

СОДЕРЖАНИЕ

006 **СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ**

014 **ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С «АЛЬФЫ»**

026 **МЮЛЬ И ЖЕМЧУЖИНЫ**

040 **«НАРУШИТЕЛЬ ХВ982»**

046 **РЫНОК**

094 **ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА АЛЬФУ: ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ**

118 **СКАФАНДРЫ ВАЛЕРИАНА И ЛОРЕЛИН**

122 **ИНОПЛАНЕТЯНЕ**

132 **ПОХИЩЕНИЕ**

144 **ЛОРЕЛИН СПАСАЕТ ВАЛЕРИАНА**

160 **ВАЛЕРИАН СПАСАЕТ ЛОРЕЛИН**

176 **ВЕЛИЧАЙШИЙ ВРАГ**

192 **БЛАГОДАРНОСТИ**

Страница 1: Лорелин и Валериан из «Валериана и Лорелин», рисунок Жан-Клода Мезьера

Страницы 2-3: Эскиз Альфы от студии «Rodeo FX»

На этой странице: Нижние уровни Рынка. Концепт-арт Марка Симонетти

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО БУДУЩЕЕ БУДЕТ БЕЗЗАБОТНЫМ И РАДУЖНЫМ.

ЛЮК БЕССОН, ФРАНЦУЗСКИЙ РЕЖИССЕР И ПРОДЮСЕР.

Вдесять лет Люк Бессон открыл для себя комиксы – в особенности серию, посвященную Валериану и Лорелин (изначально выходившую под названием «Валериан: пространственно-временной агент»). Авторами этой знаменитой фантастической серии были художники Пьер Кристиан и Жан-Клод Мезьер. Комиксы о бесстрашных агентах по-настоящему потрясли маленького мальчика, который рос в провинциальной сельской Франции в конце 1960-х годов. «Они заставляют работать воображение, воспитывают в тебе чувство прекрасного. Да и вообще, когда тебе всего десять лет, ты практически ими живешь. Комиксами и музыкой. Тогда во Франции существовали три комикс-школы, – вспоминает Бессон. – Были американцы DC Comics и Marvel, целиком посвятившие себя классической супергероике. Была японская манга – совершеннейшее безумие! Ну и, конечно, французская школа – смесь креативного рисунка, меланхолии и надежды. Во французских комиксах всегда говорилось о любви и надежде, о попытках стать лучше. Они были очень человечными в прямом смысле этого слова».

Впервые комиксы о Валериане и Лорелин были опубликованы в журнале Pilote в 1967 году. Футуристическая серия стремительно завоевала популярность: храбрый агент пространственно-временной службы Валериан и его миловидная серьезная партнерша Лорелин сразу же полюбили истинным фанатам этого жанра. Вдобавок космическая опера о двух агентах изобилвала увлекательными приключениями: Валериан и его рыжеволосая напарница поддерживали порядок во Вселенной, путешествуя сквозь время и пространство и предотвращая всевозможные межгалактические катастрофы. И, конечно же, каждая серия «Валериана и Лорелин»

Внизу: Люк Бессон руководит съемкой сцены на фоне синего экрана. Актеры играют Жемчужин в специальных костюмах для захвата изображения

Наверху: XB982, а.к.а. «Нарушитель»

Слева: Валериан (Дэйн ДеХаан) в космическом скафандре

буквально кишела жуткими тварями и прекрасными созданиями, обитающими в невероятных психоделических мирах.

Но культовый фантастический комикс оказался не только детищем своего времени – он стал настоящей манной небесной для юного Бессона.

«Лорелин стала первой женщиной, в которую я влюбился, – признается Бессон. – Она была свободной и немного “плохой”, весьма современной героиней. Она – сильная, а Валериан... он – крутой парень, хотя и немного претенциозный. Он всегда считал себя главным, потому что был майором, а она – всего лишь сержант. Но на самом деле Лорелин гораздо круче. Мне нравились их взаимоотношения. Они интересовали меня даже больше, чем космические корабли и монстры. Это напоминало “Мистера и Миссис Смит”, только в космосе – Валериан и Лорелин постоянно шутили и дрались».

Двадцать лет спустя Бессон стал известным режиссером, прославившимся на международной арене, благодаря стильному и успешному фильму «Голубая бездна» (1988), а еще «Никите» (1994) и «Леону» (1994). Но страсть к научной фантастике, которой он увлекся в детстве, не утихала: ведь еще в 1983 году Бессон дебютировал с «Последней битвой» – черно-белым постапокалиптическим триллером.

