

«Человек-паук: возвращение домой»

Бастер Ллойд

Летом на мировые экраны с большим успехом вышел новый фильм о приключениях Питера Паркера. Блокбастер, получивший название «Человек-паук: возвращение домой», рассказывает историю о школьнике, который готов доказать, что достоин войти в команду Мстителей и занять свое законное место в кинематографической вселенной Marvel.

Продюсеру и президенту Marvel Кевину Файги было очень важно, чтобы возвращение Человека-паука стало чем-то из ряда вон выходящим, необычным и запоминающимся.

«За последние 15 лет мы наполнили нашу кинематографическую вселенную множеством персонажей и фильмов, — говорит Файги. — Теперь мы нашли в ней место Питеру Паркеру и франшизе о Человеке-пауке. На страницах комиксов Питер никогда не появлялся в одиночестве — рядом с ним были и Тони Старк, и Капитан Америка, и все остальные Мстители. И вот мы впервые решились посвятить Питеру Паркеру весь фильм целиком».

Приняв вводную установку о создании нового необычного фильма, который освежит представление зрителей о персонаже, продюсеры предложили занять режиссерское кресло Джону Уоттсу. Превью работы режиссера убедили Файги в том, что он отлично справится с этим непростым заданием.

Человек-Паук был анимирован с использованием техники захвата движений

Свой выбор продюсеры Marvel объяснили тем, что на них неизгладимое впечатление произвела картина Джона «Полицейская тачка», для которой он сам написал сценарий. Джон сумел добиться отличной актерской игры от двух мальчишек, которых с большой натяжкой можно назвать профессиональными актерами. Фильм получился захватывающим и наглядно доказал, что Джон умеет показать историю в динамике триллера.

«Хотя то, что он умеет снимать масштабный action, нам было не столь важно, этим мастерством владеют многие режиссеры, — продолжает Файги. — Но всякий раз, когда он показывал нам какую-то свою наработку, мы отмечали, что он ухитрялся улавливать и в точности передавать сущность самого Питера Паркера».

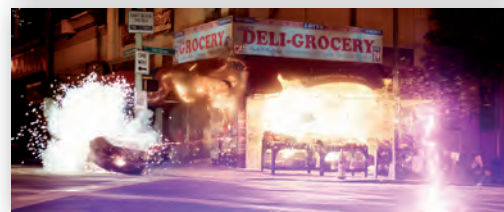
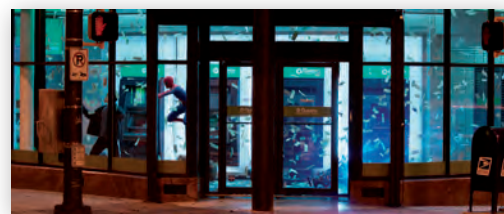
«Когда мы представили Человека-паука в фильме «Первый мститель: противостояние», не заметить, что он выделяется на фоне других супергероев, было невозможно, — рассказывает Файги. — Для Питера это были самые лучшие каникулы в жизни, которые он провел в отряде героев. Теперь же пришла пора возвращаться в школу. Он сталкивается с проблемой, которая в свое время мучила и меня, да и большинство зрителей тоже — неужели я не создан для чего-то большего? Питеру легче, потому что он знает, что создан — он с этим столкнулся. Он считает, что готов продемонстрировать свою силу, как, наверное, любой 15-летний подросток наивно и опрометчиво полагает, что способен совершить что-то великое. Эта юношеская самоуверенность стала поводом для многих шуток в фильме, и именно она сделала Питера Паркера таким реалистичным персонажем. Как раз благодаря этой особенности его характера мы решили вновь познакомить зрителей с Чело-

веком-пауком в декорациях кинематографической вселенной Marvel».

Съемки

В качестве штаб-квартиры съемочная группа фильма выбрала студию Pinewood в Атланте, однако первые две недели съемок Джон Уоттс решил работать в одной из школ Атланты, которую выдали за школу Мидтаун. Это была лишь одна натурная площадка из многих. Уоттс решил, что фильм о реалистичном супергерое должен по большей части сниматься на натуре.

