

Человек-амфибия

Бастер Ллойд

Сказка «Форма воды» в этом году удостоена наибольшего числа номинаций на премию Oscar со времен «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Ленту снял мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, уже получивший за нее «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Российская кинопресса приняла фильм гораздо прохладнее, чем за океаном, отметив конъюнктурность и лобовую подачу основной темы произведения. Но все без исключения подчеркивали высочайшее постановочное мастерство и красоту кадра.

Художественное решение

Зимой 2015 года художник-постановщик картины Пол Денхэм Остерберри встретился с режиссером в офисе канала FX, где тот работал над сериалом «Штамм». Первое, что сделали кинематографисты, – определили цветовую палитру фильма, который изначально задумывался как черно-белый.

«Цвет – один из главных помощников в повествовании, и я был очень рад, когда он появился в фильме, – рассказывает Остерберри. – В первый же день подготовительного периода режиссер принес коробку, в которой было 3,5 тыс. цветных карт. Мы перебрали их все и выбрали из них 100. Так сложилась цветовая палитра для каждого персонажа – Жилия, Элайзы, Стрикленда. Для костюмов героев режиссер также определил палитру цветов».

Цвет был настолько важен в этом фильме, что о нем упоминается даже в одном из диалогов: «Цвет морской волны – это цвет будущего», – говорит продавец автомобилей «Кадиллак». Именно этот цвет и доминирует в фильме. А начинается лента с подводной сцены в квартире главной героини по имени Элайза, где переливаются оттенки циана и темно-синего. В квартирах положительных персонажей присутствуют золотой, бежевый и коричневый цвета.

Красный же цвет появляется крайне редко, только в отдельных сценах и костюме персонажа Майкла Шеннона.

Главная героиня фильма живет над старым кинотеатром. В сценарии Гильермо дель Торо оговорил, что это должно быть здание, построенное в 1890-х для мюзик-холла «Мэсси Холл» в Торонто. В связи с требованиями противопожарной безопасности позже на нем установили пожарную лестницу, которая обыгрывается в сюжете. Здание нельзя было декорировать, поэтому кинотеатральное крыльцо, скрывающее настоящую вывеску, пришлось просто приставить. Билетную кассу расположили в среднем проеме дверей.

Съемки здания кинотеатра, над которым располагались квартиры героев, должны были завершиться за два с половиной дня. Интерьер кинотеатра снимали в историческом театре «Элгин» в Торонто, где позже состоялась премьера фильма, на которой зрители могли испытать полное погружение в сцены, снятые в этом зале.

«Мы с Гильермо придумали историю этих квартир, – рассказывает художник-постановщик. – В 1920-х годах, когда кино стало звуковым, большое помещение над кинотеатром разделили. Комнаты Жилия использовались под офисы, а комнаты Элайзы – под склад. Именно поэтому ее часть никогда не ремонтировалась, даже обои на стенах остались с 1894 года. На полках, предназначенных для хранения коробок с пленками, героиня хранит обувь. Что же касается комнат Жилия, то половину их отремонтировали и модернизировали, поэтому они выглядят уютнее».

С самого начала Гильермо хотел, чтобы квартира Элайзы выглядела очень бедной. Лишь одна стена должна была иметь вид произведения искусства, но при этом не смотреться слишком броско и нарочито. Остерберри решил, что на ней должна быть изображена вода, вернее – ее

форма. За основу он взял известную гравюру Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Художник по фонам и старинный коллега Остерберри Мэттью Ламмерих написал на стене картину с помощью объемной замазки разного цвета. Но режиссеру не понравилось, что изображение проступало слишком резко. Поэтому его составрили и превратили в фактуру с облупившейся краской и ржавыми разводами. Кроме того, в квартире героини произошел пожар, крыша прохудилась, во время дождя вода протекала в комнаты, а пол был изъеден эрозией. Сквозь щели в полу в комнаты проникал свет и доносились звуки из кинотеатра. Освещение падало в квартиру по диагонали, создавая отблески на стенах, что тоже намекало на водную стихию. Завершали оформление «подводного царства» героини англо-японские обои с рисунком в виде рыбьей чешуи.

Совсем иначе выглядит жилище главного антагониста фильма – Стрикленда. У него идеальная семья, новый солнечный дом, современная мебель, а на стенах яркие обои с геометрически рисунком, типичные для второй половины 1960-х. Его сын все время болтает о ракетных двигателях и машине времени, а сам Стрикленд покупает Cadillac последней модели.