В 1997 году Бессон вновь вернулся к фантастической тематике и снял «Пятый эле-

мент». Этот необыкновенный и захватывающий блокбастер стал своего рода любовным посланием, посвященным комиксам о Валериане, на которых и вырос Бессон. Например, у главной героини Лилу в исполнении Милы Йовович – рыжие волосы. Это явный намек на Лорелин, в свое время переживавшую из комиксов в детские фантазии Бессона. Режиссер привлек к работе над «Пятым элементом» французских комикс-художников, в том числе и Мезьера: они-то и помогли Бессону придумать новое видение будущего, в котором образы перенаселенных мегаполисов с летающими машинами перемежались зрелищными сценами с экстравагантными инопланетянами.

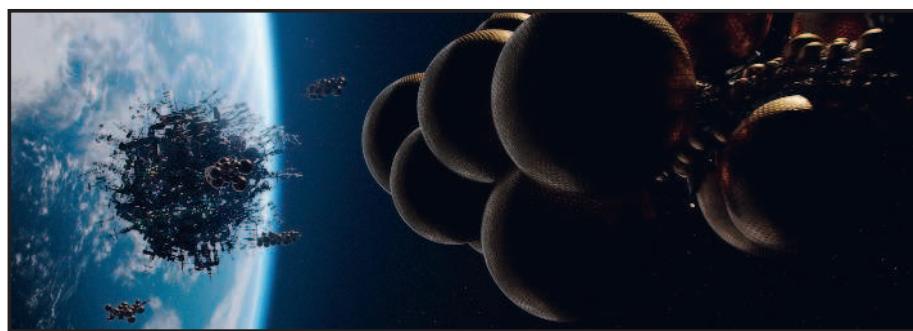
«Поскольку мы с Мезьером виделись каждый день, он был первым, кто спросил у меня, почему я снимаю “Пятый элемент”, а не “Валериана”, – вспоминает Бессон. – Я ответил ему, что никогда об этом не задумывался. Наверное, все дело в том, что я с детства люблю комиксы про Валериана и Лорелин – мне никогда и в голову не приходило, что я смогу создать фильм по мотивам “Валериана”. Эта серия мне просто нравится. И мне казалось невозможным снять “Валериана” – в каждом рисунке комикса было изображено не меньше дюжины инопланетян! В то время у нас еще не было технологий, позволяющих осуществить нечто подобное».

Однако вопрос Мезьера заставил Бессона крепко задуматься.

Наверху: Вид изнутри (слева) и снаружи (справа) Главного Пункта, вдохновившего на создание Альфы, из комикса «Посланник Теней». Рисунки Жан-Клода Мезьера
Внизу: Группа основных инопланетян фильма (слева направо): Сиирт-полицейский и концепт-арты Сиирта Патриса Гарсии; Игон Сирасс; Игон Сирасс Джуниор, Ходар'Кхан, Мегатор и Пит-Гхор (концепт-арты Бена Мауро); Валериан в полный рост; К-Трон, Император Жемчужин Хабан-Лимай (концепт-арты Бена Мауро); Доган Дагуис, Да и мама Да (концепт-арты Патриса Гарсии); Дубликатор с Мюля (концепт-арт Жан-Клода Мезьера); Булан-Батор III, жена Булан-Батора, сын Булан-Батора, Мартапурай (концепт-арты Патриса Гарсии); Аспан (концепт-арт Бена Мауро); глава государства № 9 (концепт-арт Патриса Гарсии); Кортан Даук, Пальм-Муре (концепт-арты Бена Мауро); Посол Меркурия, Зеркальный, Арисум-Кормн, КСО2 (концепт-арты Патриса Гарсии)

Наверху: Начало образования «Альфы». Прибытие первых инопланетян – Кортан Даук (слева) и Пальм-Мюре (справа) – на международную космическую станцию

Поэтому неудивительно, что, завершив работу над «Пятым элементом», Бессон занялся юридическими вопросами, связанными с покупкой прав. «Я сказал Кристину и Мезьеру: «Дайте мне немного времени. Я попробую, но пока я даже представить себе не могу, что однажды в прокат выйдет фильм о Валериане». И они ответили мне: «Мы понимаем, это безумие – снимать кино о Валериане и Лорелин, но в любом случае мы тебя поддержим». В итоге я выкупил права на комиксы о Валериане и начал писать сценарий».

