

Человек-птаха: фильм «Бердмэн»

Кадр из фильма «Бердмэн»

О театре снято ничуть не меньше фильмов, чем о телевидении или закулисье кинематографа, но картина «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту всегда будет стоять особняком и выделяться совершенной формой и безупречным содержанием. Это яркий фильм о противоречивости человеческой природы, надеждах и страхах людей творческих профессий стал одним из наиболее значимых кинособытий ушедшего года. Кинокритики и журналисты рукоплескали фильму на Венецианском кинофестивале, а кино-

академики выдвинули ленту Иньярриту на соискание девяти статуэток «Оскар», записав ее в фавориты.

«Бердмэн» – это удавшийся художественный эксперимент, постановка которого стоила года жизни его основным создателям. Режиссер картины фонтанировал энергией и сумел убедить опытных кинематографистов отправиться с ним в опасное кинопутешествие, которое легко могло обернуться катастрофой. Например, Майкл Китон, по собственному признанию, дал согласие на участие в

Бастер Ллойд

съемках через 12 с после получения предложения. Выдающемуся кинооператору Эммануэлю Любецки («Гравитация»), скорее всего, потребовалось на раздумья еще меньше, потому что он славится страстием к решению больших творческих задач. Иньярриту показал всем основным участникам съемок фотографию Филиппа Петти, прошедшего по натянутому канату между двумя нью-йоркскими небоскребами в 1974 году. А потом режиссер заверил всех, что им предстоит столь же опасное и дерзкое мероприятие. И не обманул.

Подготовительный период

Чтобы «пазл сложился», команда тщательно подготовилась к съемкам фильма. Декорации театра, где происходит основное его действие, строились и перестраивались таким образом, чтобы актеры успевали пройти по коридорам и проговорить свои реплики, не выпадая из заданного сценой ритма. Изменения были внесены и в многословный сценарий. Для создания настроения и управления ритмом, режиссер картины ввел в сюжет уличный ансамбль с барабанщиком. Звук барабана стал своего рода пульсом картины и звуком сердца главного героя. Все сцены предварительно репетировались и технически оттачивались, правда, с участием статистов в роли персонажей, а не занятых актеров. Прогоны снимались и монтировались, то

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

Иньярриту дает установку актрисам

есть к моменту начала основных съемок у режиссера картины на руках был жесткий диск с черновой версией всех театральных сцен. Любецки и Иньярриту успели определиться с ракурсами и ритмом, а также с переходами, которые бы скрывали монтажные склейки. Режиссер хотел снять картину так, чтобы у зрителя возникло ощущение непрерывного движения, которое бы не нарушалось склейками. Забегая

вперед, скажем, что в действительности в «Бердмэне» более 100 склеек. Часть из них удалось скрыть путем умелой съемки и монтажа, другие – благодаря применению компьютерной графики.

Когда стены помогают

Художником-постановщиком картины выступил Кевин Томпсон, который построил декорации интерьера бродвейско-

го театра, точнее его технической части, включая гримерки и петляющие коридоры. Сцену и зрительный зал, фасад снимали в настоящем театре. В качестве места для съемки был выбран театр Сен-Джеймс на Западной 44-й улице, оказавшийся свободным от постановок на девять дней.

Иньярриту хотел, чтобы декорации отражали настроение и драматургию фильма, поэтому все стены сделали подвижными. Например, ближе к кульминации картины, когда напряжение возрастает, коридоры становятся уже, а потолок ниже. При этом лестницы и коридоры выстраивались таким образом, чтобы по ним мог пройти оператор с камерой и стедиком. Интерьер обустраивался так, чтобы отражать не слишком приглядное закулисье театральной сцены. Стены и потолок намеренно сделали обшарпанными и потрескавшимися, а цвета и текстуры – конфликтующими. Все необходимые источники света были вмонтированы в декорации, Любецки только регулировал температуру света, чтобы добиться требуемого художественного эффекта.

