

Рождение образа: пластический грим

Бастер Ллойд

О образ героя играет важную роль в создании кинопроизведения. Именно персонажи, втянутые в драматические ситуации, заставляют зрителя испытывать сильные положительные или отрицательные эмоции. Вызвать сопереживание к своему персонажу киноактеру помогают не только талант и техника игры, но и костюмы и, конечно, грим. Каким бы талантливым ни был Джонни Депп, без соответствующего грима и костюма зритель вряд ли поверил бы в то, что перед ним пират, капитан Джек-Воробей. А некоторых героев без сложного грима просто невозможно сыграть, такими персонажами часто населяют фэнтези и фантастические миры, а также комиксы – любимые жанры современных голливудских режиссеров и молодежи.

От воска до пенолатекса

Грим широко использовался и до появления кино, он был неотъемлемой составляющей ритуалов у многих древних народов мира, а позже важным элементом театральных и цирковых представлений. Но для кинематографа потребовался более тонкий и изощренный грим, чем в театре, так как в кино есть крупный план, который выявляет любые недостатки.

Хотя изначально и в кино грим, будь то живописный (рисование на лице) или пластический (применение накладок, наклеек и т.п.), был не слишком хорошего качества

из-за несовершенства используемых материалов. К тому же черно-белая пленка не могла передать все оттенки кожи, и актерам приходилось сильно подводить глаза, чтобы они не сливались с лицом, которое под лучами софитов становилось белым.

Истинное мастерство художники по гриму начали демонстрировать в 30-е годы, когда голливудская кинофабрика Universal Pictures начала выпускать один за другим фильмы ужасов со всевозможными монстрами, для создания которых потребовалось применение протезного грима (разновидность пластического). На экраны хлынули вампиры, оборотни, мумии и зомби, и наибольшую известность среди гримеров приобрел Джек Пирс, придумавший образы Дракулы, Франкенштейна, Мумии и даже Человека-волка. Для воплощения короля вампиров он подготовил оригинальный макияж зеленого цвета, который на черно-белой пленке придавал физиономии актера фарфоровый блеск. Франкенштейн в исполнении Бориса Карлофа оказался еще более сложным персонажем в плане грима. Выпирющий лоб был изготовлен при помощи хлопчатобумажной ткани, которую сначала вымачивали в растворе коллодия, а затем накладывали слоями на голову актера. На грим уходило шесть часов, а затем еще полтора часа требовалось на то, чтобы его снять. Материалы для пластического грима, используемые в те годы, причиняли массу

неудобств как создателям, так и актерам, например, коллодий легко воспламенялся и часто вызывал раздражение кожи.

Среди актеров, изображавших монстров и людей с отклонениями, в 20-е годы прошлого столетия прославился Лон Чейни. Наиболее удачными его работами по праву считаются герои фильмов «Горбун из Нотр-Дама» (1923), «Призрак оперы» (1925) и «Наказание» (1920). Чейни создавал настолько разные и шокирующие образы, что на пике его популярности родилась шутка: «Увидишь таракана – не дави его, это может быть Лон Чейни». Только скоропостижная кончина в 1930 году не позволила Чейни осуществить свою мечту – сыграть Дракулу у любимого режиссера Тома Брунинга, который в итоге утвердил на эту знаковую роль Бело Лугоши. Несмотря на не слишком долгую карьеру, Чейни вошел в историю кино как один из самых неординарных и преданных ремеслу актеров. Например, играя Квазимодо в драме по роману Виктора Гюго, он носил тяжелый резиновый горб массой 13 кг, который крепился к спине кожаными ремнями, а в рот набирал воск и им же замазывал один глаз.

В конце 30-х произошла настоящая революция в производстве грима. Вспененный латекс, который был изобретен еще в 1929 году, окончательно вытеснит все остальные материалы для пластического и протезного грима. Самым настоящим ис-

Авторизованный Сервисный центр Профессионального Оборудования:
SONY, Grass Valley, JVC Pro, Panasonic, Clear-Com, DFT, Arri

Оптики:
Canon, Fujinon

Тел.: +7 (495) 737-7125, 737-7098

SFERAVIDEO

Flame|Lustre|Smoke|Flare|Flint

Autodesk

Официальный дилер компаний:
Pandora Int, Autodesk - проектирование, поставка, инсталляция и сервисная поддержка Hi-End-систем цветокоррекции, создания спецэффектов, конформинга...