Одновременно с этим Бессон стал одним из сооснователей компании Eurora Corp, базирующейся в Париже, поучаствовал в качестве сценариста и продюсера в нескольких проектах, включая «Заложницу» и серию фильмов «Перевозчик», а также срежиссировал «Ангела-А» (2005) и «Артура и минипугов» (2006). Работа над сценарием «Валериана» не прерывалась. «Я написал сценарий, который казался мне неплохим, и я намеревался показать его Мезьеру и Кристину, чтобы посмотреть, выйдет ли у нас хоть что-нибудь, – вспоминает Бессон – Это произошло за неделю до премьеры «Аватара». А потом я посмотрел «Аватара», и все разом изменилось – я был потрясен фильмом, его сюжетом и технологиями».

Но «Аватар» сразил наповал не только Люка Бессона. Фильм Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году, стал принципиально новым прорывом в киноиндустрии. Он раздвинул границы привычных визуальных эффектов и 3D-технологий, став блокбастером номер один в мировом прокате. По иронии судьбы Бессон присутствовал на съемках «Аватара», чтобы попросить у Кэмерона совета по поводу «Валериана». Сам Бессон, однако, отметил, что оценить в полном объеме работу его коллеги-режиссера было попросту невозможно. «Он дал мне множество дельных рекомендаций, но когда я принялся наблюдать за его работой, все оказалось супертехнично. Было сложно понять, как создается сам фильм, – объясняет Бессон. – Джеймс Кэмерон был со мной весьма любезен, настроен очень открыто и доброжелательно. Он объяснил мне суть технологии. Я познакомился с людьми из компании Weta Digital,

которая занимается визуальными эффектами. Кэмерон назвал мне пару-тройку имен, показал мне несколько отличных приемов. И это тоже мне пригодилось».

Однако сразу после просмотра «Аватара», Бессон понял, что его сценарий «Валериана» недостаточно хорош. «Я пришел домой и выкинул его в помойку. Серьезно. Для меня было крайне важно снять фильм про Валериана. Я сказал себе: «Начинай заново. Ты ничего не сможешь состряпать из своего сценария. Теперь «Аватар» стал эталоном, это – мировой рекорд. Поэтому попробуй сделать все, что в твоих силах». И я начал работу с нуля. Ты можешь быть чемпионом Франции, но оказаться недостаточно крутым для Олимпийских игр. Вот что я тогда чувствовал».

Весь следующий год Бессон потратил на то, чтобы достичь поставленной цели. «Я решил посоревноваться с Кэмероном. Я чувствовал, что смогу с ним потягаться, и был уверен в себе. Я обдумал то, что делал. Нужно забыть о фантастике, забыть о Валериане. Сегодня не имеет значения смешной фильм или милый, или драматический – важно лишь спросить себя: «Что ты хочешь сказать людям?»».

Похоже, Бессон хотел сказать, что будущее, показанное в фантастических фильмах, не должно быть темным, неприглядным и депрессивным. Он стремился к тому, чтобы «Валериан и город тысячи планет» (именно так Бессон озаглавил свой сценарий) стал уникальным антидотом к другим футуристическим киноэпопеям. «Я киноман. И я начал страшно уставать от мрачности этих фильмов», – заявляет Бессон.

«Когда в прокат вышел «Бегущий по лезвию», это было чем-то новым и свежим, и тогда мы все восхищались: «Ого, как же здорово!..» Но потом мы посмотрели, наверное, не меньше двухсот пятидесяти фильмов, где царил похожая атмосфера. В каждом из них одинаковые и, как на подбор, суровые супергерои вечно задают себе одни и те же вопросы, и в довершении всего в их мире всегда властвует ночь. Совсем неплохо посмотреть такое кино один разок... но затем оно начинает приедаться. Может даже показаться, что вообще не существует альтернативного способа снимать фантастические фильмы о будущем. К счастью, можно попробовать делать что-то

другое – вроде “Дэдпула” или “Стражей Галактики” – нечто забавное с большим количеством музыки. И зрителям такие фильмы нравятся, они смотрят их с удовольствием. По-моему, будущее будет смешным и красочным, как в “Пятом элементе”».

