til en bedre prestasjon. Veldig mange store stjerner i Amerika har en coach, uten at det er noe offentliggeten vet noe om. Alle må innse at det er alltid noe å lære, utdanningen skal bare stoppe når du er død. Alle ferdigheter og alt talent må finpusses. Jeg liker å bruke leger som et illustrerende eksempel: Ville du gå til en lege som mente at han ikke behøvde å oppdatere seg på medisinske fremskritt etter at han var ferdig på universitetet? Selvfølgelig ikke, så hvorfor er det annetledes med skuespillerer, forfattere og regissører.

kolleger begynte å komme til meg for råd om manusanalyse. Så fortsatte de å komme til meg, fordi de oppdaget at de gjorde sitt beste arbeid når de gjorde det. Etterhvert sluttet jeg å oppdre selv, og ble lærer på fulltid. Jeg gleder meg over å være en inspirasjonskilde for skuespillerer. Jeg oppnådde mye mer tilfredsstillelse når jeg ser en av mine studenter bli internasjonalt anerkjent eller bli tildelt utmerkelser, enn det skulle skje med meg.

– Etter hvert som jeg selv får min livserfaring, har jeg mer å hente fra. Hvilket betyr en bedre forståelse av livets traumer, tragedier, frykt, og åpenbaringer gjennom mitt eget personlige liv. Derved kan jeg også gjøre en mer komplisert, resonnerende, og grundig analyse av en karakters behov og kamper, og hvordan disse best kan overvinnes innenfor mannssets kontekst.

HJELPER REGISSØREN

– En regissør har ikke tid til å jobbe med hver og en skuespiller på den samme detaljerte og grundige måten som en coach

FOLKER FOLK

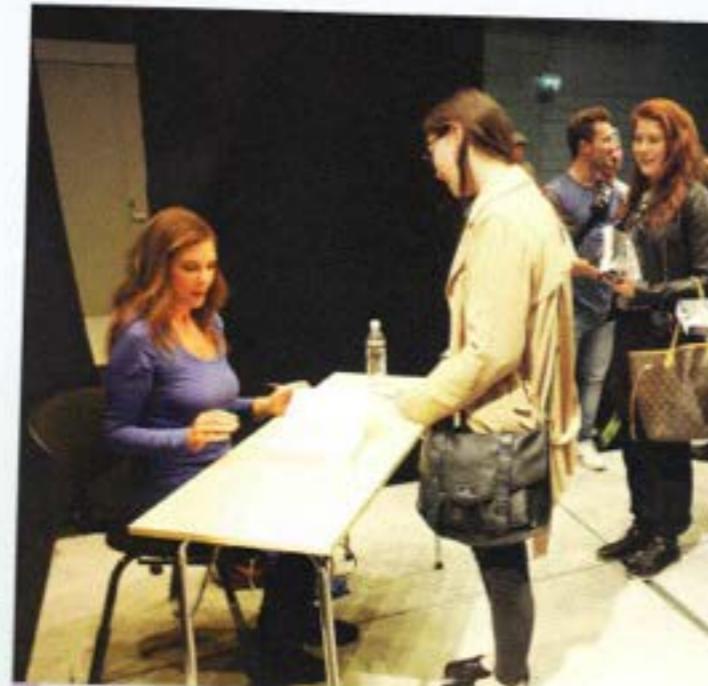
– Når du arbeider med filmer, blir du kontaktet av skuespillerne selv eller av en regissør / produsent?

– Noen ganger av skuespilleren, noen ganger av regissøren eller produsenten. Jeg forbereder skuespillere før de går på settet, ikke på scenen. Hvis jeg er på et filmsett, er jeg det kun for aktører som er nybegynnere og har en annen arbeiserfaring. Som når jeg jobber med Beyoncé. Da er jeg på settet, førdi hun i utgangspunktet er sanger. Men for alle mine skuespillerklienter, inkludert de store stjernene, forbereder vi i mange timer på hvert enkelt script før de går til innspilling.

– Er det en forskjell på amerikanske og skandinaviske skuespillerer?

– Jeg har gjort workshops over hele verden, Russland, Israel, Nederland, England, Italia, Australia, Sør-Amerika, Canada, Filippinene, blant mange andre. Hvert land er forskjellig når det gjelder prisorientering, moral, religioner, sosioøkonomiske forhold, politisk klima, og så videre – men én ting forbinder dem samme: Mennesker er mennesker, er mennesker, er mennesker. De har samme usikkerhet, samme frykt, samme problemer med foreldre og venner, samme problemer med avhengighet, samme bekymringer omkring seksualitet. Og siden vi imiterer virkelige mennesker, så er det ingen forskjell. På denne måten kan en skuespiller bruke min teknikk, den menneskelige ligning, og bli internasjonalt forstått og derfor internasjonalt anerkjent.

Les på side 19 hva kursdeltakerne syns om Ivanaas teknikk!



Mange ville gjerne ha Ivanaas signatur i sitt eksemplar av *The Power of the Actor*.

FAKTA

Norsk Skuespillerinstitutt og Panorama Agency inviterte i september til workshop med Ivana Chubbuck i Oslo. 16 deltagere og nærmere 200 observatører møtte opp i Kolonihuset på Akershus Festning.

Mantrulansen besto av scenearbeid med 16 profesjonelle skuespillere fra Norge, Danmark, Nederland og Tyskland. Skuespillerne hadde følgende seter som Ivana hadde valgt ut på forhånd, og de brukte Chubbuck teknikken til å utvikle sitt arbeid over to dager. Ivana sa selv at hun var begeistret over nivået.