E-mail: mail@sfera-video.ru

пытательным полигоном для латекса стала сказка «Волшебник страны Оз» (1939), где его применяли в больших объемах. Пенoлатекс позволял безболезненно наносить накладку прямо на кожу и избавлял от необходимости изготавливать их каждый раз заново, что экономило время и деньги.

Но даже при использовании современных материалов процесс создания пластического грима очень сложен и требует длительного времени.

Технологический процесс

Как правило, создание того или иного образа начинается с разработки эскиза или макета. В прошлом это были иллюстрации, нарисованные карандашом или кистью, а сейчас их делают в компьютерных программах, например Zbrush, которые значительно упростили выполнение подобных задач, поскольку заказчик на самом раннем этапе может увидеть и внести корректировки в облик создаваемого героя. Когда эскиз утвержден, художник по гриму приступает к его технической проработке – подбору материалов и выбору технологии исполнения.

Выбор материала зависит не только от идеи и ценовой политики, но и от конкретного актера, которому предстоит играть в специальном гриме или костюме, так как необходимо учесть особенности его анатомии, а также возможную аллергию на отдельные материалы.

«В последнее время участились случаи аллергической реакции у актеров на латекс и некоторые марки протезного силикона, – рассказывает чешский художник по гриму Йозеф Рарах. – Многие начинающие гримеры забывают о человеческом факторе, что часто приводит к очень серьезным последствиям. Кроме этого, далеко не каждый актер может работать в сложном пластическом гриме, и это зависит не только от уровня его дарования. У актера не должно быть аллергии, излишнего выделения пота, плюс он должен быть довольно вынослив. Все это я знаю по собственному опыту, так как мне частенько приходится работать в сложном гриме».

Из материалов чаще всего для изготовления накладок используется вспененный латекс и силикон, предварительно с лица актера или его тела делается слепок. Эта процедура выполняется следующим образом. Художник скрывает волосы актера под специальной накладкой, а затем наносит гипсовую разделительную повязку, образующую подобие шва и обматывает гипсовым бинтом затылок и плечи. Лицо покрывают раствором альгината – материал, который быстро схватывается и великолепно

передает детали текстуры. Как только альгинат затвердевает, специалист обматывает лицо гипсовым бинтом, соединяя лицевую и затылочные части слепка. Затем художник аккуратно по шву разрезает гипсовый слепок, получая две его половины, и склеивает их вместе, чтобы снова обмотать гипсовым бинтом, а полость получившейся формы заполнить жидким раствором гипса. Спустя некоторое время, необходимое для затвердевания, он аккуратно снимает верхние слои и извлекает идеальную гипсовую копию, которая используется для лепки, а после доработки – и в качестве формы для заливки пенoлатекса с последующим выпеканием гримировочных накладок. В среднем выпечка накладки длится один–два часа при температуре 80–100°.

Помимо пенoлатекса популярностью среди гримеров пользуется силикон, который имеет ряд достоинств и недостатков. В отличие от вспененного латекса силикон не надо запекать. Этот материал становится чуть тверже благодаря добавлению в него специальных химических реагентов перед заливкой в форму. Он мягче и прозрачнее, поэтому лучше подходит для имитации человеческой кожи. Главным же недостатком силикона является большая масса, и изготовить из него полный гримировочный костюм, который предстоит носить актеру, невозможно, как правило, гримеры используют его только в накладках для лица и конечностей.

«Каким бы удобным материалом ни был силикон, он слишком тяжелый и работать в нем труднее, чем в гриме, созданном с применением деталей из пенoлатекса, – рассказывает Йозеф

Легендарный Пингед из франшизы «Восставший из ада»

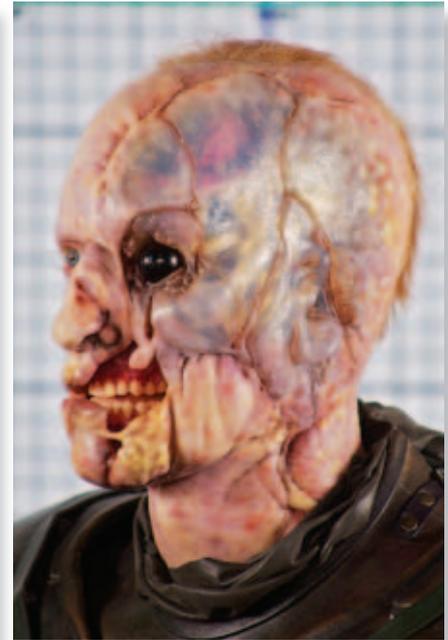
Пример протезного грима. Отрезанная кисть для персонажа из сериала «Harrington»