«Когда герой Китона идет по коридорам театра, мы сначала освещаем его двумя флуоресцентными лампами, затем зеленоватым светом, а затем лампой дневного света, в результате изображение постепенно становится

Фильм снимался на цифровые камеры Arri Alexa

The Cooke Look[®] One Look. All Speeds

«Объективы Cooke Anamorphic/i не такие «сухие», как другие объективы, которые я использовал ранее. С ними очень приятно работать. Мы подвергли комплект жестким испытаниям, используя объективы в разных съемочных ситуациях – днем, ночью, в интерьерах, на натуре, под дождем и солнцем, даже помещали в брызгозащитный чехол. Объективы всегда работали отлично, давая приятные овальные внефокусные блики».

© Jessica Forde

Антуан Рош, AFC, оператор-постановщик фильма «Идеальный мужчина»

NEW
Anamorphic/i[®] | T2.3

MINI S4/i[®] | T2.8

5/i[®] | T1.4

S4/i[®] | T2.0

CookeOpticsLimited

British Optical Innovation and Quality Since 1893.

cookeoptics.com

T: +44 (0)116 264 0700

Canada, South America, USA:

T: +1-973-335-4460

Logocam
Logocam UPL-90i

InfoLITHIUM
ЯПОНСКИЕ СЕЛЛЫ
РАБОТАЕТ В ХОЛОД

www.proland.ru

реклама

более естественным и грязным, – комментирует Любецки. – Театры только кажутся красивыми и таинственными, но попадаешь за кулисы, а там все грубо, тесно, неудобно и затхлый запах. Мы стремились передать все это».

«Пару лет назад снять подобный фильм было просто нельзя, – продолжает Любецки. – Только появившаяся возможность записи большого объема ма-

териала и вывода видео в хорошем разрешении на монитор режиссера позволила это сделать. Камера была соединена с внешним записывающим устройством, оснащенным передатчиком Wi-Fi. Второй помощник оператора следовал за нами с ним везде».

Съемка велась на камеры ALEXA M и ALEXA XT. Компактную модель M кинематографисты использовали для съемки непрерывных дублей продолжительностью до 15 мин. Эти камеры позволяли вплотную подходить к актерам, XT ставили на стедикам и использовали для съемки динамичных сцен, в том числе для знаменитой прогулки Майкла Китона в трусах по Тайм-Сквер.

Тайм-сквер

Бюджет картины составил 18 млн долларов, поэтому кинематографисты не имели возможности построить декорации знаменитой центральной площади Нью-Йорка, чтобы впослед-

ствии просто дорисовать недостающие элементы на компьютере. Так, например, сделали создатели блокбастера «Человек-паук: Высокое напряжение». Иньярриту и Любецки поступили изящнее – они сняли сцену на настоящей площади в центре Нью-Йорка, применив отвлекающий маневр.

Незадолго до съемок режиссер-постановщик наткнулся в центральном парке на школьную музыкальную группу The Marching Cobras of New York. Этот музыкальный коллектив был нанят на один съемочный день для привлечения внимания туристов и случайных прохожих. Во время съемок, когда Китон появился на Тайм-сквер в одних трусах, они начинали играть громче, что отвлекало внимание толпы.

Кадры, которые показывает героиня Эммы Стоун своему отцу на экране iPhone, были сняты самим режиссером на смартфон во время прохода Майкла Китона через толпу статистов в самом центре Нью-Йорка. Основная сложность заключалась в том, что цена ошибки участников съемочной группы была невероятно высокой из-за желания режиссера снимать сцены одним кадром. То есть если бы актер запнулся или оператор нарушил хореографию движения, то потребовалось бы переснимать сразу несколько эпизодов. Вся группа работала с энтузиазмом, но из-за высокого груза ответственности испытывала постоянное нервное напряжение.