Deltakere: Emil Johansen, Julia Bach-Wieg, Elsa van Riesen, Harry Pickens, Mads Sørgård Petersen, Marie Blokhus, Anders Eide, Frank Kjosæt, Anders Dahlberg, Hermann Berndsen, Julie Zangenberg, Maria Christensen, Kristoffer Ankers, Viktoria Winge, Natas Røgner og Mads Knarrboeg.

Kilde: Norsk Skuespillerinstitutt

«FOR Å GJENSKAPE
EKTE MENNESKELIG
ATFERD MÅ VI GÅ
TIL KILDEN.»

TRE PÅ WORKSHOP



OBSERVATØREN:
JANNE BONNEVIE SKUESPILLER



DELTAKEREN:
EMIL JOHANSEN SKUESPILLER

– Hvordan syns du om workshoppen?

– Jeg var observatør på kurset; Det var fint å få følge skuespillerne, å se hvordan han presist konfronterte dem til å finne essensen i situasjonen og til å involvere seg personlig.

– Hvordan opplever du Chubbuck-teknikkene?

– Chubbuck-metoden er for meg humanisme i praksis. Ivana vil se levende mennesker som kjemper for å bli sett og mott med sine savn og behov. Derfor blir relasjonene sårbarer og vesentlige. Hun er opptatt av at du går fra å være offer til å ta ansvar, og i det ligger det håp.

– Trenger vi skuespiller-coacher i Norge?

– Ja, jeg tror det er bra for oss skuespillere, hvor flere nå er frilansere, å vite at det finnes coacher.

– Hvordan syns du om workshoppen?

– Kjempebra workshop! Det er høyt nivå på deltakerne og Ivana er fantastisk, skarp og så utrolig flink til å finne nøkler inn til det beste hos hver enkelt skuespiller. Hun er virkelig en av de beste i hele bransjen på det hun gjør.

– Hvordan opplever du Chubbuck-teknikkene?

– Sorn en tekosikk der man som skuespiller bruker egne erfaringer og emosjoner på en veldig konkret måte for å vinne karakterens mål. Man kan si at man bruker private «issues» og drømmer på en konstruktiv måte. Hennes metode er også utrolig effektiv for å finne spillbare mål som handler om karakterens drifter og behov, i motsetning til mål som bare understrekker ploeeet. Å finne «et vinnende mål» - det er noe av det vanskeligste, syns jeg selv. Å lage det konkret for seg selv. På det punktet er han skarpere og mer konkret enn noen jeg har mørt. Og det å blomstrelle seg med sitt innerste, men samtidig ikke bade i følelsene, men bruke dem som en motor for å vinne. Aldri spille offer.

– Bruker du teknikkene i ditt arbeid?

– Jeg bruker metoden i manusarbeid både i teaterstykket og på film. Jeg har også brukt Ivana som coach via Skype for innspilling eller under en prøveperiode.

– Trenger vi skuespiller-coacher i Norge?

– Ja, jeg mener det. Og særlig på innspilling av film eller tv-seriet. Jeg synes i alle fall man tenker best i dialog, og den dialogen er der ofte veldig begrensa tid til. I store materoppsettninger har regissøren tilsenning å tenke på og har kanskje ikke tid til en diskusjon om akkurat hvilket valg er best i den ene eller andre scenen. Ofte vet regissøren heller ikke akkurat hvilke dører som kan åpnes for en skuespiller viser vel. I film er ofte prøve- og utforskningsstida enda mindre, og da er det så viktig å ha jobbet med karakteren på forhånd. I utlandet, og spesielt i USA, er det helt vanlig at skuespillerne jobber og har dialog med en coach før de går på oppeak. Opptak kostar penger, og da skal man bare kunne gi forskjellige tilbud som regissøren senere kan velge fra. Solid og spennende karakterarbeid krever utforsking og arbeid. En coach kan være en nøkkel til å gi det tid og rom.

INSTRUKTØREN:

ELISABETH SEVHOLT

– En kollega puttet boka *The Power of the Actor* i hendene på meg og jeg skjønte allerede da jeg begynte å bla gjennom den at jeg hadde funnet det jeg hadde lett etter så lenge; en moderne skuespillerteknikk, som handler om oss, om det moderne mennesket.

Elisabet Sevholt er sertifisert Chubbuck-instruktør som arbeider med teater- og filmskuespillere over hele Skandinavia. Hun har selv bakgrunn som skuespiller og regissør og hadde undervist ved teaterskoler i en årrække da hun kom over Chubbuck-teknikken.

– De fleste andre skuespillerteknikker har mange år på baken, og selv om vi i utgangspunktet har hatt de samme drivkretlene helt siden vi ble mennesker for 2 millioner år siden, så har våre levetår endret seg de siste 20-30 årene. Dette, tror jeg, burde vises i skuespilleriet vårt, ellers kan vi ikke fullt ut identifisere oss med karakterene som fremstilles.

Jeg tok umiddelbart kontakt med Ivana Chubbuck og reiste til hennes studio i LA, for å bli sertifisert gjennom hennes Teachers Program.

Nå har Sevholt i mer enn seks år undervist i teknikken som har sine røter fra Method acting og Stanislavski. Men hvorfor skal man lære den?