Рарах. – Пенoлатекс по-прежнему остается самым популярным материалом для качественного специального грима. Типичным примером служит образ Хеллбоя из одноименного фильма. Без сомнения силикон служит великолепным материалом для создания шрамов, отдельных накладок или возрастного грима, но пальму первенства все еще удерживает пенoлатекс. Во время съемок фильма «Дом большой мамочки» для Мартина Лоуренса изготовили накладки из силикона, но вскоре оказалось, что он не может работать в таком гриме из-за духоты и невыносимой жары».

Последняя и далеко немаловажная часть работы – это процесс смывки сложного грима. Тут гримера также подстерегает ряд сложностей. Как правило, многие материалы непросто удалять даже специальными жидкостями. Особенно если речь идет о гриме для всего тела, созданного с применением техники PAX Paint. Смывание занимает несколько ча-

Возрастной грим – особое направление в искусстве грима. На смену пенoлатексу пришел силикон

Пол Джонс работает над гипсовой головой Немезиды – монстра из фильма «Обитель зла: Апокалипсис»

Демон из приключенческого фильма «Соломон Кейн». Картину снимали в Чехии, где Пол Джонс сотрудничал с чешскими художниками по гриму

сов и требует большого расхода специальных материалов для удаления грима.

Автор статьи встретился с голливудским художником по гриму Полом Джонсом, который причастен к таким проектам как «Обитель зла 4: Жизнь после смерти», «Сайлент-хилл» и «Соломон Кейн», и попросил его рассказать о своей профессии.

Бастер Ллойд: Как Вы учились ремеслу гримера?

Пол Джонс: В киноиндустрии я начал работать в 1988 году в Великобритании с Бобом Кином («Сквозь горизонт», «Горец») в его компании Imagine Animation. До этого у меня за плечами был только базовый курс по изящным искусствам, и никакого специального по гриму я не имел. Как и большинство коллег в этой индустрии, я искал информацию в книгах и действовал методом проб и ошибок. Конечно, мне повезло иметь

кое-какие способности, но думаю, что решающую роль сыграли стремление и самоотдача, которые меня и сделали тем, кем я стал.

Бастер Ллойд: Какие книги по искусству грима Вы бы рекомендовали начинающим?

Пол Джонс: Сейчас доступно гораздо больше книг, журналов и DVD, которые знакомят с различными гримировочными технологиями. Безусловно, многие из них могут чему-нибудь научить. Могу порекомендовать Special Makeup Effects for Stage and Screen Тодда Дребрецини, Techniques of the Professional Makeup Artist Винсента Кеоса, Grand Illusions Book One Тома Савини. И, конечно, Professional Makeup Course Дика Сита, это издание я использую в качестве пособия для недельного курса обучения у себя в студии.

Бастер Ллойд: Уверен, что Вы внимательно следите за современными техноло-

гиями, следует ли ожидать новых материалов для пластического грима в ближайшем будущем?

Пол Джонс: Я считаю, что важнейшие достижения в области протезного грима связаны с появлением силиконового геля и объемных наклеек – бондотраснферов. С их помощью стало гораздо проще добиваться реализма, чем при использовании только вспененного латекса. Применение программ типа Photoshop, Zbrush и Mudbox также облегчило процесс разработки художником дизайнера при подготовке концепта. Думаю, что вскоре многие режиссеры перестанут решать дилемму, что лучше использовать для того или иного эффекта – компьютерную графику или протезный грим. Они будут применять гибридные эффекты, обращаясь частично к графике, частично к пластическо-

КОММУТАТОР РЕКЛАМНОЙ ВРЕЗКИ PAL-SECAM

(495) 517-33-54 (496) 480-10-02 <http://www.itm.ru>

Муляж тела монстра из фильма «Сайлент хилл»

му гриму. Я так уже работаю не один год и могу сказать, что гибридная технология позволяет добиться лучшего результата.

Бастер Ллойд: Существует несколько формул изготовления «крови». Если не секрет, какой пользуетесь Вы?

