

Деконструкция сериала о шахматистке

Бастер Ллойд

Сицилианская защита, атака Левенфиша, ферзевый гамбит – эти шахматные термины стали более знакомы широкому кругу зрителей благодаря феноменальному успеху мини-сериала «Ход королевы», исполнительным продюсером которого выступил Скотт Фрэнк, написавший когда-то сценарий к «Особому мнению» самого Стивена Спилберга. Фрэнк переработал сценарий Алана Скотта по одноименному роману Уолтера Тевиса, который в свое время хотел экранизировать Хит Леджер с Эллиен Пейдж в главной роли. Уолтер Тевис был большим любителем шахмат и даже достиг уровня третьеразрядника. Сам писатель уверял, что вдохновлялся «Потерянным раем» Мильтона при написании романа, но параллели с «Защитой Лужина» и «Лолитой» Владимира Набокова неизбежны, как бы он от них ни отрещивался. Все-таки проза Набокова оказывала огромное влияние на интеллектуальные круги американского общества. Кто читал «Защиту Лужина», без труда найдет сходство между замкнутыми героями, страдающими галлюцинациями.

Прототипы

Был ли реальный прототип у героини? Возможно. И скорее всего, это Бобби Фишер. Единственный американский чемпион мира за всю историю шахмат. Если взглянуть на список всех чемпионов, то можно увидеть, что СССР и Россия в лидерах, поэтому Тевис не мог не столкнуться с представителем советской школы, доминировавшей в 1950-60 годы. И Бобби Фишер, и героиня сериала Элизабет Хармон стали чемпионами США в подростковом возрасте. При этом Фишер установил рекорд, вы-

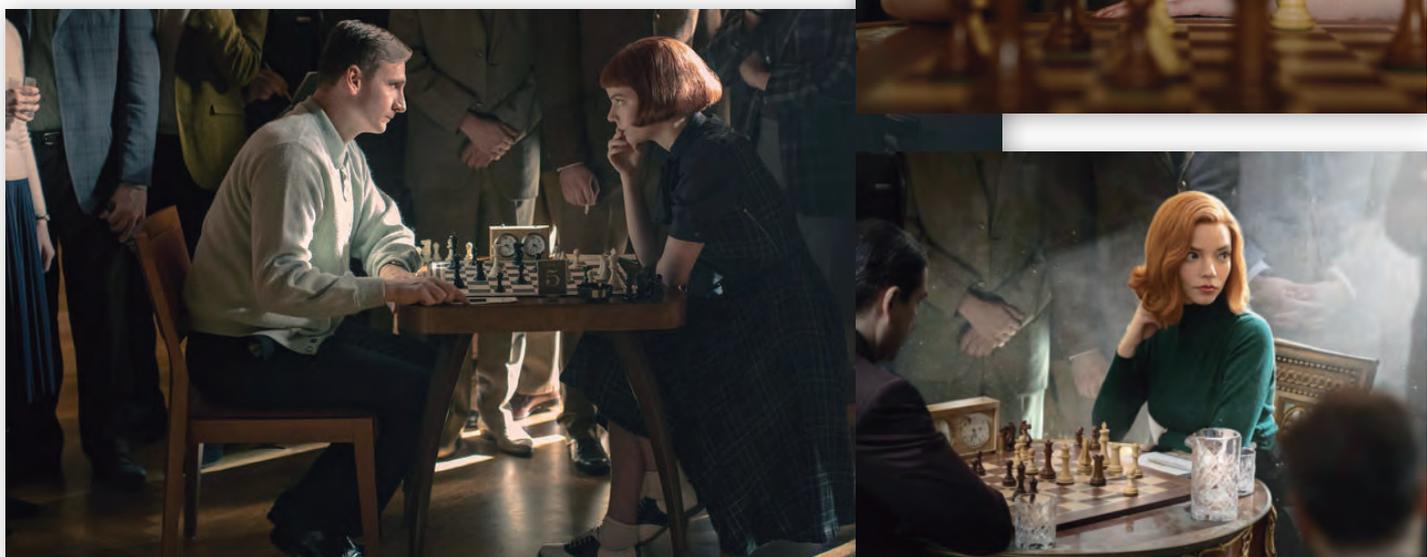
играв все 15 партий. Вообще, Фишер – культовая фигура и настоящая рок-звезда шахмат, спорта, который так и не стал по-настоящему популярным в США. Почему? А потому, что на шахматах много не заработаешь даже сейчас, в эпоху развитых СМИ. Тот же чемпион мира норвежец Магнус Карлсен зарабатывает на призовых меньше, чем теннисист из четвертого десятка. Но даже большую часть этих денег он заработал не в качестве призовых от FIDE, а благодаря победам в шахматных онлайн-турнирах. И ситуация никогда не изменится, поскольку шахматы – то еще «зрелище». Поэтому массовый зритель смотрит баскетбол, футбол, хоккей, бои MMA, но не шахматы. В результате ими занимаются в десятки раз меньше детей, чем командными видами спорта, которые еще и большой бизнес. Но пора вернуться к Бобби.

