

Исторический экскурс во вселенную спецэффектов

Бастер Ллойд

Кинематограф – это самое молодое и вместе с тем наиболее популярное из всех искусств. Наверняка этому есть рациональное объяснение из разряда тех, что кино производит мощный терапевтический эффект. Но здесь рассказ о том, что превращает движущиеся картинки в подлинную магию. Речь пойдет о спецэффектах – инструменте, который способен заставить зрителя поверить в создаваемую на экране иллюзию.

История развития спецэффектов тесно связана с трансформацией кинематографа из циркового развлечения в киноискусство. В XX веке не останавливающийся ни на минуту технологический прогресс помог человечеству шагнуть далеко вперед. С развитием цифровых технологий и постоянно возрастающей потребностью зрителей в новых киночудесах визуальные и специальные эффекты стали играть одну из главных ролей в развлекательном кинопроизведении. Довольно скоро производство эффектов переросло в самостоятельную индустрию с многомиллионными оборотами, но так было не всегда.

Визуальные или специальные? Визуальные (VFX) – это эффекты, используемые для создания несуществующих сцен. Есть два типа визуальных эффектов – оптические (комбинированные съемки, рирпроекция) и компьютерная графика. Специальные – это то, что делается прямо во время съемок: осадки, пиротехнические эффекты, грим, работа с миниатюрами и т.д.

Эффекты на ранних стадиях развития кинематографа

Отцами кинематографа считаются Луи и Огюст Люмьеры, которые 28 декабря 1895 года устроили первый публичный киносеанс. Зрителям показали 10 коротеньких фильмов, в том числе знаменитое «Прибытие поезда». В тот зимний вечер представ-

Братья Люмьер

ление посетили 35 человек, но уже через неделю желающие взглянуть на движущиеся картинки выстраивались в очередь.

Справедливости ради следует сказать, что не братья Люмьер изобрели первый в мире аппарат, способный запечатлеть действие в движущихся картинках – они всего лишь первыми организовали публичный кинопросмотр при помощи кинопроектора собственной конструкции, которому дали имя кинематограф. Непосредственно для самой съемки братья использовали усовершенствованный аппарат Уильяма Диксона и Томаса Эдисона, названный кинетографом. Не удивительно, что американцы признают отцом кинематографа своего соотечественника Томаса Эдисона, а не французов Люмьер.

Короткометражка «Казнь Марии Шотландской» (1895) Альфреда Кларка считается не только первым в истории постановочным фильмом с привлечением профессиональных актеров, но и первой кинокартиной со спецэффектом. Лента продолжительностью 11 с была снята одним общим планом и демонстрировалась при помощи кинетоскопа – еще одного изобретения гениального Томаса Эдисона, на счету которого более 1000 патентов в самых разных областях. Спецэффектом же стало использование стоп-кадра. Палач занес топор, режиссер остановил камеру и попросил актера Роберта Томаэ, игравшего Марию, выйти из кадра, а всех остальных замереть и не двигаться. Место Томаэ заняла кукла, которой и отсекли голову, после того как киноаппарат вновь заработал. Сцена выглядела настолько правдоподобно, что некоторые из смотревших фильм зрителей всерьез полагали, что женщине во время съемок отрубили голову.

Позднее стоп-кадр был использован французским режиссером Жоржем Мельесом. Принято считать, что именно он внес в развитие спецэффектов на заре кинематографа наибольший вклад. Примечательно, что Мельес открыл эффект стоп-кадра самостоятельно, приблизительно через год после того, как сам начал снимать. Впервые Жорж познакомился с кинематографом на одном из сеансов братьев Люмьер. О существовании ленты Альфреда Кларка он знать не мог – в XIX веке информационное поле было не столь обширным, да и средства связи – не столь развиты, как сейчас.

Пионеры кино и спецэффектов

Жорж Мельес вписал свое имя в историю кинематографа как режиссер-новатор. Он не только одним из первых начал серьезно экспериментировать с камерой во время съемок и изобретать разные спецэффекты. Он стал и прародителем таких жанров, как ужасы и научная фантастика.

Жорж Мельес в театре Robert-Houdin

Родоначальник развлекательного игрового кино и пионер многих кинотехнологий родился во Франции в 1861 году в семье владельца обувной фабрики. Повзрослев, он продал свою долю и купил один из наиболее известных театров Robert-Houdin, где время от времени выступал сам в качестве иллюзиониста. Известно, что Мельес посетил один из сеансов братьев Люмьер и сразу же по достоинству оценил кинематограф, предложив устроителям мероприятия кругленькую сумму за киноаппарат, но получил отказ. Разумеется, Жорж не сдался, а просто купил камеру иной конструкции у англичанина Роберта Пола, после чего доработал ее с двумя инженерами и запатентовал модифицированный вариант в сентябре 1896 года.