Невидимые и видимые эффекты

Как уже упоминалось выше, в фильме «Бердмэн» чуть более 100 монтажных склеек. Некоторые из них прятались под вспышками, отражениями и в тенях,

другие же представляли собой полностью компьютерные кадры. Например, сцены с полетами – это компьютерная графика, как и кадры смены дня на ночь и наоборот.

Для сцен полета Майкла Китона снимали в павильоне на тросах. Кинематографисты использовали схожую технологию, что и в работе над «Гравитацией». Для получения нужных рефлексов и отражений на лице актера были закреплены специальные площадки со светодиодными панелями, на которые проецировались предварительно отснятые виды Нью-Йорка. Впоследствии изображение актера добавили в полностью созданную на компьютере городскую среду. В сцене с левитацией все объекты, парящие рядом с героем, также созданы на компьютере. Помимо этого, цифровые технологии пригодились при работе с кадрами, когда главный герой смотрит в зеркало. Отражения героев ротоскопировались и помещались в отражение помещения, воссозданного средствами графики, при этом съемочная группа вытиралась из кадров.

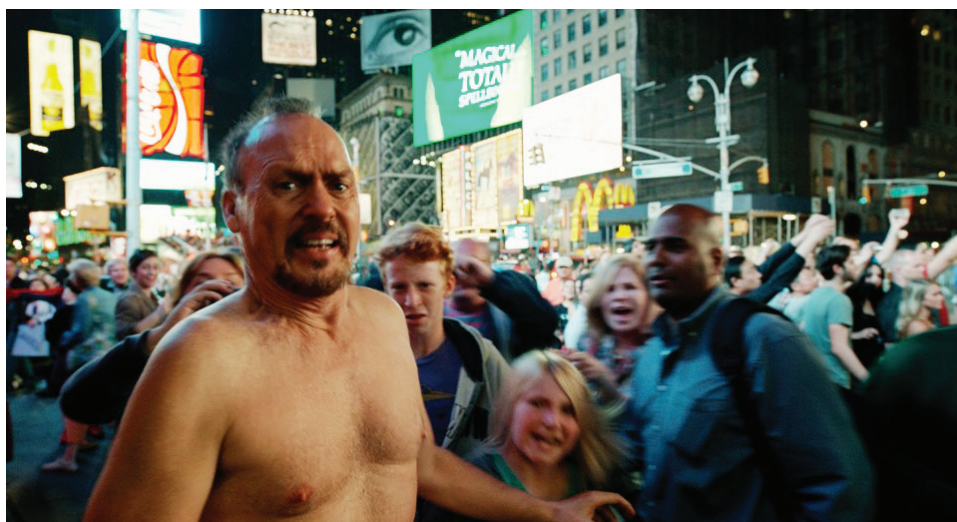
Для сцен полета и атаки инопланетян был разработан трехмерный превиз. Гигантская птица анимировалась в программе Softimage XSI, а здания разрушались при помощи инструментов трехмерного редактора Houdini. В общей сложности трехмерщики студии Rodeo FX обработали около 90 мин фильма.

«Подобная работа представляет для нас огромный интерес, – делится супервайзер по спецэффектам Ари Ханикян, – мы часто возимся со зрелищными блокбастерами, но все же большее удовлетворение получаем от подобных фильмов, где наша работа становится частью повествования. Публика даже не догадывается, сколько визуальных эффектов содержит «Бердмэн»!»

Чтобы картина выдерживала требуемый режиссеру ритм, некоторые сцены слегка ускорялись средствами монтажа.

Лучший фильм о театре

Фантастическая самоотдача всей съемочной группы и потрясающий творческий кураж сделали свое дело: «Бердмэн» был отмечен сотней различных наград и дважды окупил свой производственный бюджет. Неизвестно, признают ли киноакадемики фильм Иньярриту лучшей картиной года, но почетное место в истории кино этот дерзкий проект за собой уже застолбил. ■

Съемки в действительности прошли на Таймс-сквер