

ТИМ ГРИРСОН

ВЛА СТЕ ЛИНЫ КИНО

**Инсайдерский рассказ о том,
как снимаются великие фильмы**

Секреты знаменитых режиссеров
Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Альфред Хичкок, Тим Бёртон,
Стэнли Кубрик, София Коппола, Фрэнсис Коппола, Стив Маккуин,
Барри Дженкинс, Чарли Чаплин, Роман Полански, Кеннет Брана

И нашумевших фильмов
«Дэдпул», «Крестный отец», «Звездные войны», «Начало»,
«Казино "Рояль"», «Кинг-Конг», «Унесенные ветром», «Рокки»,
«Немножко беременна», «Апокалипсис сегодня» и не только...

18+

Содержание

Вступление	6	Глубина резкости	40	Правило третей	72
Актерское искусство		Стратегия фокусировки кадра		Разбивка кадра на девять сегментов для расстановки смысловых акцентов	
Актерский метод	10	<i>Фильмы: Лунный свет; Мальтийский сокол; Апокалипсис сегодня</i>		<i>Фильмы: Копия верна; Простые сложности; Стыд</i>	
Личный опыт как источник подлинных эмоций в кадре		Съемка с движения	44	Разрушение «четвертой стены»	76
<i>Фильмы: В порту; Король комедии; Линкольн</i>		Следование за персонажами для энергии и динамики		Удаление барьера между зрителем и актером, вовлечение в действие	
Импровизация	14	<i>Фильмы: Искупление; Дитя человеческое; Туринская лошадь</i>		<i>Фильмы: Выходной день Ферриса Бьюллера; Амели; Дэдпул</i>	
Сценарий как трамплин для свежих, спонтанных реакций на площадке		Крупный план	48	Негативное пространство	80
<i>Фильмы: Это — Spinal Tap; Немножко беременна; Улетные девочки</i>		Акцент на интимности переживаний и их проявлении в мимике		Уменьшение персонажей в кадре для акцента на происходящем	
Репетиция	18	<i>Фильмы: Персона; Страсти Жанны д'Арк; Если Бил-стрит могла бы заговорить</i>		<i>Фильмы: Приключение; Рома; Любовь, сбивающая с ног</i>	
Разработка характеров персонажей во время читки сценария		Общий план	52	Освещение и камера	
<i>Фильмы: Правда и ложь; Генрих V; Каждому свое</i>		Смещение камеры назад для лучшего обзора		Большая глубина резкости	86
Монолог	22	<i>Фильмы: Огни большого города; Время развлечений; Близкие контакты третьей степени</i>		Заполнение кадра знаковыми изображениями	
Передача эмоций героя через прямую речь		Соотношение сторон	56	<i>Фильмы: Гражданин Кейн; Невинные; Правила игры</i>	
<i>Фильмы: Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе; Гленгарри Глен Росс; Зверинец</i>		Выбор ширины кадра, оптимальной для драматургии момента		Светотень	90
Мотивация	26	<i>Фильмы: Обход Мика; Американская милашка; Китайский квартал</i>		Создание настроения и напряжения через тени и свет	
Осознание актером скрытых мотивов своего персонажа		Принудительная перспектива	60	<i>Фильмы: Крестный отец; Печать зла; Ночь охотника</i>	
<i>Фильмы: Хорошее время; Трудности перевода; Сокровище</i>		Оптические иллюзии для игры с размером и масштабом		Рисующий и заполняющий свет	94
Непрофессионалы	30	<i>Фильмы: Эльф; Песни со второго этажа; Кинг-Конг</i>		Подсвечивание реакций актеров	
Актеры без актерского образования для большего правдоподобия		Косой ракурс	64	<i>Фильмы: Ферма «Матбаунд»; Дочери пыли; Что-то не так с Кевином</i>	
<i>Фильмы: Слон; Акваиум; Крупный план</i>		Наклон камеры для усиления напряжения		Слабое освещение	98
Режиссура		<i>Фильмы: Третий человек; Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит; Падшие ангелы</i>		Съемка в затемненных местах без потери драматизма	
Кадрирование	36	Панорамная съемка	68	<i>Фильмы: Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса; Хан Соло. Звездные войны. Истории; Цель номер один</i>	
География сцены в зависимости от мизансцены		Камера высоко над действием для масштабности и драматизма			
<i>Фильмы: Делай как надо; Опасный метод; Внутри солнце</i>		<i>Фильмы: Унесенные ветром; Золотоискатели 1935-го; Нетерпимость</i>			

Золотой час 102
Использование света заката
или восхода для магического оттенка
Фильмы: *К чуду; Перед закатом;*
Боевой конь

Рапид 106
Замедленная съемка
для усиления эмоции
Фильмы: *Бешеные псы; Бонни и Клайд;*
Матрица

Панорамирование 110
Перемещение камеры
с фиксированной точки для охвата
всего действия
Фильмы: *Последний киносеанс;*
Лобстер; Паранормальное явление 3

Стедикам 114
Использование специального
оборудования для имитации
быстрого контролируемого
движения
Фильмы: *Сияние; Древо жизни;*
Бёрдмэн

Съемка с рук 118
Отказ от стабилизации камеры
для отражения изменчивости жизни
Фильмы: *Мужья и жены; Два дня,*
одна ночь; Ведьма из Блэр;
Курсовая с того света

Субъективная съемка 122
Взгляд на мир глазами персонажа
Фильмы: *Скафандр и бабочка;*
Монстро; Хардкор