В 1896...1912-х годах Мельес снял свыше 1 тыс. лент, а по некоторым данным – порядка 4 тыс. Для всех своих фильмов он сам пишет сценарии и участвует в строительстве декораций. Почти все его картины представляют собой спектакли, украшенные спецэффектами и снятые с одной точки на неподвижную камеру.

Чтобы претворять в жизнь свои многочисленные идеи, Жорж Мельес открыл первую студию спецэффектов в оранжевое своего загородного дома. Там кинематографист возводил декорации, макеты и занимался разработкой трюков. На протяжении 10 лет он оставался режиссером са-

Жорж Мельес – коллаж по мотивам фильма «Путешествие на Луну»

мы популярных фильмов в мире, но вскоре стал неинтересен публике – киноязык его фильмов не развивался, а всякие фокусы имеют досадную особенность быстро приедаться. К тому же большая часть картин Мельеса по драматургии сильно уступала лентам других амбициозных авторов, которые вывели кинематограф на следующий уровень развития и превратили его из аттракциона в искусство.

К началу Первой мировой войны Мельес был вынужден закрыть театр и вскоре стал заурядным владельцем киоска с игрушками. Последние дни великий киноволшебник закончил в пансионе для престарелых актеров в Париже. За свои несомненные заслуги он был удостоен ордена Почетного легиона. Кроме того, сообщество профессионалов визуальных эффектов (VES) учредило спецприз за вклад в развитие индустрии визуальных эффектов.

Технология разделения экрана – это получение комбинированного кадра за счет наложения одного изображения на другое путем повторной съемки на пленку. В начале прошлого столетия Жорж Мельес применял так называемую внутрикамерную маску. Он закрывал или закрасивал часть фронтальной линзы объектива камеры и снимал все необходимое. После этого пленка отматывалась в исходное положение и производилась повторная съемка, но теперь маска закрывала уже отснятую до этого часть кадра. Так получалось комбинированное изображение. Хорошим примером служит фильм «Каучуковая голова», где в одном кадре одновременно присутствует и сам Жорж Мельес, и его голова увеличенного размера.

Награда носит имя Жоржа Мельеса и вручается ежегодно, а сами статуэтки выглядят как Луна из фильма «Путешествие на Луну».

В начале XX столетия кинематографисты в основном снимали окружающий мир таким, каким тот был на самом деле. Мельесу подобное было неинтересно, поэтому он придумывал свои собственные миры – ироничные, сумасбродные, но всегда эффектные. Так появилась сказка «Золушка» (1899) и фантастические ленты «Путешествие на Луну» (1902), «Каучуковая голова» (1901) и «Завоевание полюса» (1912). Каждая из этих лент не на шутку удивляла не искусственную зрелищами публику. В его режиссерском арсенале были следующие киноприемы: стоп-кадр, ускоренная и замедленная съемка, двойная экспозиция, а также технология разделения экрана (split-screen), механизированные макеты, декорации, matte-painting и цвет. Некоторые кадры «Золушки» он раскрасил вручную.

Пожалуй, наиболее известной его работой стал пародийный фантастический фильм «Путешествие на Луну», высмеивающий одноименный роман Жюль Верна. Картина представляет собой отличную фантазию, для воплощения которой Мельесу потребовалось применить практически все свои визуальные трюки разом.

Самый узнаваемый фильм Жоржа Мельеса и один из самых легендарных фантастических фильмов всех времен был снят в 1902 году. Продолжительность ленты составила 14 мин, в то время как хронометраж большинства картин не превышал 2...3. Сценарий написал сам Мельес, он же исполнил главную роль и выступил в качестве оператора, художника-постановщика и специалиста по спецэффектам.

Бюджет постановки про экспедицию группы ученых на Луну составил астрономические для того времени 10 тыс. франков. Жителей Луны – селенитов – сыграли профессиональные акро-

Кадр из картины «Путешествие на Луну»

баты в специальных костюмах. Бутафорские головы инопланетян были изготовлены из папье-маше. Большую часть декораций нарисовали, но были и настоящие. К примеру, построили макет артиллерийского снаряда, в котором ученые полетели на Луну, и механизированную декорацию лунного ландшафта. Механические декорации – это, по большому счету, развитие сценических эффектов, применявшихся на театральных подмостках.

Из оптических эффектов Мельес активно использовал двойную экспозицию для наплывов, разделение экрана для получения комбинированных кадров и покадровую анимацию, а из физических – пиротехнику и атмосферные эффекты. Картина «Путешествие на Луну» пользовалась грандиозным успехом в Европе, поэтому Мельес захотел показать ее в США, но не смог этого сделать потому, что Томас Эдисон к тому времени уже развязал патентную войну и не пустил француза на американский рынок. Более того, американец сделал копии фильма Мельеса и начал прокатывать французский проект, проигнорировав авторские права. Жорж Мельес от американского проката не получил ни цента.

Продолжение следует

SFERAMVIDEO

Авторизованный поставщик комплексных решений для кинематографа и ТВ
Системная интеграция
Все виды сервисной поддержки