– Chubbuck-teknikken er i stor grad basert på tidligere teknikker, men den handler mer om å bli aktiv. For meg har hensikten med teater og film alltid vært å inspirere og gi kraft, derfor mener jeg at dette er den teknikken som bør læres.

– Er dette primært en film- / TV-teknikk?

– Nei, jeg jobber nesten like mye med teater, som i film og fjernsyn, men det

er klart at dette er en fantastisk teknikk for film- og TV-skuespilleri. Med en kort eller helt fraværende pauvestid er dette en effektiv metode for å finne en total ekthet, og tilstedevarsel.

– Opplever du at det er et behov for coacher i Skandinavia?

– Ja, jeg føler at behovet er stadig økende. I film- og tv-produksjon er det sjeldent man har tid til å øve nok, og skuespillerne må gjøre et gedigent arbeid på egen hånd når de kommer til opptak. Lengre tv-serier har ofte flere regissører, og da er det bra for skuespilleren å få hjelp med å holde fokus på karakterens reise. I Sverige har vi en tradisjon hvor regissøren er opprettet av og interesserer seg for personregi, f.eks. Ingmar Bergman, men dette er ikke tilfelle med alle regissører. Tanken om den store regissøren, som skal forløse skuespilleren og at skuespilleren skal komme til innspillingen eller provene som en «åpen bok», finnes fremdeles noen steder. Jeg tror ikke på dette. Jeg tror skuespilleren har sitt eget artisteri og håndverk, «The Power of the Actor», og jeg foretrekker å se skuespiller og regissør som likeverdige kunstnere, med ulike kompetanseområder. Skuespilleren kommer med sitt og regissøren sitt og i det møtet skapes det kunst.

– Når jeg får spørsmål om hva forskjellen er på meg og en regissør, så vil jeg vanligvis svare at jeg jobber utifra den enkelte skuespillers perspektiv, mens regissøren arbeider fra publikums perspektiv. Coaching er også en form for videregående, du lærer mer om deg selv, og får nye verktøy for ditt arbeid.

– Hvordan jobber du med dine klienter?

– Jeg jobber nesten utelukkende med det forberedende arbeidet før roller til film, TV eller teater. Oftest kommer skuespilleren først hjem til meg og vi jobber en eller to dager med et manuskript, og den grunnleggende analysen. Siden fortsetter arbeidet gjerne på Skype, hvor vi jobber scenen for scene etter teknikkens tolv trinn. Da kan skuespilleren være hvor som helst, for eksempel på location eller hjemme hos seg selv. Jeg jobber også med regissører og manusforfattere og holder en rekke workshops og kurs.

– I Norge er skuespiller-coaching omtrent ikke-eksisterende, hvorfor tror du det er sånn?

– Jeg har stort på oppfatninger om at en skuespiller med treårig offentlig utdanning ikke trenger å undanne seg mer, noe jeg syns er bare tull. I alle yrker er det vanlig med enerutdanning og kurs for å lære og utvikle seg, hvis man tar sitt arbeid seriøst.



DENMARK

“Vi skabte kemien mellem dem! Lagde I mærke til det?

Da Halle Berry i sin tid hulkede sig gennem sin Oscar-tale, var det Ivana Chubbuck, hun takkede. Hun er en af Hollywoods mest efterspurgt skuespiller-coaches, og for nylig holdt hun en tredages masterclass i København for en snes skandinaviske skuespillere. FILM var med den første dag – og lærte, hvordan man kommer til at virke, som om man er på heroin, og at man løser så dejligt op over for andre ved at se dem i øjnene, mens man tænker på det mest perverse sex, man kan forestille sig.

REPORTAGE
HENRIK VESTERBERG

Ivana Chubbucks stemme er myndig og bestemt. Men også venlig. Hun mæsser ikke. Det er ikke noget mystisk, hun har gang i. Det er meget kookret. Vi arbejder med personlige smertepunkter:

„Prøv at forestille dig, at du står ved din fars dødsleje og ved, at han aldrig har sagt, at han elsker dig, tænk på det. Tænk på, hvordan det ville være. Mærk det. Han er ved at dø. Og han har aldrig fortalt dig dette.“

To af skuespillerne står på podiet foran hende. For lidt siden bad hun dem om at se hinanden i øjnene. Blive ved. De er professionelle og erfane skuespillere, de to. Men også to mennesker, som aldrig har mødt hinanden før:

„Din far har måske sagt det. Men tank nu på dit eget liv. Er der nogen, hvor du har behov for, at de fortæller dig, at de elsker dig? Nogen, som ikke har sagt det. Du tror måske ikke, vedkommande elsker dig. Men han eller hun siger det ikke. Hvem er der? Tænk på, hvem det er. Tænk på, hvor ondt det går. Tænk på, hvor meget du har brug for at være sikker på den kerlighed. Men han eller hun vil ikke sige det til dig.“

I en halvcirkel rundt om scenen sidder vi nogle og tyve andre. Blandt andre Charlotte Munck, Anne Louise Hassing, Cecilie Zwick-Nash og andre mere eller mindre etablerede danske skuespillerne. Der er også et par svenske og et firlæver af høje lyshårede fyre fra Norge. Rutinerede filmskuespillerne, helt unge teaterkolelevere og etablerede sjæmper i skandinavisk film og teater. De fleste af dem med tilløftning til Panorama Agency, hvorfra agenten Lene Seested i samarbejde med skuespilleren Merete Van Kamp har bragt den amerikanske skuespiller-coach til landet for at lede en tredages masterclass.

