

Месть: фильм «Выживший»

Бастер Ллойд

Мексиканский кинорежиссер Алехандро Иньярриту – человек уникального дарования. Второй год подряд он заставляет искусственного зрителя и кинопрофессионалов восторгаться своей работой. Метафизический вестерн «Выживший», снятый за 135 млн долларов в канадских лесах и на высокогорье в Аргентине, буквально ошеломляет уровнем постановки и художественной правдой. Это захватывающий авторский фильм, но с бюджетом дорогостоящего студийного блокбастера.

История рождения проекта витиевата и насыщена драматическими перипетиями. Первоначально картину должен был ставить другой режиссер, а главная роль предназначалась Кристиану Бэйлу. Но, как это часто бывает, обстоятельства сложились не в пользу прикрепленной команды. Проект подхватили оscarоносный Иньярриту и Леонардо Ди Каприо, согласившийся воплотить образ траппера Филиппа Гласса. Между прочим, это реальный североамериканец, проживавший в начале XIX века. Его приключения были изложены в снискавшей популярность книге, послужившей основой для фильма.

Болезненный перфекционизм

Иньярриту принял смелое решение снимать «Выжившего» целиком на натуре, при естественном освещении и в хронологической последовательности (дополнительные расходы в 7 млн долларов), чтобы актеры и группа глубже погрузились в историю и достовернее передали эмоциональное состояние героев. От павильонных съемок на цветном фоне мексиканец сразу же откестился, посчитав, что в этом случае они бы сняли неправдоподобную ерунду. Видимо, после успеха «Бердмена» и благодаря поддержке Ди Каприо, студийное руководство не стало противиться. Хотя лю-

бому профессионалу было понятно, что при таком раскладе риск перерасхода многократно возрастает. Но Иньярриту имел решающее слово, право на которое он заслужил за годы продуктивной и успешной карьеры.

Подход и история требовали мощной команды. Оператором-постановщиком стал Эммануил Любецки, удостоенный «Оскаров» за «Гравитацию» и «Бердмен». С Любецки, или с Чиво (это прозвище оператора), Алехандро прекрасно сработался на предыдущем своем фильме. «Выживший» представлял собой не меньший вызов с учетом характера съемок и творческого видения режиссера.

Иньярриту воображал себе «Выжившего» как контрастное полотно, полное света и тени, обращающееся в грубую реальность.

«Источником вдохновения для «Бердмена» послужила музыка, здесь же меня вдохновляла живопись, – признается Иньярриту. – Чиво сыграл огромную роль в создании этого фильма как визуального произведения искусства».

Съемка при естественных источниках освещения – не новаторское решение в кинематографе. Подобный фокус проделал в свое время Стенли Кубрик, когда работал над картиной «Барри Линдон» (1975), вошедшей в золотой фонд мирового кино. Стоит напомнить, что оператор-постановщик этого фильма Джон Элкотт удостоился премии «Оскар» за свою выдающуюся работу. Любецки в отличие от Элкотта не потребовались сверхдорогие и сверхбыстрые объективы, которые производились по заказу NASA – он просто взял новую широкоформатную камеру ARRI Alexa 65 с широчайшим динамическим диапазоном и низким уровнем шума.

Не лишним будет отметить, что «Выжившего» планировалось снимать гибридным способом: часть сцен в цифре, часть – на пленку. Чиво горел желанием «поженить» два формата – 35-мм и 65-мм. Но из-за проблем с логистикой от пленки отказались полностью. В

итоге на площадке было задействовано три камеры ARRI – XT, XT M и Alexa 65, а также RED Dragon для нескольких сцен. Широкоформатная Alexa 65 пригодились для съемки панорам и ночных эпизодов, XT крепили на стедикам и телескопический кран, а легкую XT M брали в руки. Такое сочетание обеспечило свободу движения камеры: от максимально крупных планов до обширной панорамы в соответствии с динамикой и эмоциями в фильме. Съемка дальних планов в непредсказуемых природных условиях для всех стала новым опытом. Сразу же возникло множество проблем. Поскольку съемочная группа работала в продуваемом ветрами канадском городе Калгари, где световой день очень короткий, окно для съемок было небольшим. Никогда не было уверенности, что получится сделать еще один дубль того же плана.