Когда дело дошло до работы над эскизами «Валериана и города тысячи планет», Бессон решил обратиться за вдохновением к морю и его обитателям – потому что «вода занимает две трети нашей планеты». А еще Бессону помогла его личная коллекция комиксов, в частности, двадцать один том, посвященный приключениям Валериана и Лорелин. «Я никогда не ориентировался на другие фильмы. У меня свои вкусы и свое видение, – отмечает режиссер. – Мы рассчитывали только на то, чем мы по-настоящему вдохновлялись... можно сказать, что у нас было всего понемножку. В конце-концов мы занялись адаптацией комиксов, поскольку они предполагают 2D-реальность, а нам нужно было подумать, как превратить их в фильм».

Режиссер считал, что примерно 20-25 процентов требуемого для фильма дизайна можно позаимствовать из уже существующих рисунков о Валериане и Лорелин. Но для того чтобы воплотить в жизнь оставшиеся 75-80 процентов Бессону следовало придумать абсолютно иной подход к графике. Постоянно общаясь с художниками и дизайнерами, Бессон понял, что кое-кого из них явно не радовала перспектива работы над крупнобюджетным фантастическим фильмом по мотивам комиксов. «Все они твердят: “Мы им не нужны. Мы можем выложиться на 20 процентов, а о большем нас и не просят”. Каждый раз, когда они спрашивают, могут ли они сделать что-нибудь еще, им отвечают: “Нет”. Я чувствую разочарование, исходящее от этих молодых людей». Но иногда именно разочарование подстегивает творческое мышление. «Я хотел получить доступ к этим самым 80 процентам, которые могли бы поднять картину на новый уровень. Обычно проект над супергеройским фильмом предполагает, что в команду нанимают тридцать дизайнеров, которые делают все максимально быстро. Им дают модель и две недели на выполнение заданий. Но я решил поступить в точности наоборот. Я нашел пятерых художников и дал им целый год – вместо того, чтобы нанять тридцать человек на три месяца». Бессон пригласил поучаствовать в проекте студентов и дизайнеров со всего мира. «Мы разослали письма более чем в тысячу школ изобразительных искусств. Мы написали, что собираемся снять фантастический фильм, поэтому если кто-нибудь хочет к нам присоединиться, то пусть он нарисует инопланетянина, космический корабль и какой-нибудь футуристический мир. Присылайте нам любые эскизы». Мы получили четыре тысячи ответов, я выбрал из них двенадцать, а затем – пять. Потом я заключил с пятеркой победителей годовой контракт». Счастливчиками стали Патрис Гарсия, уже работавший с Бессоном над «Пятым элементом» и «Артуром и минипутами», Бен Мауро («Элизиум», «Хоббит»), книжный иллюстратор Марк Симонетти, а также иллюстратор Ален Брион и Фен Жу. Позже к квинтету присоединился ветеран концепт-артов Сильвен Депре («Чужой 4: Воскрешение»). «Им было незачем встречаться друг с другом, никто из них даже не покинул стены своего дома, – вспоминает Бессон. – Один художник жил в Китае, другой – в Америке, а третий во Франции. Ну а я оказался для них единственным связующим звеном – кроме меня, они не видели никого из съемочной команды. Мы беседовали раз в неделю по скайпу и обошлись без помощи посредников. Когда мы обсуждали, к примеру, инопланетянина, я просто описывал каждому из них, каким я его представляю и говорил: “Покажешь мне эскиз, когда увидимся через неделю, ладно?” Никаких конкретных указаний я не давал. В результате я получал доступ к этим 80 процентам, поскольку ребята фонтанировали потрясающими и безумными идеями. Иногда даже чересчур безумными!».

«В юности мне нравились комиксы, и я любил перерисовывать картинки Мезьера исключительно ради собственного удовольствия. Поэтому возвращение к “Валериану” стало для чем-то невероятным, – вспоминает Гарсия, присоединившийся к проекту в конце 2011 года. «У Люка были довольно точные идеи, но на первом этапе работы он предоставил нам полную творческую свободу в поиске оригинальных решений, которые могли бы “выстрелить”, – продолжает Гарсия. – Мы получили то, что хотели, хотя, если говорить обо мне, я все же должен был оставаться в рамках Вселенной, со-

Внизу: Лорелин (Кара Делевинь) в космическом скафандре

Выше: Шингоуз (в фильме названный *Доган Дагуис*) получает деньги за найденную им информацию. Рисунок Жан-Клода Мезьера из «Посланника Теней»

зданной Мезьером. Мне следовало придерживаться определенных правил, рисовать в том же ключе, в котором сделаны комиксы о Валериане, и при этом делать их реалистичными. Мир Валериана чуточку старомоден, но он прямо-таки пестрит бесценными деталями, поэтому нам нужно было кое-что сохранить для будущего фильма».