FILM har fået lov til at være med i dag. Men ikke de to næste dage, hvor der skal arbejdes med konkrete scener, som skuespillerne har forberedt sig på. Der vil der blive gået så hårdt til dem, at det er en dårlig idé at have observatører til at sidde og glæne. Men det er nu midt sagt, at jeg blot observerer. Nu sidder jeg jo sammen med de andre. Så der er sådan set ikke rigtigt andet at gøre end at gå med på legen.

Din vildste sexfantasi

Alle i rummet arbejder med. Så da Ivana Chubbuck beder de to på podiet om at

lukke øjnene og følge hendes instruktioner, gør vi andre det samme. Vendes os, og ser sidemanden/kvinden i øjnene.

„Tænk nu på den vildste sexfantasi, du har. Noget, du har meget lyst til. Men det er så vildt og langt ude, at du aldrig har prøvet det. Noget, du har lyst til at gøre med din krop og en andens, som er så underligt, at du ikke ville kunne sige det til nogen. Du har måske aldrig tænkt det hele vejen igennem selv. Gør det nu. Tænk på, hvor dejligt det ville være. Men du ser den anden i øjnene. Det er perverse og skønt, langt ude. Hold fast i tanken. Nyd det mere. Sex er jo dejligt, ikke?... Åbn øjnene og se på hinanden.“

Nu kan i godt sige godttag og præsentere jer selv for hinanden.

„Der er noget i betoningerne og stemmerne, der får den uskyldige præsentation og hilten til at lyde meget intim. Det er tydeligt for enhver at se, hvordan de to på scenen er blevet mere afslapede i kropsholdning, og ansigtudtrykkene er mere åbne efter den simple øvelse.“

Der frivæs på stolerækken. Ivana Chubbuck smiler triumferende:

„Vi skabte kemien mellem dem! Lagde I mærke til det?“

Vi er i teatersalen Krudttønden på Østerbro. Det er søndag formiddag i efterårsamt København. For en halv time siden har Ivana Chubbuck præsenteret sig selv gennem en række videoklip på en skærm. Fra amerikanske tv-shows, hvor hun bliver betegnet som „Hollywood's secret weapon“.

Vi har set en grædkvalt Halle Berry tæke hende, mens hun hulkede sig ud med sin Oscar i hånden på podiet i Kodak Theatre i Los Angeles for tre år siden. Vi har set Brad Pitt tale overstromende om sin samarbejde med damen, der sidder foran os. Hun er en af de helt store undervisere i amerikansk film, sjæmernes coach. Vi sidder og ser på hende. Men hun ser også på os.

„Du, Thomas, du skal tro mere på det. Jeg kunne se på dig, at du var distraheret. Find det inde i dig. Tro på det, siger hun til en fyrt på stolerækken. Han ser vidt



FORESTIL DIG

„... at du står ved din fars dødsleje og ved, at han aldrig har sagt, at han elsker dig.“ Ivana Chubbuck fjært frem til grundamerikanen hos skuespillerne Anne Louise Hassing (tv.) og Charlotte Munck (th.). Foto: Finn Frandsen

overrasket ud. Hvorfor kunne hun vide det? Han siger det ikke højt, for det ville være et dumt spørgsmål. For Ivana Chubbuck lever af at lagtage andre mennesker. Og den elegant klædte kvinde med de østeuropæiske træk, der ser langt yngre ud end sine 50 år, ser ud til at leve godt af det.

Beyonces heroinrus

Teknikker, der går ud på, at skuespilleren finder de følelser, hun skal fremstille i rollen. Inde i sig selv; er ikke ukendt. De er blevet brugt heftigt tilbage til Stanslavskij.

No forklarer jeg lige den teknik, Ivana Chubbuck har udviklet helt kort. Meget kortere end de sekse timer, hun talte om den denne søndag, og ekstremt konkret

end de 388 sider, hun selv bruger til at forklare The Chubbuck Technique i bogen „The Power of The Actor“. Men det er nogentilinde sådan: Hun læser skuespillerne at bruge deres følelser. Ikke som et facit, men som et redskab til at sætte dem selv i stand til at gå efter et mål.

Enhver fortælling har enhver figur et ønske om at opnå noget: kerlighed, magt, anerkendelse, øre. Fortællingen viser, hvordan de søger at få opfyldt dette ønske eller begge. Det gælder alle figurer, også dem, der taber eller ikke har publikums sympati. Når man destiller roller hen ved, når man frem til, at alle figurers konflikt og kamp drejer sig om at komme for og frem imod det, der nu engang er deres mål.

**Ivana &
stjernerne**

Brad Pitt

Hollywoodstjernen har bl.a. brugt Ivana Chubbuck som coach på filmen «World War Z».


Halle Berry

Er så taknemmelig for Ivana, at hun blev nævnt i takktionet, da Halle vandt en Oscar for «Monster's Ball».


Charlize Theron

Den sydafrikanske stjerne svanger til Ivana, som også hjælper Charlize med accenten.

Mandag 2 november 2015 | E1

STJERNECOACHEN

SKUESPIL: Brad Pitts og George Clooneys coach lærer danske skuespillere sine trick

AF SØREN HANSEN

Den 21. år, han har hjulpet skuespillerne til at finde de indre ressourcer, der skal til at give sig godt på scenen, har Brad Pitt nylig været blandt børnes første lærere. Og her er det jo ikke ligefrem givet speciel engang?