«Нам приходилось все очень тщательно сводить вместе, находить правильное время дня, а затем молиться, чтобы погода не подвела, – рассказывает режиссер. – Это было трудно и интересно, но подготовка отнимала много времени, сил и требовала репетиций. Мы хотели сохранить определенное ощущение и атмосферу. Создали такие специфические условия, что приходилось быть очень терпеливыми, провоцировать события или создавать их самим. Я думаю, мы тоже стали своеобразными охотниками – охотниками за нужными обстоятельствами».

Съемочный день был распisan следующим образом. В первой половине дня шли репетиции, во второй – съемки. Особое значение придавалось работе перед закатом, так называемому магическому часу (режимной съемке). Любецки удалось снять почти весь фильм при естественном освещении, за исключением ночной сцены у костра. Этот эпизод из-за ветра, гасившего огонь, снимали с использованием осветительных приборов.

В кадре Леонардо Ди Каприо

Оператор Эммануил Любецки на съемочной площадке. За работу над «Выжившим» он номинирован на «Оскар»

Натура и Google

Чтобы передать атмосферу 1823 года, Алехандро Иньярриту обратился к номинанту на премию «Оскар» художнику-постановщику Джеку Фиску, который уже работал над такими эпическими картинами как «Нефть» Пола Томаса Андерсона и «Древо жизни» Терренса Малика, но с этим историческим периодом художник еще не сталкивался. Ранее Алехандро отправил Джеку Фиску фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», чтобы тот получил представление о том, какое художественное решение необходимо. И Джек Фиск тут же понял, какой фильм хочет режиссер.

Художнику также сразу сообщили, что во время съемки будет использоваться только естественное освещение, что означало постоянный поиск места, обеспечивающего правильное освещение в нужный момент дня.

«Нам приходилось непрерывно решать проблемы, которые подкидывала природа, но это стало важной частью творческого процесса. Я работал в этих местах на «Днях жатвы» в 1976 году и хорошо помнил пейзажи невероятной красоты, – рассказывает Фиск. – Эта местность была нужна для реалистичной демонстрации путешествия Хью Гласа. Скалы в этой части Канады производили сильное впечатление и дали нам все необходимое для создания мира охотников 1823 года».

Фиск и его проводник выбирали натуру пешком. Но увидеть все интересующие их площадки в лучшем освещении не представлялось возможным, поэтому Фиск воспользовался специальным приложением Sun Seeker, которое позволяло проследить положение солнца в течение дня относительно выбранного места. Для согласования отобранных локаций Фиск возвращался на площадку вечером вместе с представителями группы, чтобы определиться со временем и продолжительностью съемки.

«Позднее я интегрировал дизайн-модели декораций в изображение с Google Earth, чтобы оценить масштаб и расположение солнца, – вспоминает Фиск. – Походы в поисках лучших или дополнительных мест съемок не прекращались до окончания производства».

Декорации

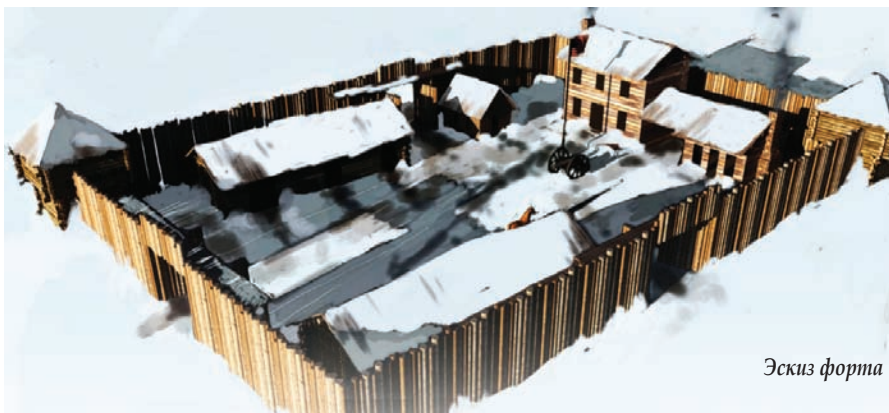
Абсолютно все декорации первоначально строились в виде макетов. Одним из центральных элементов оформления, разработанного Фиском, стала декорация обширного форта Кюва, построенного вручную в заброшенном карьере в парке Спрэй-Валли в провинции Альберта. Команда Фиска хотела сохранить историческую точность, и форт был построен из древесины по чертежам, сохранившимся с 1820 года. На съемках «Выжившего» состаривание декораций стало своеобразным искусством.

