

Как Лоуренс Шер снимал сцены «Джокера» в метро

Вика Сафругина

Фильм «Джокер», снятый режиссером Тоддом Филлипсом (Todd Phillips) и оператором-постановщиком Лоуренсом Шером (Lawrence Sher, ASC), наделал в конце 2019 года много шума, вызвав множество как положительных, так и отрицательных рецензий. Воспринимать картину можно по-разному, но что не оспаривается, так это мастерство, с которым она сделана.

Один из аспектов, которым уделял особое внимание Лоуренс Шер, это съемка сцен в метрополитене. «Ничто не сравнится с ощущением от настоящей поездки в метро», – говорит кинооператор Лоуренс Шер. Вот почему он хотел сделать кадр насколько реалистичным, насколько возможно, когда снимал кинофильм «Джокер». Шер снимал в самых разных кинематографических стилях, от полностью комедийного «Мальчишника в Вегасе» (Hangover) до недавнего фантастического «Годзилла 2: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters). И всякий раз он применял практически все кинематографические достижения, доступные на тот момент. Тем не менее, Лоуренс все еще в некоторой степени сторонник «старой реалистической школы» и верит, что если дать актерам нечто осязаемое, с чем можно работать, то это позволяет им играть лучше. Да и остальным творческим участникам съемочной группы становится легче. А главное, повышается реалистичность происходящего на экране и усиливается вовлеченность в это аудитории.

Подход Шера к съемкам фильма, будь то комедия, фантастика или смесь того и другого, заключается в том, чтобы решить картину визуально. «Сцену нужно разобрать эмоционально. Для чего эта сцена? Что в ней хотят сказать персонажи? Именно от этого надо отталкиваться, разрабатывая план съемки и формируя визуальное решение фильма, чтобы «заярить» его эмоционально», – отмечает Шер.

Снимая «Джокер», он хотел сделать это так, чтобы зрители действительно почувствовали свою связь с человеком, погружающимся в хаос и безумие, а также дать актерам как можно больше свободы и проводить съемку максимально быстро, чтобы не упустить сложившуюся на площадке атмосферу. «Мы старались сохранить энергию сцены и актеров и снять сцену, пока все находились в нужном состоянии духа», – говорит Шер. Для него и съемочной группы это означало съемку настолько безошибочно, насколько это было возможно.

«Да, в некоторых случаях синий фон и помещение персонажей в виртуальную среду – это правильный выбор, – добавляет кинооператор. – Но режиссер Тодд Филлипс и я понимали, что единственный способ сделать «Джокера» действительно реалистичным заключается в том, чтобы снимать в реальной среде. А это предполагало адапта-

цию съемочного пространства и применение светодиодной технологии, чтобы оживить это съемочное пространство, как и снимаемую сцену. Светодиодный экран позволяет понять, какое воздействие оказывается на актеров и к какому эффекту приводит. И не только для актеров, но и для кинооператора. Вдруг оказывается, что не нужно предполагать, где располагается фон. Нет необходимости дальнейшего совмещения с этим фоном, а появляется возможность снимать все в режиме реального времени и ставить свет так, как этого требует съемка. Это то, что просто невозможно при работе с синим или зеленым фоном».

И фильм «Джокер» тут служит отличным примером. В частности, речь идет об очень важной сцене в метро, где Джокер убивает троих с Уолл-Стрит. «Это критический момент, водораздел в состоянии героя, – объясняет Шер. – Тодд Филлипс хотел, чтобы эта

Лоуренс Шер на фоне светодиодных экранов, воссоздающих атмосферу метро

Кадры фильма «Джокер», снятые в вагоне метро

сцена воспринималась как «лихорадочный сон». А поскольку фильм начинается и заканчивается съемками в реальной обстановке, мы думаем примерно так: а давайте, в конце концов, посмотрим, сможем ли мы снять это вживую? Получится ли у нас проехать на поезде метро, снимая в нем? Это было возможно, но даже если бы метро решилось закрыть пути в какое-то время дня, не факт, что это сыграло бы на нас при съемке, поскольку были и другие ограничения».