Så den Ivana Chubbuck nu er på gennemrejse i Danmark, og det vil fortægtes intet, at de voksne skuespilleres øjne prøver at komme tæt på hendes unikke skuespilteknik. Hun kendte Charlotte Munch fra »Kong Philip«-Kanalen og Anne-Louise Helsing.

Coaching stedet i Danmark

»Der i Danmark kender vi jo det ikke til noget indenfor skuespil. Så det er en kæmpe mulighed for at blive heldt. Det er jo også en god mulighed for at få et potentielt og milde kontrakt, tilhørende?« siger Anne-Louise Helsing mod jævlig opsigtsværk.

Sammen med en mindre manager fra Helsingør er gået til et godt skuespiller-teater med Ivana Chubbuck, hvor mødet gennem flot til stor Hollywoodproduktionschefen »Oscar« Elmer, »Folking Day«-og »Masters«-Billede om de teknikker, hun havde indbragtet sammen med ejerenes.

Skuespil er en lærestof

»Hvilket extremt er! Brad Pitt og George Clooney eller andre, vi foregår alt mit arbejde med dem, inden optagelsen og opføring. Det er ikke et arbejde med teknikken. Jeg viser det modtagerne, de kan føle sig instrueret af fra - men Ivana Chubbuck baggrader forhånd.«

»I gennem spillet er det bærenavn, ingen skal etage medvirkning. Tænk ved,



PÅ ST SKUESPILTEATER I København får visse den amerikanske skuespilcoach udskilige øvelser for de dommede skuespilere. Charlotte Munch og Anne-Louise Helsing var to af de dømte ejere, der havde fået en mindre formål for at høre Ivana Chubbucks teknikker.

Foto: appaphoto.com/Jens

»At i livet er en lærestof. Hvad man da er skuespiller eller ikke.«

»Gigantisk dygtig lærling, der Ivana til at blive bedre og udvikle dig, han da lige så godt pakke sammen,« - siger Ivana Chubbuck.

Det er desværre skuespiller Ivana Chubbuck også i. »Jeg har da endet på produktioner og kom til jeg skulle jobbare mig ud af! Men jeg tilbringer end det.«

Det kan godt være, at jeg end nu være 180 cm høj og have markt hår. Men man kan altid få hår, hår!

»Jeg denne ejerne har bestilt en mindre formue til dem dygtig instruktør og Ivana Chubbuck end det.«

Det kan godt være, at jeg end nu være 180 cm høj og med minne og fortalte, at jeg ikke har noget de mest cool og vistunderlige metoder under din amerikanske ejernes teknikker.

og med minne og fortalte, at jeg ikke har noget de mest cool og vistunderlige metoder under din amerikanske ejernes teknikker.

»Jeg kendte Ivana (Lisbeth, red.), fandt han til rette i Los Angeles. Men jeg tilbringer der nu du, så der ikke kommer højere højere, til jeg kunne ikke

TURKEY

Brad Pitt'ten Halle Berry'ye onlarca Hollywood yıldızının koçluğunu yapan Ivana Chubbuck, Türkiye ziyaretinde İzzet Çapa'nın sorularını yanıtladı.

i
izzet
Çapa
röportajı

YILMAZA AŞIK OLDUM

Belçim'in kocası

■ Buraya gelmeden önce hiç Türk oyuncu veya yönetmen tanımiyordum ama burada bazılarıyla tanışma fırsatım oldu. Senaryo danışmanlığı da yapıyorum. Hatta Belçim'in kocasıyla yeni proje içinde beraber çalışmayı planlıyoruz.

Çok karizmatik adam

■ "Belçim'in kocası" diyorum çünkü geldiğimde önce Belçim'le tanıştım, sonra onun vesilesiyle Yılmaz'la... Tanışır tanışmaz da ona aşık oldum. Öylesine karizmatik ve özel bir adam ki, Yılmaz'dan etkilenmek mümkün değil.



HOLLYWOOD'UN ASIL BAS BELALARI KÜCÜK SÖHRETLERDİR

■ Bir karakterin son de

şywancılar...

- Bir karakterin mi? Kaç yıldır

öldüğümüz senyörlerin son

benizi?

■ Lütfen gelin söyleyin,

senyörlerin gülüşük bir looks

sözlüğün kavisini.

- Vay vay, bu ölümler

Turk milleti'ne perşembe'nin bir

perşembe'si.

■ Bir törende kimdeki

mirmeziyi...

(Gülüyor) O ne dencik işte?

San bir seksen şansını già!

konuyor.

■ Birde çok young'un bir testiñ

İngilizce'ye geçirmeyi çapraz

semra içi...

- Tepkiçir edebilir, unutucu

ümüslere demesi gibi. (Şaka

İt yeme, synem söyleşideki gibi

mesleğe uygunluğunu ispatla

topluyorum. Fakat o dicensi baktır

İl stratejiald'diğer oyunculara

silahlarını yedirsiniz!

ben çok seviyorum hem de

bu konuda dahi ispatlıyorum.

Zemini bantıza mal olark

çalışın kışın yıldızımdan

telefonları gizlilik yapanı bafadı.

Ünlü kralıtan larla yarıştı

diplojemi. Bu durum yıldız

testiñjılığı da bir rıyosculuk

seviyeye.

■ Oyunçuluk neden samsadı

sen?