«В начале работа текла в свободном русле, – соглашается Мауро. – Это было так: «Нам нужны инопланетяне и космические корабли». Я знал, что Люк одобрял мои старые произведения, но стремился сделать нечто уникальное, возможно, задействовать что-то из реальной жизни, но в более неординарном ключе. Мне кажется, ему бы хотелось взять некоторые идеи непосредственно из комиксов, но одновременно он пытался пойти дальше, продвинуться вперед. Вообще-то, нам всем было весело».

Спустя год художники подготовили почти шесть тысяч рисунков. Из них Бессон выбрал более двухсот, посвященных различным инопланетянам. «Я пытался найти какие-то общие черты и понять цветовое решение фильма, – объясняет Бессон. – Тогда-то я и начал делать свои плохо отредактированные раскадровки. Потом я отдал их ребятам, чтобы те хорошенько их отшлифовали».

В 2014 году, незадолго до начала съемок «Валериана» Бессон стал режиссером фантастического боевика «Люси». По словам Бессона, это было нечто вроде закуски, первая проба работы с огромным количеством визуальных эффектов, которые ему потребовались, чтобы воплотить в жизнь его замысел. «С «Люси» у нас было порядка 400 или 500 кадров с визуальными эффектами, – говорит режиссер. – Я сотрудничал с компанией ILM (Industrial Light & Magic). Работа над «Люси» стала для меня отличной тренировкой перед большим забегом».

Между прочим, в «Валериане и городе тысячи планет» – более 2500 кадров, сделанных при помощи визуальных эффектов (сравните с «Пятом элементом» с его 188 кадрами в основном, сделанными вручную!). Этот огромный массив Бессон решил разделить между тремя студиями – Weta, ILM и Rodeo FX. ILM работала по большей части над межпространственным Рынком на планете Кириан, Rodeo трудилась над космическими кораблями, а Weta занималась всем, что происходило на «Альфе», главной космической станции диаметром в 12,4 миль.

Перед началом съемок Бессон снабдил актеров, игравших главных героев в фильме – Дэйна ДеХаана («Новый Человек-паук») в роли майора Валериана и Кару Делевинь («Отряд самоубийц») в роли сержанта Лорелин – замечательным бестиарием, описывающим всех инопланетян, с которыми должны были встретиться космические агенты. «Для актеров крайне важно иметь твердую точку опоры, – поясняет Бессон. –

Валериан и Лорелин – спецагенты, поэтому я хотел, чтобы они знали все о созданиях, с которыми им предстоит иметь дело. В конце-концов, ведь это их работа».

Кроме того, Бессон нанял трех молодых сценаристов из Парижской кинематографической школы – Фанни Талмон, Жюля Лугана и Адриана Фарга – чтобы они за пару месяцев создали биографии инопланетян. «Я хотел знать, откуда они прибыли, что едят, как размножаются, в общем, все, что может их охарактеризовать, – вспоминает Бессон. – Иногда я давал ребятам стартовый набросок или подкидывал им какую-нибудь любопытную черту инопланетянина, но порой они начинали работу с нуля и придумывали все самостоятельно. В таких случаях мне приходилось направлять их и говорить: «Нет, такое попросту невозможно» или «А вот это интересно», или «Забавно», или «Он слишком похож на другого инопланетного типа». Нам было весело! Затем я отдал все Дэйну и Каре и заявил: «Вам нужно выучить это наизусть». Они так и поступили».

Во вторник 6 января 2016 после долгих лет подготовки (которая включала и серьезную работу, сделанную Weta в Новой Зеландии) Бессон засучил рукава и сел в режиссерское кресло. Съемки «Валериана и города тысячи планет» происходили в звуковом павильоне студийного комплекса Cité du Cinéma, расположенного на окраине Парижа. Сам Бессон участвовал в строительстве этого комплекса. В съемочном процессе – помимо ДеХаана и Делевинь – были задействованы актеры второго плана, в том числе Клайв Оуэн, Джон Гудман, Рутгер Хауэр, Крис Ву и Херби Хэнкок (конечно же, не забудем и про Рианну!).

