

67-й Лондонский кинофестиваль: программа LFF Expanded – тенденция становится доминантой

Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Заметное событие на ниве киноискусства Лондона, да, впрочем, и Европы – ежегодный фестиваль LFF (London Film Festival) – состоялся 4...15 октября и прошел с неизменным успехом, доставив множество приятных минут и даже часов и просто любителям кино, и тем, кто занимается им профессионально. По теме фестиваля вышло много публикаций, но поскольку тема MediaVision – технологии, то в данной статье основной акцент сделан на том, как новые технологии визуального искусства порождают новое измерение на стыке виртуальной и физической реальности.

В прошлом году на страницах журнала подробно обсуждался проект «Отель с привидениями – мелодрама в дополненной реальности», который был центральным объектом immersive-программы LFF-2022. Эта замечательная интерактивная выставка известного канадского режиссера Гая Мэддина была и в программе этого года в бесплатном доступе. Она не потеряла своей актуальности и не поблекла, так как ставит вечные вопросы о взаимодействии и взаимопроникновении любви, обольщения и смерти. И все же мир пережил драматичный год, поэтому некоторые важные вопросы, которыми люди задаются в периоды мирного времени, уходят в тень и, наоборот, определенные темы прошлого опять становятся актуальными и выходят на первый план.

Так, в программе классического кинематографа тема спасения детей была поднята в фильме Джеймса Хауэса (James Hawes) «Одна жизнь». Картина повествует о малоизвестной операции британской миссии 1938-39 годов в Праге. Этот фильм настолько актуален сегодня, что я бы сделала его обязательным к школьному просмотру. А вот в программе Immersive с ним перекликается фильм бри-

Кадр из фильма «Письма из Дранси»

танца Даррена Эмерсона (Darren Emerson) «Письма из Дранси». Заказчиком ленты выступил Иллинойский Музей и образовательный центр Холокоста.

Съемку выполнила компания East City Films. Вот как описывает эту 22-минутную картину, созданную на основе документов и интервью с героиней Ульрих Шраут (Ulrich Schrauth), куратор программы LFF Expanded: «Письма из Дранси» сопровождают Мэрион Дайхманн в ее отважном детском путешествии через границы Северной Европы, подробно описывая ее травмирующую разлуку с матерью, ее побег от преследований с помощью французского Сопротивления и ее яркие воспоминания о взрывах в день «Д» – день высадки союзников в Нормандии. История Мэрион полна потерь и тоски, но также это история верной любви – глубокая история мужества тех, кто поставил сострадание выше ненависти». Для просмотра этого произведения зрителю понадобятся очки виртуальной реальности.

На выставке Гая Мэддина

Ульрих Шраут

ПЛАГИН ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ГРОМКОСТИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ SLSoundLeveler

ПЛАТЫ ВВОДА/ВЫВОДА СЕРИИ FDEXT

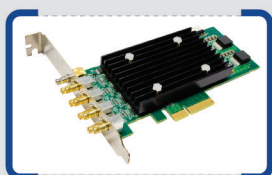
FD922

2 входа и 2 выхода;
12G/6G/3G/HD/SD-SDI, ASI

FD722

2 входа и 2 выхода;
3G/HD/SD-SDI, ASI

FD788

до 8 входов/выходов;
3G/HD/SD-SDI, ASI

FD720

2 входа;
HDMI

FD940

4 входа;
HDMI

ПРОДУКТЫ «СОФТЛАБ-НСК» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕЛераДИОВЕЩАНИЯ

ФОРВАРД Т

автоматизация ТВ-вещания
«телеканал-в-коробке»

ФОРВАРД ПЛАГИНЫ

дополнительные опции,
расширяющие функционал
продуктов

ФОРВАРД ГОЛКИПЕР

замедленные повторы
в прямом эфире

КОДЕРЫ/ДЕКОДЕРЫ

продукты для решений
с перекодированием
ТВ-сигнала

ФОРВАРД СПЛАЙСЕР

бесшовная вставка
контента в программы TS

ФОРВАРД РЕФЕРИ

многоканальный сервер
системы «Видеогол»