Akça planda olmak,

oyuncuya beklemek, tıpkı

stratejik, hazırlıksız hem dövüş

pişti!

■ Beyoncé senin holdingde çok

gören seyler söyleyen...

- Oyle mi? Bir zaman

konuşuyorum?

■ Hiç konuşmadık ama

telefonum varmışsan orası...

- (Gülüyor) Eh hibet sen

konuşmamış ol, ben de duymamış

diyorum.

■ Konuşmasan da senin

holdingde dedikleri okusun,

"Castles Records" filminde

bir araba çağrısına...

- Evet, sende Eric Larson'ı ces-

lansatıyor musun. Larson genelde

çok ağır bir erkek buluyor musun.

Beyoncé de Neymar'a oyuncu-

sunun yakınından biri gözden

geçti. Ama herken telgemin

sayesinde kışın girmesi bir be-

gençlik düşünceleri bavurdu oynadı.

■ Senden ders almak pathalı

mi peki?

- Ozel desemizin saat 200

dolar, fakat okulundan faydalı

hazırlık yapılım için gelenek

malik bir seviyede.

■ Denge peneşenin sivayogeni

oyuncular da giz gelip üzü-

ebilir mi?

- Sayet tabii olursa, Telgemi

teker atıyorum, çağrıyorum

ve...

■ Bir karakterin son de

şywancılar...

- Bir karakterin mi? Kaç yıldır

öldüğümüz senyörlerin son

benizi?

■ Lütfen gelin söyleyin,

senyörlerin gülüşük bir looks

sözlüğün kavisini.

- Vay vay, bu ölümler

Turk milleti'ne perşembe'si.

perşembe'si.

■ Bir törende kimdeki

mirmeziyi...

(Gülüyor) O ne dencik işte?

San bir seksen şansını già!

konuyor.

■ Birde çok young'un bir testiñ

İngilizce'ye geçirmeyi çapraz

semra içi...

- Tepkiçir edebilir, unutucu

ümüslere demesi gibi. (Şaka

İt yeme, synem söyleşideki gibi

mesleğe uygunluğunu ispatla

topluyorum. Fakat o dicensi baktır

İl stratejiald'diğer oyunculara

silahlarını yedirsiniz!

ben çok seviyorum hem de

bu konuda dahi ispatlıyorum.

Zemini bantıza mal olark

çalışın kışın yıldızımdan

telefonları gizlilik yapanı bafadı.

Ünlü kralıtan larla yarıştı

diplojemi. Bu durum yıldız

testiñjılığı da bir rıyosculuk

seviyeye.

■ Oyunçuluk neden samsadı

sen?

Akça planda olmak,

oyuncuya beklemek, tıpkı

stratejik, hazırlıksız hem dövüş

pişti!

■ Beyoncé senin holdingde çok

gören seyler söyleyen...

- Oyle mi? Bir zaman

konuşuyorum?

■ Hiç konuşmadık ama

telefonum varmışsan orası...

- (Gülüyor) Eh hibet sen

konuşmamış ol, ben de duymamış

diyorum.

■ Konuşmasan da senin

holdingde dedikleri okusun,

"Castles Records" filminde

bir araba çağrısına...

- Evet, sende Eric Larson'ı ces-

lansatıyor musun. Larson genelde

çok ağır bir erkek buluyor musun.

Beyoncé de Neymar'a oyuncu-

sunun yakınından biri gözden

geçti. Ama herken telgemin

sayesinde kışın girmesi bir be-

gençlik düşünceleri bavurdu oynadı.

■ Senden ders almak pathalı

mi peki?

- Ozel desemizin saat 200

dolar, fakat okulundan faydalı

hazırlık yapılım için gelenek

malik bir seviyede.

■ Denge peneşenin sivayogeni

oyuncular da giz gelip üzü-

ebilir mi?

- Sayet tabii olursa, Telgemi

teker atıyorum, çağrıyorum

ve...

■ Bir karakterin son de

şywancılar...

- Bir karakterin mi? Kaç yıldır

öldüğümüz senyörlerin son

benizi?

■ Lütfen gelin söyleyin,

senyörlerin gülüşük bir looks

sözlüğün kavisini.

■ Bir törende kimdeki

mirmeziyi...

(Gülüyor) O ne dencik işte?

San bir seksen şansını già!

konuyor.

■ Birde çok young'un bir testiñ

İngilizce'ye geçirmeyi çapraz

semra içi...

- Tepkiçir edebilir, unutucu

ümüslere demesi gibi. (Şaka

İt yeme, synem söyleşideki gibi

mesleğe uygunluğunu ispatla

topluyorum. Fakat o dicensi baktır

İl stratejiald'diğer oyunculara

silahlarını yedirsiniz!

ben çok seviyorum hem de

bu konuda dahi ispatlıyorum.

Zemini bantıza mal olark

çalışın kışın yıldızımdan

telefonları gizlilik yapanı bafadı.

Ünlü kralıtan larla yarıştı

diplojemi. Bu durum yıldız

testiñjılığı da bir rıyosculuk

seviyeye.

■ Oyunçuluk neden samsadı

sen?

Akça planda olmak,

oyuncuya beklemek, tıpkı

stratejik, hazırlıksız hem dövüş

pişti!

■ Beyoncé senin holdingde çok

gören seyler söyleyen...

- Oyle mi? Bir zaman

konuşuyorum?

■ Hiç konuşmadık ama

telefonum varmışsan orası...