В 1972 году Фишер неожиданно для многих обыграл Бориса Спасского в турнире за шахматную корону. Его харизма, эпатажное поведение и высказывания в духе «Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за свое очередное выступление, я потребую больше», принесли ему широкую известность. Так что Бобби Фишер – это Альма Матер американских шахмат. В самом же сериале героиню Элизабет Хармон сравнивают с выдающимися гроссмейстерами Полом Мерфи, Хосе Раулем Капабланко и Александром Алехиным. Капабланко обладал сильнейшей интуицией, а Алехин отличался остро атакующим стилем игры, но страдал от алкоголизма. Что касается Мерфи, то это был яркий гроссмейстер, злоупотреблявший наркотиками.

Стимуляторы

С алкоголем у героини и сериала, и романа тоже проблемы. А еще она сидит на транквилизаторах, которые помогают ей лучше анализировать шахматные партии. В действительности препарат «Либриум» – это седативное средство группы бензодиазепинов, которые снижают уровень возбуждения в нейронных сетях и при длительном применении негативно воздействуют на память. Так что транквилизаторы в качестве допинга совершенно не годятся для шахмат – игры, где память и комбинаторика играют решающую роль.

В книге и в сериале алкоголь и транквилизаторы – это зависимости и слабые места героини, которые она преодолевает на пути к победе. В качестве художественного приема подобное допущение, конечно же, оправданно. В фильме есть еще одно допущение для повышения значимости победы героини, о котором нельзя не сказать. В заключительном эпизоде говорится о том, что советская шахматистка Нона Гаприндашвили выигрывает чемпионат мира, но при этом добавляется, что она никогда не играла с мужчинами, что неправда. Нона стала первой в истории шахматисткой, удостоенной звания международного гроссмейстера. Для этого ей приходилось побеждать как в мужских, так и в женских турнирах. Сразиться за мировую шах-

Кадры из сериала «Ход Королевы»

матную корону Ноне с мужчиной действительно не удалось из-за недостаточно высокого рейтинга, но это не получилось и у Юдит Польгар – самой сильной шахматистки в истории, которая всю карьеру играла в основном с мужчинами, в том числе с Бобби Фишером, ставшим на какое-то время другом семьи. Почему так происходит, что даже самая сильная шахматистка в истории, ставшая гроссмейстером в 15 лет, на пике своей карьеры добралась только до восьмой строчки гроссмейстерского рейтинга? Более того, за все время только у двух шахматисток рейтинг превышал 2600. А нынешний лидер среди женщин китайка Хоу Ифань занимает 85 место в общем зачете. Может быть, действительно, у мужчин есть преимущество перед женщинами в игре в шахматы?

Как это снято

Действие сериала «Ход Королевы» происходит в 50-60 годы прошлого века. Все без исключения отмечают стиль и удачно воссозданную атмосферу ушедшей эпохи. Исполнительный продюсер Скотт Фрэнк работал в команде с оператором-постановщиком Стивеном Мейцлером (Steven Meizler), художником-постановщиком Ули Ханиш и художником по костюмам Габриэль Биндер.

В качестве видео-референса режиссер и оператор обсуждали малоизвестный фильм «Рождение» Джонатана Глейзера с Николь Кидман в главной роли. Мягкий рассеянный свет, нерезкие текстуры и приглушенные цвета были тем самым художественным решением, которое привлекло Фрэнка и Мейцлера. За исключением нескольких натуральных сцен возле колледжа и приюта сериал целиком был снят в Берлине. Мейцлер использовал ряд операторских приемов, чтобы сохранить визуальную целостность и органично вписать героев в кадр. Вот некото-

Сериал начинается в достаточно мрачных декорациях приюта для девочек, в кадре преобладают серые, немного «грязные» тона, все оттенки лишены цветовой насыщенности

рые из них. Во втором эпизоде под названием «Размен» Бет сидит на лестнице. Камера снимает героиню со спины в направлении мачехи Альмы Уитли, играющей на пианино. При этом зритель смотрит на мать девочки через перила. Режиссеру нужен был этот необычный ракурс, чтобы показать эмоциональную стену между Бет и Альмой. Для одной это перила, а для другой – пианино.