«Я воспитан в мире независимого кинематографа, где просто нет денег для масштабного строительства дорогих декораций, — говорит Уоттс. — Крупнобюджетные фильмы снимать на натуре не так просто — зрелищные сцены должны удерживаться в тайне от случайных зевак. Но наши менеджеры по подбору локаций ухитрились найти та-

Эпизод с ограблением — прекрасный образец совмещения реальной съемки с пиротехникой и компьютерной графикой

SFERAMVIDEO

Авторизованный поставщик комплексных решений для кинематографа и ТВ

Системная интеграция

Все виды сервисной поддержки

кие места, которые можно было бы запросто выдать за Квинс и Нью-Йорк, не привлекая лишнего внимания. Наш художник-постановщик Оливер Шолль отлично справился со своей работой, возводя декорации и преобразая натурные площадки».

Шоллю удалось создать реалистичное логово Стервятника.

«Стервятник и его приспешники должны были находиться по ту сторону реки, напротив Манхэттена, в зоне прямой видимости башни Мстителей, – объясняет Шолль. – Наш менеджер по подбору локаций Майк Фантазия нашел место в Атланте, где раньше находился склад издательства, занимавшегося выпуском телефонных справочников. Внутри здания было несколько соединенных между собой помещений, а его архитектурный стиль позволял нам практически безгранично расширять помещения визуально. В зале, где некогда стоял печатный пресс, осталась готовая платформа, мы добавили к ней несколько лестниц в индустриальном стиле и установили желтые вертикальные балки, которые должны были поддерживать раздвижную крышу, через которую Стервятник залетал на склад. Платформа, куда садился Стервятник, была снабжена амортизаторами, так что приземление было мягким, но внушительным – создавалось впечатление, что на платформу опустили тяжелый груз. Наш декоратор Джин Сердена разработал конвейерную линию, на которой умельцы собирали и упаковывали свои безумные изобретения».

На старом складе телефонных справочников также снималась динамичная сцена, которую без труда узнают все фанаты комиксов о Человеке-пауке.

«По сюжету Стервятник при помощи своего костюма обрушивает здание, и Человек-паук оказывается под обломками, – рассказывает продюсер фильма Эрик Кэрролл. – Эту сцену мы взяли из комиксов, из одного из самых известных выпусков – «Удивительный Человек-паук № 33». Все в Marvel давно и с нетерпением ждали появления этой сцены на больших экранах, поэтому мы очень старались снять ее достойно».

За декорации сцены отвечал Шолль.

«Свободное пространство старого заброшенного склада мы использовали, чтобы установить вертикальные балки, которые выглядели как несущие, и заложили в них взрывчатку, – рассказывает художник. – Наши супервайзер по визуальным эффектам Янек Сиррс и команда, занимавшаяся превизуализацией, воспроизвели всю сцену на симуляторе, чтобы определить, в какие места пиротехникам следует заложить заряды. В результате получилась занятная хореогра-

фия тотального разрушения. Декорации разрушенного здания впоследствии возводились в павильоне студии Pinewood, куда мы привезли обломки с места съемок первой сцены».

Но, пожалуй, самым зрелищным моментом фильма стала сцена, в которой Человек-паук пытается спасти паром «Стэйтен-Айленд».

«Человек-паук решает доказать, что является полноценным супергероем, – объясняет ситуацию Джон Уоттс. – Он хочет, чтобы его имя красовалось рядом с именами Железного Человека, Капитана Америка и Тора, считает, что способен в одиночку разобраться с бандой преступников, которые перевозят контрабанду в трюмах парома «Стэйтен-Айленд». Хотя преступники не ожидали появления Паучка, они могли за себя постоять. Кроме того, вскоре появляется Стервятник и разрезает паром пополам».

Кинематографисты продумали технологию съемки этой непростой сцены задолго до начала производственного периода. Поначалу продюсерам казалось, что в такой сложной сцене без компьютерных спецэффектов не обойтись, однако съемочная группа решила иначе.

«У нас подобралась идеальная команда – художники во главе с Оливером Шоллем, строители Джона Хоскина и группа Дэна Садика по разработке специальных эффектов, – говорит Кэрролл. – Все они единогласно заявили, что смогут выстроить нос судна, поднять его на 2 м над землей, закрепить на гидравлическом стенде и разрезать пополам. В результате мы смогли бы снять эту сцену с минимальным использованием компьютерных эффектов. В противном случае, нам пришлось бы снимать ее на настоящем пароме, а потом разрезать на компьютерах».