ФОРВАРД ОФИС

управление базой
видеоматериалов
и программирование эфира

SLADSREMOVER

вырезка рекламы
в ретранслируемом сигнале

ФОРВАРД СПОРТИВНЫЕ ТИТРЫ

графическое оформление
спортивных трансляций

ТВ-СТУДИЯ ALL'MIX

интегрированный
программный комплекс
телевизионной студии

FORWARD4SKYPE

интеграция звонков Skype
в передачи прямого эфира

ФОРВАРД ИНЖЕСТ

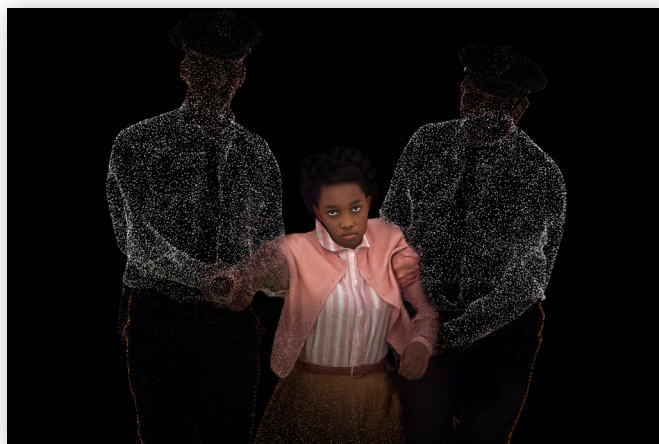
запись многокамерной
съемки

А вот произведение, посвященное событиям в Украине, выполнено в другой технологии, для которой дополнительные устройства не нужны. Фильм «Фрески» (Murals) переносит зрителя в опустошенную войной Украину, где он переживает захватывающие визуальные впечатления. Произведения британского уличного художника-графика Бэнкси, оставленные на руинах жилых домов, школ и других зданий, кажется, можно потрогать руками. Зрители смогут не просто увидеть эти мощные образы, в которых рассказывается о войне и разрушениях, но и почувствовать надежду и решимость тех, кто оказался в водовороте конфликта.

Музыку написал украинский композитор Егор Грушин. Над созданием этого произведения работала интернациональная команда. 3D-сканы были сделаны Артемом Иваненко и Масейжем Земожчиным (Maciej Żemojcin). Испанская компания Tigrelab, известная своим опытом работы с виртуальным контентом и возглавляемая Федерико Гонсалесом, преобразовала сканы в цифровой визуальный ряд с помощью Unreal Engine 5, материал из которого затем был загружен в медиасервер disguise EX3 и с его помощью отображен на высококачественных светодиодных экранах True Performance.

L-acoustics обеспечила высококачественный 8-канальный пространственный аудиотрек, в котором звуки войны и чтение стихов вслух обеспечивают незабываемое девятиминутное погружение. Режиссер Дэниэль Шапиро (Daniel Shapiro), с которым я поговорила после просмотра фильма, сказал: «Я думаю, что одним из привлекательных аспектов для меня как режиссера была идея использования 3D-сканов для рассказа истории, которая переносит

зрителя в разрушенные здания и позволяет показать, что происходило там, иначе, чем просто с помощью видео или фотографий. У нас в руках действительные артефакты, нечто, что можно повернуть и рассмотреть – здания, которые можно разворачивать и исследовать, приближать, используя те файлы, которые мы загрузили в Unreal Engine. И вы можете провести там какое-то время, рассматривая объекты вблизи, вы можете увидеть грязь на земле, разглядеть детали, соломинку во дворе детского сада, почувствовать текстуру и пространство этих мест, суть событий. Я думаю, сейчас, к сожалению, так много фотографий войны, ее ужасов и преступлений – видео и фотографий в новостях, что мне кажется, постепенно люди теряют восприятие, устают, и все это уже не задает их. И вот у нас есть возможность рассказать историю новым способом, используя формат с эффектом погружения, переносящий зрителя ближе к месту события, чего экран телевизора или компьютера сделать не может».