- (Gülüyor) Eh hibet sen

konuşmamış ol, ben de duymamış

USA



Introducing social signals, the first trading resource
of its kind, only from TD Ameritrade.
Get up to \$600 + trade FREE for 60 days.



TD Ameritrade
TRADE ▾

Home & Mortgage Career College Planning Lifestyle & Budget Health Care Retirement Taxes
Tools & Calculators

CELEBRITY FINANCES

From the Drama Room to the Boardroom



By Jade Scipioni

Published May 12, 2015

FOXBusiness

21 12 0



(Reuters)

She's been coined as the "Celebrity Whisperer" and the "Go-to Guru to the stars," a title in which she immediately denies. "Who comes up with this stuff? I mean, guru to the stars? I don't wear a turban. I just communicate with people. I open my world to them and how I overcame a lot of abuse and then they tell me about their journey. We take the pain and create something real," said Ivana Chubbuck, Acting Coach and Owner of Ivana Chubbuck Studios.

Her resume speaks for itself. She has coached several Academy Award winning actors including Brad Pitt, Charlize Theron, and Halle Berry. She also was the one who helped Beyoncé move to the big screen.

"Beyoncé started from scratch. She only knew music. We had to get to the core of who she is. She's a black woman from the south. That was our underbelly, said Chubbuck, who coached her for her role as Deena in *Dreamgirls* which earned her a Golden Globe nomination.

Chubbuck says her technique is simple, it's all about empowerment. And her method is now slowly seeping into boardrooms of Fortune 500 companies.

"It's not about acting. It's about taking pain and trauma in your life and winning. It's all about how you translate the ugly into success instead of self-destruction, said Chubbuck, who is the author of "The Power of the Actor."

She says business leaders can benefit from her method by getting what they want in a more effective manner.

"Too many people think that being in a power position means that you have to break someone down, to generate performance. But often when someone uses these tactics, it creates an adversarial environment," said Chubbuck.

Maureen Cashin Bolog, owner of the Actor's Craft in Kenosha, WI., the state's fourth largest city, has been using The Chubbuck Technique to help executives at local Fortune 500 companies for over four years.

"I will say that businesses have trouble at first believing acting techniques can help "serious" business professionals. They expect this to be frivolous and find out that it is life changing. They quickly learn actionable skills they can start incorporating in dynamic ways both day-to-day in creating their own executive presence and in their presentations," said Bolog, who is unable to disclose the companies due to a confidentiality agreement but says she works with companies specializing in home appliances and automotives.

Bolog says the same techniques that help actors find the power to portray confident, effective executives can help real-world executives project themselves with poise and personal power to achieve their objectives.

Chubbuck's business and book are thriving as a result. Her studio is now a multi-million dollar business which includes offices and teachers from all over the world, in places such as Moscow and Milan.

"I didn't have a game plan when I started in 1980. I just did the best job I could. I wanted my clients to prosper. Then I found the money and fame. I didn't search for it. It just happened," said Chubbuck.

The key to her winning formula?

"It boils down to using emotions, pain, and trauma as fuel to impassion your ability to overcome and win what you want (love, power, etc). To not only say I will win in spite of what you've done to me, but because of what you've done to me."

Follow Jade Scipioni on Twitter @jadescipioni

People

Acting coach gets top performances

Ivana Chubbuck 'brings it all up'

By Kelly Carter
USA TODAY

WEST HOLLYWOOD, Calif. — Being a Bond girl isn't just about bedding 007. For American agent Jinx, played by Halle Berry, it means being James Bond's equal.

Ivana Chubbuck, Berry's acting coach, helped the actress find the inner power needed to pull off her role in *Die Another Day*.

Chubbuck first had Berry think about why Jinx would want to be a secret agent, knowing the danger involved. Maybe someone Jinx loved as a child was raped or murdered. Or perhaps Jinx was abused and therefore is acting out of anger.

It's well known that several years ago Berry was hit so hard by a boyfriend that she lost partial hearing in one ear. Chubbuck doesn't divulge the personal details of what her students call on to become a character. Whatever Berry used worked.

"My job is to not only find all that but to empower her to know that she can do it on her own," Chubbuck says. "(Berry) wouldn't have gotten to this place if she weren't a very intelligent, very powerful and empowered person."



Chubbuck makes actors think.



Chubbuck, 50, also coached Berry for her Oscar-winning performance in *Monster's Ball*. During her 23 years in the business, she has worked with Brad Pitt, Jon Voight, Charlize Theron, Elisabeth Shue (on her



Left by Keith Hamshere, MCM; above by Jeanine Leeser/Bullard, Lions Gate Films

The Chubbuck effect: Halle Berry used acting coach Ivana Chubbuck to prepare for her roles in *Monster's Ball*, above with Billy Bob Thornton, and *Die Another Day*, left.

Oscar-nominated role in *Leaving Las Vegas* and other movies). Jim Carrey, Rob Schneider, Jake Gyllenhaal, Eriq La Salle, Matthew Perry, Macy Gray and Rene Russo.

She is writing a book on The Chubbuck Technique, a fusion of classic coaching for actors, clinical psychology and behavioral science. Schneider calls it "therapy without the healing." He's been working with Chubbuck for 14 years and even moved a block away from her.

"She brings it all up, and it's not to deal with but to use it in your work," says Schneider, whose comedy *The Hot Chick* opens Dec. 13. "It's life with the boring parts cut out."