В седьмом эпизоде под названием «Конец игры» возвращается лейтмотив с лестницей и перилами, когда Бет общается по телефону с Бенни, сидящим за шахматной доской. Подобная симметрия подчеркивала их изолированность друг от друга. В шестом эпизоде после успешно завершеного матча Бет глядит на доску. Камера совершает отъезд и демонстрирует нам люстру у верхней кромки кадра. Этот кадр схож с тем, в котором Бет впервые участвует в школьном турнире во втором эпизоде,

когда камера аналогичным образом движется, показывая шахматные доски и баннеры. Этот прием нужен для демонстрации путешествия, совершаемого героиней. Наконец, есть еще длинные планы, снятые с использованием Techposcane или с рук. Показателен проход Бет через вестибюль отеля в Лас-Вегасе. Работая над этими кадрами, группа вдохновлялась сценой из фильма «Цельнометаллическая оболочка» Стенли Кубрика, где камера также следует за героиней. Схожий по характеру план есть в другом эпизоде, когда Бет прибывает в отель в Мехико. Чтобы снять эти кадры, группа разобрала 15-метровый кран, чтобы потом разместить его на первом этаже.

В сериале довольно много сцен с нарочитой игрой света и тени, как в картинах немецких экспрессионистов. Режиссер и оператор хотели добавить магии, но при этом не переборщить, чтобы не терялось чувство реальности происхо-

SFERAVIDEO

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

Любимый кадр оператора-постановщика

дящего. Так, кадры с шахматным залом в Цинциннати отсылают зрителя к сцене на вокзале из замечательного фильма «Король рыбака» Терри Гиллиама, где лучи света пробиваются сквозь толщу стекол и воздушное пространство. В этих кадрах дневной свет имитирует мощная световая установка, размещенная за окнами декорации. Но самым любимым для оператора-постановщика является кадр с героинями на заднем сиденье автомобиля, когда они берутся за руки в лучах солнца. Это настоящий блик, который удалось поймать в нужной точке при вертикальном панорамировании. Поскольку Скотт Фрэнк хотел, чтобы все департаменты говорили на одном визуальном языке, он попросил художника-постановщика картины Ули Ханиш подготовить справочник с цветовыми схемами для каждого значимого эпизода. В итоге и оператор, и художник по костюмам всегда были на одной и той же странице, точно зная, что в этом эпизоде цвета приглушенные, а в другом, наоборот, более яркие и контрастные. Но одна деталь всегда была неизменна – рыжие волосы героини.

Костюмы

Интерьеры и костюмы не только передавали дух эпохи, но и способствовали раскрытию характера героини на протяжении ее путешествия из подвала сиротского приюта к решающему матчу в Москве. В приюте у Бет нет своего стиля в одежде, но она выделяется интересом к шахматам. Переехав в приемную семью, она вынуждена подстраиваться под вкус матери. Но выиграв первый турнир, героиня покупает себе платье в клетку, которое символизирует независимость и контроль над собственной жизнью, достигнутые благодаря игре в шахматы.

Шахматная клетка и цвета, символизирующие игру, будут прослеживаться в костюмах и в декорациях на протяжении всего сериала. Но есть и более тонкие решения. В парижском матче против Боргова героиня, будучи с похмелья и под транквилизаторами, играет в платье цвета пиюль. Поражение в этом матче дает ей понять, что не транквилизаторы помогают добиваться успеха. В заключительном эпизоде Бет играет в платье схожего цвета и тона с

Художник по костюмам Габриэль Биндер предположила, что Бет Хармон должна была чувствовать себя увереннее в одежде с элементами клетки

тем, в котором была в момент аварии в детстве. По словам художника по костюмам, они хотели показать, что героиня обрела уверенность, приняв свою мать. Также стоит отметить участие в работе над костюмами актрисы Анны Тейлор-Джой, которая не стеснялась подкидывать идеи и обсуждать свою героиню и роль костюма в каждом важном эпизоде.

Визуальные эффекты

Мир фильма не сложился бы без усилий специалистов по визуальным эффектам, которые дополняли историю, чтобы зритель поверил в события, происходящие почти 70 лет назад. Графику делала студия Chicken Born FX. В общей сложности команда выдала 700 кадров, включавших дореставрированные фоны, полностью виртуальные окружения, цифровые массовки и т. д. Супервайзер Джон Мангиа подключился к проекту на этапе сценария, чтобы участвовать в разработке художественных решений и добиться общего понимания того, где они смогут использовать графику и в каком качестве.