Инсталляция дополненной реальности «Цветные. Черные»

Французско-тайваньский 32-минутный фильм «Цветные. Черные» (Colored. Noire), снятый коллективом авторов, в который вошли Пьер-Алан Жиро (Pierre-Alain Giraud), Стефан Фоенкинос (Stéphane Foenkinos) и Тания де Монтень (Tania de Montaigne), создан при участии центра Помпиду в Париже. Эта инсталляция дополненной реальности рассказывает правдивую историю 15-летней Клодетт Колвин, которая не подчинилась закону о сегрегации в Америке 1950-х годов. Это мощное произведение искусства, основанное на биографическом эссе Тани де Монтень, переносит зрителя в поворотный момент движения за гражданские права в США, для чего используются голографические изображения и объемный звук. В 1955 году молодая чернокожая девушка Клодетт отстояла свои убеждения, отказавшись уступить место в автобусе белому пассажиру. Для того чтобы визуально почувствовать себя на месте Клодетт, зрителю придется надеть очки виртуальной реальности.

Еще один фильм о женской борьбе – «Ярость» (The Fury) – проводит зрителя через травмы и эмоциональные потрясения, которые главной героине приходится пережить во время политического заключения. Не содержащая сцен явного насилия, прекрасно стилизованная работа иранско-

Кадры из картины «Фрески»

DISCOVER ELASTICITY.

NEW

HOME Apps

SERVER-BASED PROCESSING

- Multiviewer
- UDX Conversion with HDR Processing
- Graphic Inserter
- Stream Transcoder

NDI

ST2110

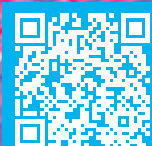
lives @ **HOME**

NEW

Lawo FLEX

FUNCTION-AGNOSTIC SUBSCRIPTIONS

- Monthly, semestral, yearly
- Any function, any time
- Ultimate commercial flexibility

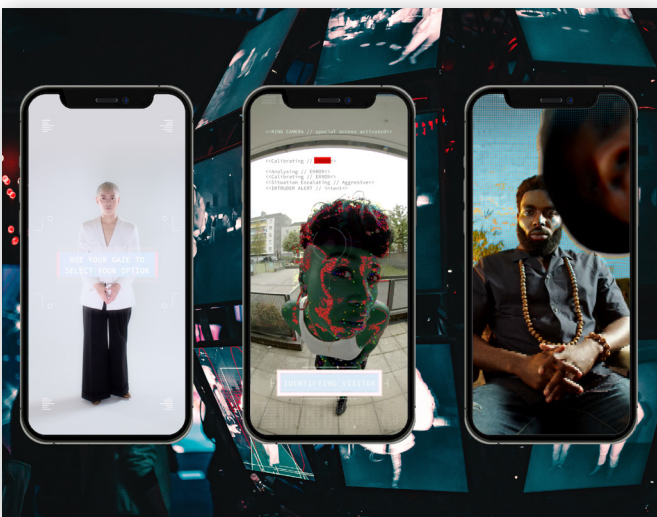
Кадр из ленты «Ярость»

го режиссера и художницы Ширин Нешат (Shirin Neshat), реализованная в круговом пространстве виртуальной реальности, действительно способна вызвать ярость.

А «Согласие народов» (Consensus Gentium) – это интерактивный фильм британской художницы Карен Палмер (Caren Palmer), представляющий собой детальное исследование последствий применения технологии искусственного интеллекта. Это фильм, который предвосхищает, как передовые технологии распознавания лиц и искусственный интеллект порождают общество, подверженное бесконтрольному наблюдению. С помощью различных тестов рассчитывается несогласие или согласие участника путем мониторинга данных с помощью фронтальной камеры устройства. Это фильм-дистопия, показанная через новые изобразительные приемы.