Пол Джонс: Почти вся «кровь», которой я поливаю актеров в кадре, покупается у производителей подобных материалов. Я отдаю предпочтение маркам Bloodworks компании Premiere Products и THE Blood, компании Motion Picture FX Company. Конечно, если требуется огромное количество «крови», более 70 литров, то готовлю ее по формуле Дика Смита. Смешиваю кукурузный сироп с пищевыми красителями и добавляю небольшое количество средства для мытья посуды. Если полученная жидкость слишком прозрачна, то сыплю немного муки. А вообще «кровь» готовится по методу проб и ошибок, все зависит от того, что нужно для кадра, некоторые режиссеры предпочитают, чтобы она была светлее, а другие – более темной.

Бастер Ллойд: Если у актера от природы худое и вытянутое лицо, то каким образом придать ему объем? Какой из способов гримирования наиболее прост и эффективен?

Пол Джонс: Грим для толстяков лучше всего получается путем изготовления накладок, которые полностью покрывают лицо. В прошлом великолепно себя зарекомендовал пенолатекс – смотрите «Чокнутого профессора» (1996). В настоящий момент стандартом индустрии стал силикон.

Бастер Ллойд: Может ли гример из Восточной Европы пройти курс обучения в американской студии грима?

Пол Джонс: Насчет США не в курсе, но у нас в Канаде до недавнего времени подобных программ никто не предлагал. Сейчас я занимаюсь разработкой такой программы. Хочу набирать студентов и обучать их в сжатые сроки в профессиональных условиях, знакомя со всеми стандартами индустрии.

Бастер Ллойд: Вы придумали и воплотили великолепный протезный грим для нескольких известных хорроров, боевиков и комедий. Могли бы назвать свой любимый фильм в плане грима? Есть ли среди них такой, который и сейчас Вас полностью устраивает и, когда Вы его смотрите, ничего не хочется изменить?

Пол Джонс: К сожалению, такого проекта у меня еще нет. Пару раз подходил достаточно близко, но, будучи художником, я никогда не бываю полностью доволен тем, что получается. Кроме того, ведь на площадке твои предпочтения не всегда выполняются. Все же ты приглашен для претворения в жизнь видения режиссера (а иногда и продюсера), поэтому часто приходится идти на компромиссы. Проектом, от которого я получил наибольшее удовлетворение, был, вне всякого сомнения, «Сайлент хилл». Отличный режиссер, продюсер, актеры и съемочная группа. Получилось замечательное кино, где я даже мелькнул на экране.

Бастер Ллойд: Вы участвовали в производстве «Нечто» – приквела классической и лучшей картины Джона Карпентера. Конечно, до выхода фильма Вы не раскрываете секреты, но все же, чего нам ждать от монстров этого фильма? Оригинальный фильм был довольно брутальным, будет ли приквел столь же кровавым?

Пол Джонс: На самом деле муляж пришельца для приквела создавала компания ADI. Я же лишь оказывал поддержку кинематографистам, когда они снимали в Канаде, моя компания отвечала за реализацию пары небольших гримировочных эффектов. К сожалению, больше рассказать ничего не могу, поскольку фильм выйдет еще не скоро. Вашим читателям придется запастись терпением.

Бастер Ллойд: Какие из последних фильмов на Вас как профессионального гримера произвели наиболее сильное впечатление?

Пол Джонс: Если говорить о фильмах, которые меня завораживали в детстве и по-прежнему остаются интересными с точки зрения грима, то таких три: «Американский оборотень в Лондоне», «Изгоняющий дьявола» и «Нечто». Что касается последних фильмов, могу отметить «Воины света». Качество и объем работы коллег в этом проекте меня поразили, тем более, что сейчас, когда я уже пообтесался в индустрии, знаю, с каким давлением и трудностями приходится сталкиваться людям, создающим эффекты. Приятно видеть, что протезный грим вновь возвращается в фильмы ужасов.

Бастер Ллойд: Довольно часто VFX супервайзеры или операторы-постановщики пробуют свои силы в режиссуре. Вы бы хотели снять фильм, например, хоррор, в качестве режиссера?

Пол Джонс: Возможно, если представится такой шанс, то я им и воспользуюсь. Но сейчас в области грима мне по-прежнему есть к чему стремиться. Я с ним еще не закончил. ■