Шолль начал создавать модель парома «Стэйтен-Айленд». Для начала художник замерил все пропорции настоящего парома, смастерил деревянную миниатюру и сфотографировал ее. В качестве прототипа использовался действующий паром под названием «Дух Америки». Декораторы Ричард Мэйс и Кил Вон Ю создали трехмерную модель, распечатки которой отправили строителям, а те собрали финальную декорацию, по размерам (ширина 19,5 м, высота 13,7 м, длина 30,5 м) соответствовавшую четверти настоящего парома. Декорация состояла из двух половин, каждая из которых была установлена на стальную платформу с тем расчетом, чтобы в нужный момент корабль распался на две равные части, точно так, как специалисты по визуальным эффектам придумали во время превизуализации. Садику и его группе пришлось сделать углубления в бетонном основании съемочной площадки, чтобы закрепить основания гидравлической платформы.

По словам Шолля, всеобщий хаос, потоки воды и паникующие жители Нью-Йорка – всего этого съемочной группе удалось добиться без использования компьютерных эффектов.

«Каждая половина декорации парома весила около 95 т, еще 10 т добавляли оборудование и съемочная группа. Гидравлические основы, на которых Садик закрепил половины парома, были подвижными. На строительство этой декорации ушло около 5 месяцев. После этого мы аккуратно закрепили каждую половину парома на соответствующей платформе. Затем выкрасили паром и провели первую репетицию с водой, вылив между гидравлическими основами около 150 м³ воды. В итоге у нас получился огромный, реалистичный аттракцион, который мог напугать не только актеров, но и каскадеров. Зато сцена распада парома вышла очень правдоподобной».

Том Холланд утверждает, что труды декораторов не пропали даром. Особенно хорошо актер прочувствовал это, когда оказался на страховке между двумя распадающимися частями корабля.

«День, когда мы снимали сцену с паромом «Стэйтен-Айленд», стал одним из самых запомнившихся, – признается он. – Корабль буквально развалился пополам, топливные баки и машины разъехались к бортам. В какой-то момент в кадр влетал Человек-паук, а камера его облетала – он в это время как бы дрался с преступниками. Все это в одной сцене, а вокруг все рушилось и ломалось. Мы довольно долго репетировали эту сцену, чтобы все сделать идеально, и в результате она получилась очень зрелищной и захватывающей. Мне кажется, что это самая впечатляющая сцена с Человеком-пауком из когда-либо снятых».

Сцены, в которых паром еще цел, снимались на действующем пароме. Съемочная группа работала в Нью-Йорке на протяжении двух недель. Помимо парома «Стэйтен-Айленд», съемки велись в нескольких районах Квинса – Астории, Саннисайде, Ричмонд-Хилле, на Леффертс-бульваре, Ямайка-авеню и бульваре Квинс. Кроме того, некоторые сцены снимались на Кони-Айленде, в Бруклине, на Лонг-Айленде и Стэйтен-Айленде.

Создание Стервятника

Стервятник – один из классических злодеев мира Человека-паука, впервые появившийся в выпуске «Удивительный Человек-паук № 2».

«В комиксах Стервятник традиционно рисовался в карикатурном костюме с крыльями, которые больше были похожи на птичьи, – рассказывает Кэрролл. – Мы же решили сделать нашего Стервятника запоминающимся, опасным и страшным, с крыльями размахом 10 м, больше похожими на миниатюрный самолет, который он пристегивает к спине».

Даже Майкл Китон, который за свою жизнь повидал немало технических новшеств, был впечатлен костюмом своего персонажа.

«Он крут до дрожи, – признается актер. – Больше всего меня поразило то, насколько скрупулезно и ответственно конструкторы подошли к своей работе. Все было продумано вплоть до мельчайших винтика и болтика. Однажды мне сказали, сколько же именно этих винтиков и болтиков использовалось при сборке. Количество было астрономическим. Это поистине талантливые люди, усилия которых должны быть оценены по достоинству».

Как и в случае со многими другими героями кинематографической вселенной Marvel, работа над костюмом Стервятника началась с набросков, в создании которых принимал самое активное участие концепт-художник Райан Мейнердинг. Впоследствии он передал рисунки Луиз Фрогли, которая сделала выкройки и начала работу над костюмом.

«Marvel всегда принимает самое активное участие в работе над персонажами, – утверждает Фрогли. – Для этого в компании есть профессиональные художники по созданию концептуальной графики. Мы много работали с Райаном над аутентичным костюмом Стервятника. Самое главное заключалось в пропорциональности костюма и актера. Как только Майкл был утвержден на роль, работа пошла как по маслу. Для штанов мы выбрали обычный материал, напоминающий по текстуре форму времен Второй мировой войны. Он немного посылал и хорошо отражал свет. Особенно это было заметно в ночное время суток. Мы также сделали для персонажа отороченную мехом куртку, в которой он действительно начал напоминать стервятника. И тут мы опять вспомнили оригинальные рисунки Стива Дитко».

