

A photograph of Tim Gerson, a man with a beard and sunglasses, pointing his right index finger upwards. He is wearing a suit and tie. In the background, another man with glasses and a vest is visible, looking towards the camera. The background is a textured, brownish wall with some faint, colorful patterns.

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

Золотой час	102	Зумирование	134	Сценарное мастерство	
Использование света заката или восхода для магического оттенка		Приближение зрителя к действию или отдаление от него как провокация		Диалог	162
<i>Фильмы: К чуду; Перед закатом; Боевой конь</i>		<i>Фильмы: МакКейб и миссис Миллер; Звездные войны: пробуждение силы; Телевикторина</i>		Совершенствование искусства общения персонажей с миром	
Рапид	106			<i>Фильмы: Когда Гарри встретил Салли; Испанский узник; Мост через реку Квай</i>	
Замедленная съемка для усиления эмоции		Монтаж			
<i>Фильмы: Бешеные псы; Бонни и Клайд; Матрица</i>		Наплыв, шторка и затемнение	140	Голос за кадром	166
Панорамирование	110	Множество разнообразных способов перехода от одной сцены к другой		Озвучивание мыслей персонажей, обращенных к самому себе или к зрителю	
Перемещение камеры с фиксированной точки для охвата всего действия		<i>Фильмы: Черный клановец; Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда; Поле чудес</i>		<i>Фильмы: Барри Линдон; Славные парни; Информатор</i>	
<i>Фильмы: Последний киносеанс; Лобстер; Паранормальное явление 3</i>		Смэш кат	144	Предпосылки	170
Стедикам	114	Сопоставление одного изображения с другим для шокирующего эффекта		С самого начала — намек на то, что случится дальше	
Использование специального оборудования для имитации быстрого контролируемого движения		<i>Фильмы: Лоуренс Аравийский; 2001 год: Космическая одиссея; На север через северо-запад</i>		<i>Фильмы: Головокружение; Малышка на миллион; Престиж</i>	
<i>Фильмы: Сияние; Древо жизни; Бёрдмэн</i>		Параллельный монтаж	148	Пластический образ	174
Съемка с рук	118	Перемещение между локациями многоплановой интриги		Наделение предметов эмоциональным или символическим смыслом, или когда сигара — это не просто сигара	
Отказ от стабилизации камеры для отражения изменчивости жизни		<i>Фильмы: Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая; Облачный атлас; Дюнкерк</i>		<i>Фильмы: Похитители велосипедов; Начало; Пианино</i>	
<i>Фильмы: Мужья и жены; Два дня, одна ночь; Ведьма из Блэр; Курсовая с того света</i>		Джамп кат	152	Антагонисты и препятствия	178
Субъективная съемка	122	Дезориентация путем резкой смены эпизода и игнорирования принципа целостности		Внешние и внутренние конфликты, которые сдерживают главного героя	
Взгляд на мир глазами персонажа		<i>Фильмы: На последнем дыхании; Семейка Тененбаум; Меланхолия</i>		<i>Фильмы: Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар; Рокки; Реквием по мечте</i>	
<i>Фильмы: Скафандр и бабочка; Монстро; Хардкор</i>		Закадровый звук	156	Тема	182
Зональная линза	126	Возможность слышать то, что не слышат персонажи, или почему музыка важна		Выражение идеи через сюжетные повороты	
Необычный фокус, создающий напряжение		<i>Фильмы: Психи; Казино «Рояль»; Чудо-женщина</i>		<i>Фильмы: Мстители; Социальная сеть; Фри-соло</i>	
<i>Фильмы: Вся президентская рать; Неприкасаемые; Омерзительная восьмерка</i>		Полиэкрэн	130	Дополнительное чтение	186
Одновременное слежение за несколькими сценами или изображениями		Одновременное слежение за несколькими сценами или изображениями		Указатель	187
<i>Фильмы: Скотт Пилигрим против всех; К черту любовь; Тайм-код</i>				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 «Властелины 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