Schneider's father's death two years ago

left him more emotionally available, which he used to portray a girl in the movie.

Berry first sought Chubbuck's skills before filming *Swordfish* because she wanted to add strength to her girl accessory role.

For *Monster's Ball*, Chubbuck helped Berry feel like a mother, although the actress has never given birth. In one memorable scene, Berry frantically bangs her arms against a hospital door as her son dies on the other side.

"I told her, 'What we have to do is fight the battle. Don't ever give up. I don't care if they say he is dead, don't ever give up,'" Chubbuck says, raising her hands and ferociously shaking them in protest just as Berry did in that scene. "And with all that is all inside of you, you try to bring him back to life."

Drama Lessons

Hollywood stars often turn to acting coaches to guide them through their most challenging roles

By Wolf Schneider

In Woody Allen's Fox Searchlight comedy feature "Melinda and Melinda," Radha Mitchell plays two roles: a shy, introspective woman and a hyped-up drama queen. Mitchell turned to acting coach Ivana Chubbuck for help in grounding both characters in reality, and Chubbuck suggested substitution, among other techniques.

"The shy, introspective character came from her fear, from human beings in her life that scare her," Chubbuck says. "The drama queen was from high-stakes issues of present stuff happening in her private life — I use present-day stuff — and we made the drama queen physicalize more."

Chubbuck also worked recently with Amy Smart on New Line's "Just Friends" and with Kate Bosworth on Warner Bros. Pictures' planned 2006 release "Superman Returns," and she is coaching Beyoncé Knowles to play a fictional Diana Ross-like character in DreamWorks' upcoming musical feature "Dreamgirls."

Even Hollywood's biggest stars collaborate with trusted acting coaches to make the most of every role, as Halle Berry made clear when she acknowledged Chubbuck while accepting an Academy Award for her role in 2001's "Monster's Ball."

Chubbuck's 12-step acting process entails discovering a character's overall objective, finding a scene objective, determining obstacles and creating an inner monologue. There is a continuous waiting list to enroll in any of 12 ongoing classes at the Los Angeles-based Ivana Chubbuck Studio, which is attended by more than 400 students.

"In a nutshell, (my technique) is to take the conflict and angst of your life and use it to fuel the goal of the character to overcome great obstacles," Chubbuck says.

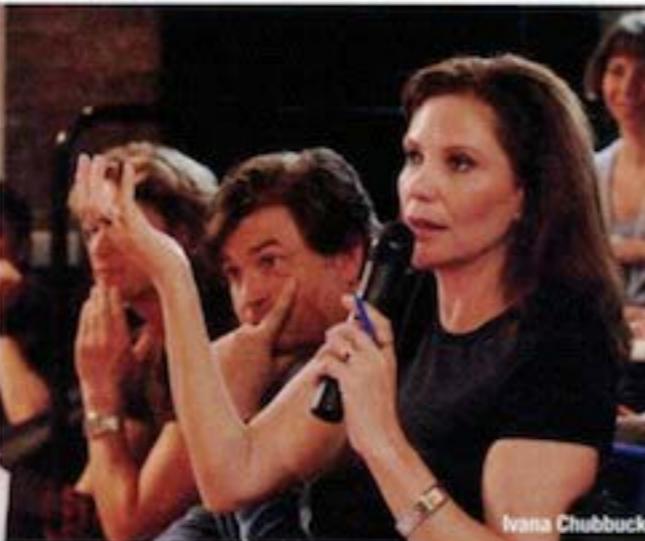
When Chubbuck works with Berry on a role, "we break it down moment to moment, utilizing her life, her present needs at the time and what's going on at the time. This is how I work with everybody, (using) what's going on in their life. We try to find the catharsis in whatever it is they're going through and utilize it in the art of the piece they're working on. It's using information from your present life, whereas (Konstantin Stanislavsky's famed) Method uses information from re-created past experiences."

Where past generations of actors have been devoted to such famed instructors as Stanislavsky, Stella Adler, Uta Hagen, Roy London, Sanford Meisner and Lee Strasberg, today's most-mentioned coaches are Chubbuck, Susan Batson, Howard Fine, Margie Haber and Harry Mastrogeorge, along with Maria Gobetti, Milton Katselas, Eric Morris, Larry Moss, Anna Strasberg and Doug Warhit.

Batson, who returned a recent phone call at 10 p.m. from Washington,



Doug Warhit, right



Ivana Chubbuck



Maria Gobetti, right

How Sylvester Stallone Faced His Fears for 'Creed'



Sylvester Stallone
ELIZABETH WEINBERG FOR THE NEW YORK TIMES

By CARA BUCKLEY

FEBRUARY 9, 2016

BEVERLY HILLS, Calif. - EXTRACT

"...To prepare for his role, Mr. Stallone hired a full-time acting coach, Ivana Chubbuck; his skill set, he said, "had basically atrophied." When production began, he was still paralyzed by the devastation of losing his oldest son, Sage, who had a fatal heart attack in the summer of 2012 at 36. (Mr. Stallone has a second son, also from his first marriage, and three daughters with Ms. Flavin.). He figured his grief would be off limits, but Ms. Chubbuck forced him to drill deep. "You just feel responsible," he said, of Sage's death. "That you weren't there. Here you save all these fictitious people, and you can't even save your son." Once that floodgate opened, he said, his emotions streamed out, shifting both his performance, and his mourning. "It helped," Mr. Stallone said. "I can talk about it now. There's some solace in that"..."