«Нам пришлось сильно состарить форт. Одно здание было очень правильной формы, и нам потребовалось его несколько раз приподнять погрузчиком и резко опустить на землю, чтобы оно немного разъехалось, словно от времени, – вспоминает Джек Фиск. – На зафактуривание зданий мы тратили столько же времени, сколько на их постройку».

Чтобы удовлетворить потребность в естественном освещении, Джек Фиск даже построил в форте два одинаковых здания в зеркальном отражении – одно смотрело на восток для утренней съемки, а другое – на запад, чтобы снимать при дневном освещении. При этом художник-постановщик пошел на намеренное искажение исторических фактов. Так, он сделал окна в домиках форта, которых в действительности не могло быть. Более того стекла были освинцованные для повышения прозрачности, а крыши – разборными. Все это делалось с прицелом на съемку при естественном солнечном освещении. Вот только деревню индейцев пауни создали в павильоне студии в Лос-Анджелесе, а не в Канаде. Дело в том, что этот эпизод было решено снимать после получения чернового монтажа. Но, опять же, в работе использовались традиционные аутентичные материалы и технологии.

«Мы упростили некоторые этапы строительства зимней деревни, но малые дома были сделаны из дерева, земли и соломы, как в те давние времена», – рассказывает Фиск.

Хотя большинство декораций соответствуют историческому периоду, Джек Фиск все же построил и несколько нереальных конструк-

Эскиз форта

Smart System
Professional Video Products

BEstrong BELite BEfree

BE Smart

Супернадёжные модульные системы с возможностью моторизования.

Слайдеры и мини скейтеры для высочайших требований к съёмке за разумную цену. Сделано в Италии!

DEDOTEC

info@dedotec.ru

www.dedotec.ru

тел.: +7(495)6519642

Высококачественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают комфортную и многогранную эксплуатацию систем серии PRO.

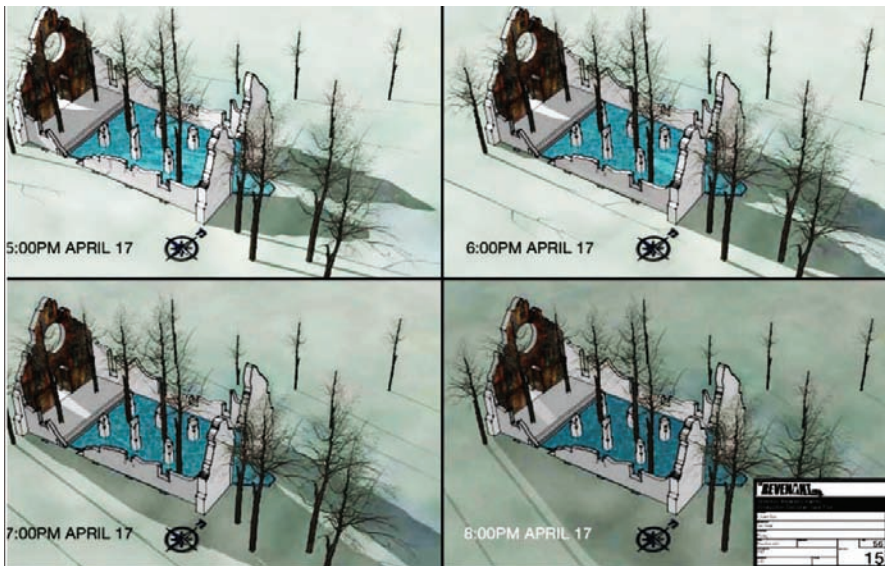
Как с штатива, так и с пола или из наклонного положения - устройства серии Pro гарантируют постоянно равномерное движение, независимо от нагрузки ...

Smart-слайдеры серии REFLEX

Суперлёгкие, с плавным ходом слайдеры этой серии предназначены для камер небольшого веса.

Концепт церкви с учетом расположения солнца в разное время суток

Фрагмент декорации церкви

ций, включая гору из черепов бизонов и руины европейского храма. Церковь создавалась в романском стиле под сильным впечатлением от картины «Андрей Рублев». Декорацию собирали на месте из блоков пенополистирола и усиливали металлическими профилями, чтобы она не грохнулась от ветра. Стиль фресок апеллирует к древнерусской живописи и перемешан с сюжетами эпохи конкисты.

Фиск даже построил историческую лодку килбот, ставшую основной частью боевой сцены.

«Мне нравится, что эта лодка полностью аутентичная, – говорит художник, – правда, там внутри был спрятан металлический каркас и двигатель в 450 лошадиных сил, чтобы на ней можно было подниматься против течения».