Продюсерами «Валериана и города тысячи планет» выступили Бессон и его жена Виржини Силла. (Надо отметить, что Виржини Силла вместе с мужем спродюсировала несколько кинокартин, в частности, «Люси».) В съемочную группу также вошли оператор Тьерри Арбога, работавший в паре с Бессоном еще со времен съемок «Леона», художник-постановщик Юг Тиссандье («Необычайные приключения Адель») и художник по костюмам Оливье Берие («Люси»).

«Мы настолько хорошо подготовились, что съемки прошли легко, – говорит Бессон. – Подготовка была столь тщательной, что нам даже удалось завершить работу на четыре дня раньше, чем предполагалось. Насколько мне известно, такого еще никогда не случалось на съемках высокобюджетного фильма со спецэффектами. Никогда. Съемки как правило заканчиваются с опозданием и вечно превышают бюджет. А мы сэкономили деньги, закончив на четыре дня раньше. Не знаю, хороший ли это знак, хотя могу точно утверждать, что это явный показатель того, как серьезно мы отнеслись к нашей задаче».

На этой странице: Валериан, Лорелин и «Нарушитель» на планете Кириан

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С «АЛЬФЫ».

«Валериан и город тысячи планет» начинается с реальных кадров стыковки американского корабля «Аполлон» и советской космической станции «Союз-19», произошедшей 15 июля 1975. Это важная дата не только для истории покорения космоса, но и для советско-американских отношений, когда две мировые супердержавы переживали период холодной войны. Хотя стыковка «Аполлона» и «Союза-19» длилась всего сорок четыре часа, в «Валериане и городе тысячи планет» ей уделено пристальное внимание: ведь именно с этого момента и началось создание международной космической станции, а затем и самой Альфы –

космического метрополиса (в комиксах он известен под названием «Главный Пункт»).

«Альфа означает начало всего, – поясняет Люк Бессон. – По-моему, это отличное название для крупной межгалактической космической станции».

После первой стыковки к «Аполлону» и «Союзу-19» присоединились корабли из Европы («Гермес») и Китая (Tiangong-1), а также из Кореи, Индии, ОАЭ, Африки, Австралии, Бразилии и Японии. Ну а в 2150 году на станцию прибыли первые инопланетяне. Ими стали Кортан Даук, неустанные путешественники, прилетевшие с планеты Кас-онар, расположенной в пяти тысячах световых лет от Земли. «Сначала прибыл один, затем – два, потом – десять, а позже все пятьдесят. Станция постоянно разрасталась», – говорит Бессон.

Слева: Президент Федерации мировых штатов (*Рутгер Хауэр*)

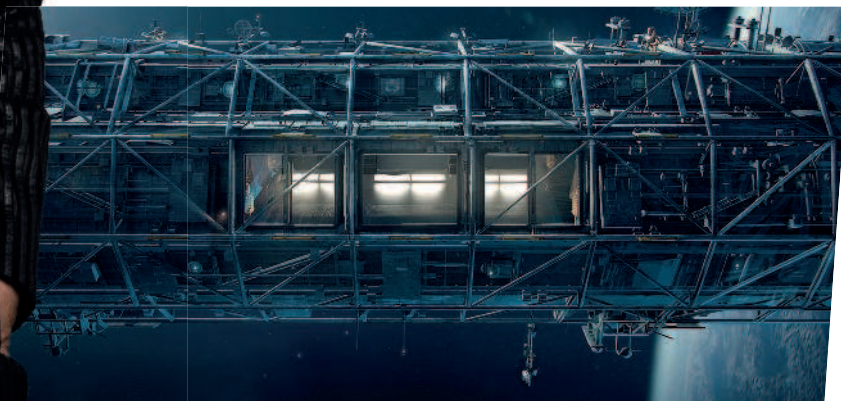
Внизу: Зал прибытия международной космической станции. *Концепт-арт Rodeo FX*

Наверху справа: Космическая станция на орбите Земли. *Концепт-арт*

Справа: Кадр на фоне синего экрана: космонавты-земляне из разных стран прибывают на борт международной космической станции

На следующей странице: Прибытие космонавтов из Индии. *Концепт-арт Эрика Ганду*

Дальше: Флаг Объединенной Федерации людей

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С «АЛФАБЫ»