Режиссер и оператор рассматривали несколько вариантов. Один из них – это синий фон с последующим замещением его соответствующим изображением. «Но тогда терялась всякая интерактивность в освещении, – комментирует Шер. – А для меня самое крутое, что может быть при езде в метро Нью-Йорка, это то, как свет взаимодействует с окружающей средой, и то, что когда поезд проезжает станцию метро или разъезжается с другим поездом, либо когда свет мелькает внутри вагона, все это световое взаимодействие играет свою роль. Если же использовать синий фон, некоторые источники света выпадают из кадра, а свет от них попадает только в нижнюю часть кадра или на пол. Они не создают того эффекта, какой имеет место в реальной среде».

Для решения проблемы создатели фильма связались с компанией PRG. «Мы хотели поговорить о технологии, которую они применяли в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» и на других проектах, – объясняет Шер. – Мы не собирались воссоздавать реальность, мы хотели улучшить ее, чтобы создать ощущение «лихорадочного сна». Благодаря такой улучшенной среде я имел возможность принимать соответствующие решения. Например, когда должен проехать встречный поезд, когда наш поезд должен миновать станцию, когда мы окажемся в темном тоннеле, когда свет или флуоресцентные блики промелькнут за окнами. Словом, мне нужен был полный контроль над всеми этими компонентами».

Лоуренс использовал светодиодную технологию и медиасервер, чтобы воспроизводить пять или шесть слоев контента, расположенных на разных временных шкалах. «На одной временной шкале располагалось видео со встречным поездом, на другой – мелькающие флуоресцентные огни, еще на одной – станция метро в белых тонах. На следующей – освещенная натриевой лампой станция, – поясняет он. – Вдруг оказалось, что теперь мы можем находиться в вагоне метро, который для актеров, режиссера и оператора стал живым, дышащим, движущимся транспортом».

«Когда вы оказываетесь в таком вагоне метро и начинаете воспроизводить изображения на экранах, создается впечатление, что вагон движется, – добавляет Шер. – Порой даже проявлялся эффект укачивания. Возникло даже желание остановить изображение на экране. Когда вагон останавливался, а картинка на экранах двигалась, а двери открывались, появлялось желание не выходить из вагона, потому что был страх упасть. Вот такой эффект создавался для зрителей, ну и для актеров, конечно».

Ставя свет, я мог находиться рядом с медиасервером, наблюдать сцену в режиме реального времени и включать лампы внутри поезда так, как мне было нужно, когда поезд проходил мимо станции. То, что баллоны слегка двигались, мир снаружи проходил мимо, а когда мерцание ламп прекращалось, можно было действительно видеть проходящий мимо встречный поезд или станцию

Режиссер Тодд Филлипс (справа) и актер Хоакин Феникс (Джокер)

метро, давало эффект реальности в отличие от съемки на синем экране. Некоторые люди были уверены, что мы действительно спустились в метро и ездили на поезде туда-сюда.

Когда работаешь в таких реалистичных средах и видишь их прямо перед собой, а не представляешь, как это будет потом, разница получается огромная. Данная технология была важна для успешной съемки сцены, и я не знаю какого-то иного способа сделать это. Что еще хорошо при работе с такой компанией, как PRG, так это то, что им, как и нам, нравится решать проблемы. В итоге, конечно, это бизнес, и нам всем нужно заработать, чтобы двигаться дальше, но мы по-прежнему испытываем вдохновение и желание снимать кино, делать нечто, чтобы рассказать историю. Я всегда рад работать с людьми, которые, как и я, испытывают удовольствие, решая проблемы».

реклама

EditShare

QScan

автоматический контроль качества медиаданных

поддержка Dolby Vision HDR, IMF и других форматов без дополнительного лицензирования

масштабируемая архитектура, работает независимо или интегрируется с МАМ

полная версия доступна для тестирования на

qscan.editshare.com

00:00 00:00:20.000 00:00:40.000 00:00:50.000