«Я хочу, чтобы в декорациях можно было снимать с любого угла, и такие режиссеры,

как Алехандро, успешно пользуются этим. Если ему дать эту возможность, он всегда найдет самые интересные ракурсы», – подытоживает Фиск.

Схватка с медведем

Съемочная группа работала в труднодоступных и безлюдных местах с дикой природой. На площадке всегда дежурил охотник, который в случае необходимости был готов отогнать хищников, например, медведей, водящихся в этой части Канады. По сюжету герой Ди Каприо подвергается нападению медведицы. Зверя, конечно, создавали и анимировали средствами графики. Сложную работу доверили профи из ILM. На натурной площадке Ди Каприо бросали из стороны в сторону на тросах. Помимо этого он взаимодействовал с каскадером в хромакейном костюме. Впоследствии тросы стерли, а каскадера подменили медведицей. Качество мокрой компьютерной шерсти просто поразительное. Кудесники ILM воспользовались собственной программной разработкой, написанной для еще не вышедшего фильма Warcraft. Предварительно же аниматоры проконсультировались с зоологом и просмотрели несколько роликов с реальными нападениями гризли на людей. Медвежат, как и стадо бизонов вместе с падающей с обрыва лошадей, также создали при помощи компьютерной анимации.

Невидимые эффекты

Помимо очевидных, уже упомянутых выше компьютерных эффектов, есть в фильме и невидимая компьютерная графика, которую создавали трехмерщики студии Cinesite. В общей сложности, они приложили руку к 138 планам. Им приходилось менять небо, дорисовывать ландшафты и добавлять снег

SFERAVIDEO Autodesk Flame Premium – новое слово в DI-WorkFlow

Официальный партнер компаний:

Autodesk, DVS, DFT, Dolby, ARRI, Pandora Int.

Авторизованный Сервисный центр

Профессионального Оборудования:

Sony, Panasonic, ARRI, Clear-Com, Grass Valley (Thomson), DFT, JVC

Оптики:

Canon, Fujinon, Carl Zeiss

Тел.: +7 (495) 737-7125, 737-7098

E-mail: mail@sfera-video.ru

Анимированный медведь рвет на части героя Ди Каприо

из-за его отсутствия вследствие аномально теплой зимы. Наконец, они отвечали за создание единых продолжительных планов. Каким бы гениальным ни был оператор, снять продолжительную атаку индейцев на лагерь единым дублем вряд ли возможно. Эффект единого кадра создавался средствами композитинга, который позволял тщательно замаскировать склейки. При необходимости художники даже перестраивали задний план и насаждали компьютерные деревья.

Более того, свирепая финальная схватка между героями, когда в ход идут нож и топор, также была бы вполнине слабой, если бы актеры не размахивали компьютерным оружием. Но работа художников по графике

выполнена настолько ювелирно, что ничего этого зритель не замечает, поскольку полностью погружен в действие и захвачен происходящем на экране. И совсем неудивительно, что картина удостоилась профессиональных наград VES Awards за лучшие вспомогательные эффекты.

«Выживший» мастерски поставлен и безупречно сыгран. Киноакадемия выдвинула картину на «Оскар» в 12 номинациях. Если Иньярриту вручат статуэтку, то он станет первым в истории режиссером, получившим ее дважды подряд. Если же награду получит Любецкий, то он впишет свое имя как оператор, удостоенный «Оскара» трижды подряд. Вот такие могут быть рекорды. ▶

Кадр из фильма до (вверху) и после обработки

www.proland.ru

EARTEC[®]

Беспроводные системы
служебной связи

**+1000
К ЭФФЕКТИВНОСТИ!
60% ЭКОНОМИЯ!**

- ✓ Радиус действия до 400 м.
- ✓ Цифровая полнодуплексная передача голоса.
- ✓ Полная автономность.
- ✓ Простая быстрая настройка.

ПРИМЕНИТЬ!

**НАДЕЖНО.
БЕЗ ПОМЕХ.**

БЕСПРОВОДНАЯ
СЛУЖЕБНАЯ
СВЯЗЬ

**LAON
Technology**

www.proland.ru

- ▶ Стандарт связи UNII 5ГГц. Без лицензии.
- ▶ 128 абонентов и 11+1 каналов связи.
- ▶ Перегородки не влияют на зону покрытия.
- ▶ Подавление помех.
- ▶ Дисплей OLED отображает параметры и функции устройства.