«По сценарию действие фильма разворачивается в 1963 году, но Cadillac соответствующей модели выпустили только в 1962-м, поэтому события фильма пришлось перенести на год раньше, – рассказывает Остерберри. – Найти подходящее место для расположения магазина было невероятно сложно. Дело в том, что Cadillac – это «бегемот» среди автомобилей. Требовалось помещение, в котором автомобиль смотрелся бы во всей красе, и могло бы поместиться еще несколько машин. Менеджер по поиску локаций показал мне бывший зал для игры в лото, который собирались сносить. Когда мы в него вошли, я увидел прекрасный закругленный бельэтаж и старинные лампы на потолке. Но выглядело помещение ужасно – с

Концепт-арт дома главной героини

Концепт-арт коридора

потолка отваливалась штукатурка, а к странному полу были приклеены куски грязного бордового ковра. Я приподнял один и увидел потрясающий венецианский террасо. К сожалению, снимать помещение можно было только с одного ракурса, обратного вида не получилось бы. Я тут же сделал модель в SketchUp и показал Гильермо. Ему понравилось. Я боялся, что в день съемок возникнут какие-нибудь проблемы, но Дэн Лостсен снял общий вид помещения одним кадром».

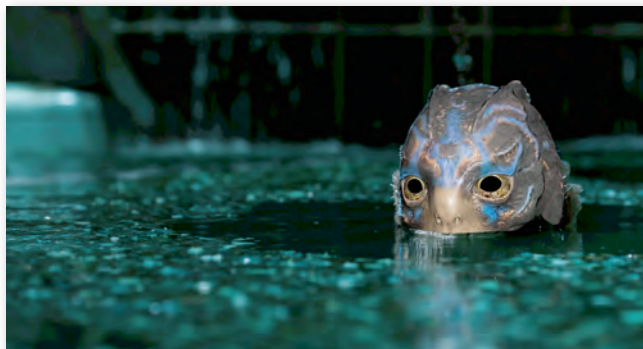
Визуальные эффекты

В фильме дель Торо визуальных эффектов больше, чем может показаться на первый взгляд. Графику создали трехмерщики канадской студии Mr. X под руководством супервайзера Денниса Бернарди. Основной упор был сделан на разработку облика амфибии. Дизайн существа создавали в течение нескольких лет еще до того, как фильму был включен зеленый свет. Режиссер потратил несколько сотен тысяч долларов, оплатив работу известных дизайнеров, в том числе Шейна Мэхена из Legacy Effects – одного из создателей костюма Железного человека. Гильермо дель Торо хотел, чтобы человек-амфибия был привлекательным, но в то же время ярким и странным. Роль персонажа на площадке исполнил Даг Джонс, с которым режиссер в прошлом работал над «Хеллбоями» и «Лабиринтом Фавна». Картина «Форма воды» заслуженно номинируется на Oscar в номинации «Лучший грим», но 90% мимики персонажа – это компьютерная анимация.

В ходе работы над образом, чтобы получить компьютерную модель, специалисты «прогнали» актера в костюме и без него через скан – фотограмметрическую установку с 56 фотокамерами. Художники не ставили задачу получить анимированную модель с точными движениями кожи. Они сканировали Дага Джонса в пяти разных позах в начале и в конце сцены, а также отсканировали лицо актера без грима, выбрав 48 различных выражений в рамках системы кодирования лицевых движений. Если внимательно рассматривать кадры с человеком-амфибией, то можно увидеть, что в подавляющем большинстве его физиономия до верхней губы – это компьютерная анимация. Есть в фильме и планы с полностью компьютерной головой амфибии, например, в сцене с поеданием кошки. Что касается подводных кадров, то в большинстве случаев они получены после переработки материалов съемки в сухом павильоне. Актрису снимали на тросах, а амфибию, воду и всю обстановку создавали в графике.

Программный конвейер был выстроен на базе Houdini и рендерера Mantra. Композитинг реализовывался в Nuke. Для нескольких планов также потребовалась симуляция волос главной актрисы.

Вне зависимости от того, кто станет лауреатом Oscar (ред.: церемония награждения состоится 4 марта, то есть до того, как читатели получат этот номер журнала), фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо уже стал событием в мире кино.

Съемочный кадр амфибии и кадр из фильма после компьютерной обработки

Сцена снималась в сухом павильоне. Вода и амфибия – компьютерная графика

SFERAVIDEO

Авторизованный поставщик комплексных решений для кинематографа и ТВ
Системная интеграция
Все виды сервисной поддержки