Шахматные галлюцинации – это, конечно, визуальные эффекты. При этом героиня себе всегда представляет один и тот же шахматный набор мистера Шнабеля – уборщика, который познакомил девочку с шахматами. Разумеется, все ходы, совершаемые мысленно Бет, не случайны, а имеют отношение к разыгрываемой партии. Тут специалистам уже помогали консультанты. Художники по компьютерной графике прибегли к лидарному сканированию декораций, чтобы с точностью проецировать шахматную доску и фигуры на потолок и привязываться к движению камеры. Довольно много времени ушло на отработку симуляции их появления как результата игры света и тени. Лас-Вегас также целиком создан на компьютере. Лишь для заявочного плана был использован съемочный план с вертолета. Гостиницы и дорожные развязки строились по городским фотографиям тех лет. В Мехико также никто не ездил. Для кадров в машине на перекрестке использовался и дорабатывался готовый архивный материал. Что касается изображения Москвы, то столицу России снимали в Берлине, а фоны дорабатывались. Сложно себе представить, что при наличии Интернета художники не интересовались видами настоящей Москвы. Так что определенные архитектурные фантазии – это намеренная стилизация. Героиня отправляется в вымышленную Москву, где мальчики-официанты наливают водку, а рядовые граждане больше поддерживают не своего спортсмена, а чужого.

Как бы там ни было, но мини-сериал «Ход королевы» произвел фурор и сделал для популяризации шахмат больше, чем любой другой фильм или книга. Это отличный художественный кинопроект, который, несомненно, запомнится зрителям на долгие годы.

Chyron Prime – развитие продолжается

Компания Chyron продолжает развивать свою платформу Prime. Ее последней итерацией стала платформа Prime Live, получившая индекс 4.0 и сформированная путем добавления к предыдущей версии нового программного видеомикшера с двумя шинами микширования и эффектов и многоканальной аудиосекцией.

В версии 4.0 платформы PRIME Live, помимо добавления программного микшера, расширены возможности работы с графикой и клипами. Сама же платформа, кроме того, что

обрела завершенность, является динамической масштабируемой производственной средой, позволяющей соединить традиционные рабочие процессы с перспективными методами создания и распространения контента.

По сути, это комплекс специализированных программных приложений, повышающих эффективность рабочих процессов, одновременно упрощая их.

Новый программный микшер оптимален для проведения небольших трансляций, ОТТ-

вещания, прямого стриминга в соцсети и для использования в случае отказа локальных аппаратно-студийных комплексов.

Созданная с учетом современных особенностей гибридных вещательных сред, Prime Live представляет собой не привязанную к какой-либо среде программную платформу, которую можно развернуть на базе как стандартных, так и специализированных аппаратных средств, на виртуальной машине или полностью в облаке. Поддерживающий широкий спектр входов/выходов, включая SDI, потоки IP, NDI, H.264 и форматы SD, HD, 4K, UHD, HDR, микшер Prime позволяет пользователям брать практически любые сигналы из любого места и микшировать их в сигнал программы в режиме реального времени. А возможности дистанционного управления и мониторинга обеспечивают непрерывный контроль над этими источниками видео.

Платформа Prime Live также содержит средства создания и воспроизведения графики Prime CG с поддержкой импорта композиций из Adobe After Effects. В сочетании с собственным богатым инструментарием это позволяет создавать собственную графику или импортировать ее из сторонних приложений. Так что новая Prime дает еще большую творческую свободу, подкрепленную функциями управления графическими шаблонами через системы AXIS и CAMIO.

TELEVIEW ConfCast

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МНОГОКАМЕРНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

- КОНФЕРЕНЦИЙ • ЗАСЕДАНИЙ • ЛЕКЦИЙ • КРУГЛЫХ СТОЛОВ •
- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАДИОСТУДИЙ •

Система ConfCast позволяет в автоматическом режиме снимать, транслировать и записывать видео с конференций, заседаний городских советов, лекций и круглых столов и визуализировать радио. Наша система отслеживает активный микрофон и переключает на него камеру или наводит и переключает PTZ камеру.

Видео демо:

- АВТОМАТИЗАЦИЯ СЪЕМКИ
- НАСТРОЙКА PTZ КАМЕР ЧЕРЕЗ ПОРТ VISCA
- УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА СПИКЕРА
- ЗАДАННЫЙ ЭФФЕКТ ВИДЕОПЕРЕХОДА ВИДЕОМИКШЕРА НА КАЖДЫЙ «МИКРОФОН»
- ТИТРЫ И ПОДПИСИ ВЫСТУПАЮЩИХ, ЛОГОТИПЫ
- НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПОКАЗА ГОВОРЯЩЕГО
- УПРАВЛЕНИЕ БЛОКОМ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ И ВИДЕОМИКШЕРОМ ЧЕРЕЗ ПО «ConfCast»
- ПРЕСЕТЫ ПОД РАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Москва
Телефон: +7 495 900-10-71
E-mail: info@teleview.ru
Web: www.teleview.ru