Зональная линза 126
Необычный фокус, создающий
напряжение
Фильмы: *Вся президентская рать;*
Неприкасаемые; Омерзительная
восьмерка

Полиэкрэн 130
Одновременное слежение
за несколькими сценами
или изображениями
Фильмы: *Скотт Пилигрим против*
всех; К черту любовь; Тайм-код

Зумирование 134
Приближение зрителя
к действию или отдаление
от него как провокация
Фильмы: *МакКейб и миссис Миллер;*
Звездные войны: пробуждение силы;
Телевикторина

Монтаж
Наплыв, шторка и затемнение 140
Множество разнообразных
способов перехода от одной сцены
к другой
Фильмы: *Черный клановец; Звездные*
войны: Эпизод 4 — Новая надежда;
Поле чудес

Смэш кат 144
Сопоставление одного
изображения с другим
для шокирующего эффекта
Фильмы: *Лоуренс Аравийский;*
2001 год: Космическая одиссея;
На север через северо-запад

Параллельный монтаж 148
Перемещение между локациями
многоплановой интриги
Фильмы: *Звездные войны: Эпизод 6 —*
Возвращение джедая; Облачный
атлас; Дюнкерк

Джамп кат 152
Дезориентация путем
резкой смены эпизода
и игнорирования принципа
целостности
Фильмы: *На последнем дыхании;*
Семейка Тененбаум; Меланхолия

Закадровый звук 156
Возможность слышать то,
что не слышат персонажи,
или почему музыка важна
Фильмы: *Психо; Казино «Рояль»;*
Чудо-женщина

Сценарное мастерство

Диалог 162
Совершенствование искусства
общения персонажей с миром
Фильмы: *Когда Гарри встретил*
Салли; Испанский узник;
Мост через реку Квай

Голос за кадром 166
Озвучивание мыслей персонажей,
обращенных к самому себе
или к зрителю
Фильмы: *Барри Линдон; Славные*
парни; Информатор

Предпосылки 170
С самого начала — намек на то,
что случится дальше
Фильмы: *Головокружение; Малышка*
на миллион; Престиж

Пластический образ 174
Наделение предметов
эмоциональным или символическим
смыслом, или когда сигара —
это не просто сигара
Фильмы: *Похитители велосипедов;*
Начало; Пианино

Антагонисты и препятствия 178
Внешние и внутренние конфликты,
которые сдерживают главного героя
Фильмы: *Звездные войны: Эпизод 5 —*
Империя наносит ответный удар;
Рокки; Реквием по мечте

Тема 182
Выражение идеи через
сюжетные повороты
Фильмы: *Мстители; Социальная*
сеть; Фри-соло

Дополнительное чтение 186
Указатель 187
Фотографии 190
Благодарности 192

Вступление

В наше время интернет, социальные сети, видеокамеры и множество доступных редакторов позволяют гораздо большему числу желающих пробовать свои силы в кинопроизводстве. Творческие возможности для того, кто жаждет рассказать собственную историю, безграничны. Однако необходимость понять основы ремесла, освоить кирпичики кинематографа, чтобы затем построить на них свое произведение, никто не отменял.

Название книги «Властины кино. Инсайдерский рассказ о том, как снимаются великие фильмы» может показаться дерзким, но мне хочется думать, что этот сборник в итоге продемонстрирует, что на самом деле одного универсального способа сделать фильм не существует. На протяжении столетия с лишним режиссеры расширяли границы понятия «великий фильм». Они опирались на традиционные методы съемки и в то же время разрабатывали новые смелые способы мышления о таком изменчивом явлении, как кино. В этом руководстве я собираюсь рассказать об основных элементах кинематографа: сценарном деле, актерском мастерстве, съемках и постпродакшне на примере как классических, так и современных фильмов, где эти элементы отчетливо проявлены.

Но, как вы увидите, понимание основ — это еще не всё. В некоторых из моих примеров правила дерзко нарушаются или обходятся. Это отличный образец для подражания для начинающих кинематографистов.

Возможно, по мере чтения вы почувствуете, как расширяются рамки вашего собственного культурного вкуса. Я включил в эту книгу всё: от блокбастеров («Чудо-женщина»), лауреатов премии «Оскар» («Рокки») до жемчужин эпохи немого кино («Нетерпимость») и недавних сокровищ архауса («Американская милашка»), чтобы дать читателям представление о широте и потенциале кинематографа. Фильмы из Швеции, Мексики, Великобритании, Гонконга, Ирана, Франции, США, Италии и других стран демонстрируют удивительное разнообразие голосов за камерой.

Если я выполнил свою задачу, вы не просто откроете для себя грамматику кинопроизводства — вам захочется исследовать фильмы вне вашей зоны комфорта. Иногда именно еще неизведанное может подарить нам величайшее удовольствие!

Как вы понимаете, «Властелины» — это не исчерпывающее, а скорее дразнящее вкус пособие, призванное разжечь ваш художественный аппетит. Истинное начало кинокарьеры подразумевает риск и эксперименты, и, надеюсь, инструменты, представленные здесь, помогут вам сделать первый шаг и выбрать собственное направление в безграничном мире кинематографа. Я старался описывать фундаментальные кинематографические концепции кратко, легкими для восприятия маленькими порциями. Но настоящее обучение начнется только тогда, когда вы возьмете камеру и станете снимать сами.

Тим Гирсон