«Мир разлетелся на кусочки: музыкальная инсталляция в смешанной реальности» отсылает аудиторию к стихотворению «Второе пришествие» ирландского поэта В.Б. Йейтса (W.B. Yeats), написанному в 1919 году. Произведение представляет собой синтез музыки, поэзии и визуальных пейзажей. Оно было представлено командой CyberRäuber из Германии. Зрителям предлагается окунуться в вирту-

альный мир, состоящий из подобранных при участии искусственного интеллекта изображений, и захватывающего саундтрека, созданного израильским композитором Михой Капланом. Наблюдаемое через очки VR-пространство может быть интерактивно изменено зрителем благодаря инновационному использованию пространственной виртуальной реальности, что позволяет по-новому взглянуть на эти прекрасные и трагические стихи, внезапно – спустя сто лет – снова ставшие очень современными.

«Согласие народов» – фильм-дистопия

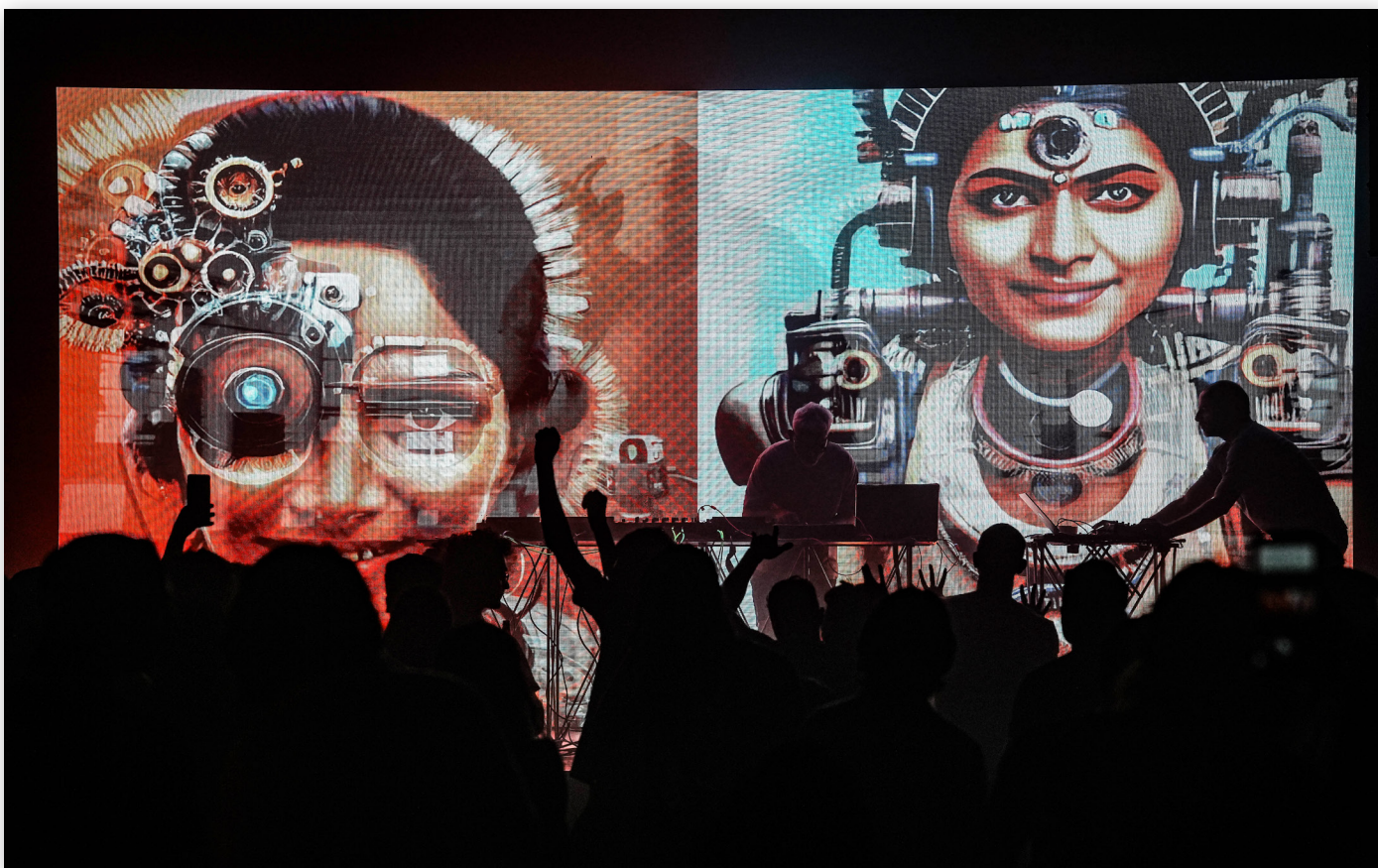
Музыкальная инсталляция «Мир разлетелся на кусочки»