Трюки

В качестве проб Том Холланд послал в Marvel видеозапись своих гимнастических трюков и паркура, за счет чего и опередил других

претендентов на роль Человека-паука. В Холланде сочетались отличные атлетические и актерские навыки. Он утверждает, что отточил эти способности во время репетиций мюзикла «Билли Эллиот», который ставили в Вест-Энде. Доказав всем свои акробатические способности, Холланд заслужил доверие всей команды каскадеров и особое к себе отношение.

«Приятно при работе с каскадерами иметь право заявить, что будет эффективней, если я сам прыгну оттуда-то и на страховке спущусь туда-то, – говорит актер. – Постановщик трюков и все его подопечные прислушивались к моим предложениям и позволяли мне самому выполнять трюки. Я горжусь этим. А фильм только выиграл от того, что в финале эффектного трюка я снимал маску, и зрители убеждались, что его выполнил именно я, а не дублер. Мне трудно представить команду каскадеров лучше, чем группа под руководством Джорджа Коттла. Они поддерживали меня во всем и всегда были готовы протянуть руку помощи».

Атмосфера всеобщей взаимопомощи была особенно кстати во время съемок сцены, в которой Человек-паук прыгает с крыши на поле для гольфа.

«По сценарию я должен был слететь на поле – трюк, который все видели бесчисленное множество раз, – вспоминает Холланд. – Мы с Джорджем Коттлом решили, что интереснее будет увидеть какой-то новый прыжок. Поэтому перед съемками мы пересмотрели все предыдущие фильмы о Человеке-пауке и зафиксировали все его героические позы. Затем мы с моим дублером Холландом Диасом придумали с десяток новых поз, которыми периодически заканчивали тот или иной трюк».

Визуальные эффекты

Над визуальными эффектами фильма трудились несколько крупных заокеанских студий, в том числе Digital Domain («Обливион», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Именно трехмерщикам этой компании продю-

На крупных планах актера в костюме зачастую подменяли компьютерной моделью

серы доверили реализацию самого зрелищного эпизода фильма, когда Стервятник разрезает паром пополам. Как уже упоминалось выше, кинематографисты снимали сцену в декорации на гидравлической базе, но, разумеется, общие планы и все действия с Пауком, Стервятником и Железным человеком требовали компьютерной доработки.

Предварительно эпизод был превизуализирован. По окончании же съемок трехмерщики взялись за дело. Виды Нью-Йорка представляют собой композиции, собранные из статичных фотографий, и тех, что анимировали. Вода – компьютерная симуляция. Модель Человека-паука была разработана трехмерщиками студии Method, в Digital Domain ее адаптировали под программный конвейер и перенастроили шейдеры, чтобы Паук был одинаковым во всех кадрах фильма. Модель паром строилась по материалам лидарного сканирования настоящего аналогичного судна. Несколько недель у трехмерщиков ушло на текстурирование и шейдинг. Поскольку трехмерная модель по сканам не во всем совпадала с декорацией, требовалась серьезная подгонка на этапе композитинга. Все симуляции и взрывы производились в пакете Houdini.

Фильм «Человек-паук: возвращение домой» заработал в мировом прокате более 600 млн. долларов. Создатели уже заявили, что в обозримом будущем обязательно увидит свет новая картина.

datavideo

KMU-100 – уникальное решение, позволяющее создать из одного изображения с 4K-камеры до восьми виртуальных камер Full HD.

Попробуйте новый формат видеопроизводства – запросите KMU-100 для тестирования у дилеров DATAVIDEO.

ОКНО-ТВ Москва
улица Академика Королева, 23, стр. 2
Телефон: + 7 (495) 617-57-57
E-mail: info@okno-tv.ru

ОКНО-ТВ Санкт-Петербург
ул. Стрельнинская, 12, лит. А, пом. 4Н
Телефон: + 7 (812) 640-02-21
E-mail: piter@okno-tv.ru

ОКНО-ТВ-Сибирь
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 9
Телефон: + 7 (383) 314-37-47
E-mail: sibir@okno-tv.ru