«Воображаемый друг»

Так же зритель становится активным действующим персонажем в фильме «Воображаемый друг» (The imaginary friend) Стейе Халлема (Steye Hallema). В нем зритель появляется в образе некоего крылатого создания – то ли птицы, то ли дракона – и общается с героем, восьмилетним мальчиком, помогая ему пережить потерю матери и бороться с его демонами, чтобы паренек снова смог стать тем, кем всегда должен был быть – здоровым, счастливым мальчиком на пороге подросткового возраста. Я спросила у автора фильма, как и когда эту замечательную интерактивную картину смогут посмотреть зрители во всем мире, и он сказал, что после фестивальных показов (а этот был далеко не первым) фильм можно будет скачать с той или иной платформы в Интернете: STEAM, Metastore/VR. Возможно, в будущем году фильм сможет скачать и посмотреть любой, у кого есть подходящее устройство.

Фестиваль давал возможность прогуляться в пространстве дополненной реальности по центру Лондона. В программе был и удивительный проект Муртховича и Тируды (Murthovic, Thiruda) «В другом месте в Индии». Это сложный 60-минутный электронный спектакль о мире будущего, в котором глобальные культуры находятся на грани исчезновения, но который также обращается к теме «Искусственный интеллект на благо

Индийские мотивы в проекте Муртховича и Тируды

культуры». Он был представлен в Научной галерее Королевского колледжа Лондона (Science Gallery London at King's College London).

Специально для этого фестиваля был создан проект «Мое путешествие 2023» Бьярне Мельгаарда (Bjarne Melgaard), который отправляет зрителя в странствие по самым дальним уголкам его подсознания. В коротком 8-минутном фильме представлены персонажи, которые многократно повторялись в его более чем 25-летнем творчестве, а также новые личности-мутанты, созданные в сотрудничестве с Acute Art. Музыка к фильму написала Ромина Кон (Romina Cohn). Это произведение искусства было представлено в виде полностью захватывающей полиэкранной инсталляции на открытой партнерской площадке Outernet.

А теперь самое время взглянуть на 67-й Лондонский кинофестиваль через призму тенденций. Вот список победителей:

- ◆ лучший фильм – «Дьявол не существует» японского режиссера Риуски Хамагучи. Он посвящен экологической проблематике;
- ◆ приз Sutherland Award за лучший дебютный фильм – «Рай в огне» шведки Мики Густавсон. Картина рассказывает о проблемах подростков;
- ◆ лучший документальный фильм – «Прощай, Тиберия» о четырех поколениях палестинских женщин, снятый женщиной-режиссером Линой Соуалем;

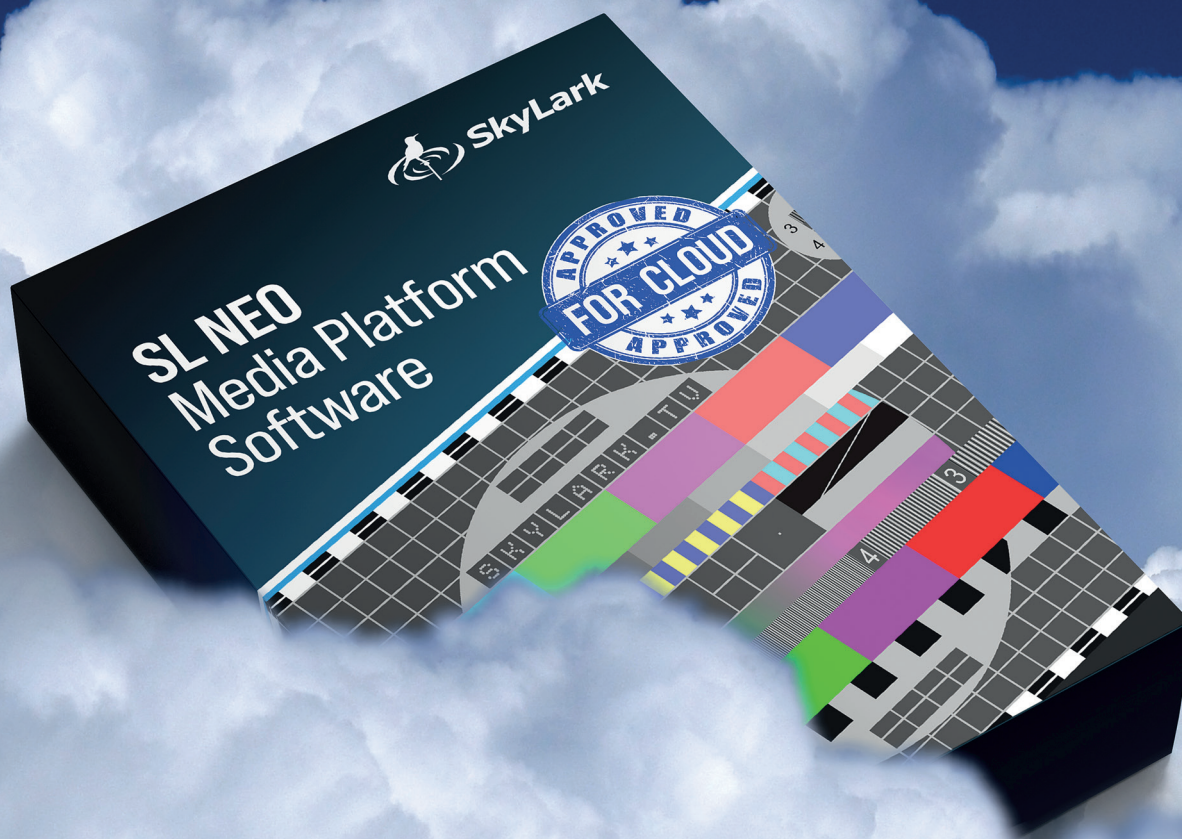
- ◆ лучший короткометражный фильм – «Архив: нигерийские квиры», тоже за авторством женщины Симисолаува Аканде, повествует о нигерийских ЛГБТ-иммигрантах, приехавших в Великобританию.

Ни один из этих фильмов никогда не соберет серьезную кассу и, надо признать это как факт, не попадет в учебники по киноискусству. Фильмы, которые собирают кассу в кинотеатрах, по-прежнему большая редкость. Более того, картины из программы фестиваля, приближающиеся к статусу блокбастера, были сняты при прямом финансовом участии интернет-платформ Apple, Amazon или Netflix, а это значит, что их основные сборы ожидаются не от кинотеатрального, а от домашнего просмотра. А вот кино с эффектом погружения – объемное – наоборот, находится на подъеме. Только в Лондоне количество уже работающих площадок для просмотра такого контента перевалило за десяток, а цены на билеты там равны или даже выше, чем в традиционных кинотеатрах. Искусство объемного кино еще очень молодо, находится в процессе становления, хотя сейчас уже видно, что его приверженцы обладают колоссальным драйвом и темпераментом, и они берутся за самые острые, сложные и актуальные темы. Не менее очевидно, что все ведущие фестивали, а не только BFI LFF, содержат immersive-программы. Так что выводы напрашиваются сами собой: перспективы есть в таких новых сферах, как виртуальная и дополненная реальность, полиэкранные проекты с эффектом погружения и им подобные. Здесь будет самое бурное развитие, здесь же будут и бюджеты. ▶

Дверь в подсознание – фильм «Мое путешествие 2023»

skylark.ru
скайларк.рф

Творите и создавайте
мы позаботимся обо всём остальном

