КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ

Прежде чем приступить к чтению, посмотрите все фильмы Скорсезе, Спилберга и Тарантино, какие сможете. Вам также стоит приобрести их копии, чтобы пересматривать изучаемые (и не только) сцены и анализировать приемы, о которых пойдет речь. В дальнейших главах будет множество спойлеров, так что сперва стоит посмотреть фильмы, чтобы не испортить себе впечатление. Большая часть кадров взята из начальных сцен этих картин, чтобы не выдать слишком много деталей, но все же я рекомендую вам сначала самим посмотреть эти киноленты.

Читайте главы по порядку, начинайте с фильмов, которые вам особенно интересны, или продвигайтесь по книге, ориентируясь на свой вкус.

Все приемы могут быть использованы в ваших собственных работах. Прежде чем изучить новую главу, посмотрите сцену, которая в ней описана, и попытайтесь определить самостоятельно, чем она примечательна. Затем пересмотрите сцену (лучше без звука), чтобы сфокусироваться на движении камеры и увидеть, каким образом были созданы кадры.

СОДЕРЖАНИЕ

Как использовать эту книгу 5

Часть первая

СНИМАЙ КАК СКОРСЕЗЕ

Визуальные секреты изящества, харизмы и нерушимой воли

Глава 1. **ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ**
Таксист 15

Глава 2. **В РАЗГАРЕ СОБЫТИЙ**
Волк с Уолл-стрит 31

Глава 3. **КОНФРОНТАЦИЯ**
Волк с Уолл-стрит 43

Глава 4. **ИГРА КОНТРАСТОВ**
Бешеный бык 55

Глава 5. **БАЛАНС СИЛ**
Авиатор 77

Глава 6. **ГЛУБИНА КАДРА**
Авиатор 89

Глава 7. **ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ**
Отступники 99

Глава 8. **ЗНАКОМСТВО СО ЗЛОМ**
Отступники 111

Глава 9. **ПРЕГРАДЫ**
Хранитель времени 119

Глава 10. **СОЗДАВАЯ БЛИЗОСТЬ**
Эпоха невинности 135

Часть вторая

СНИМАЙ КАК СПИЛБЕРГ

Визуальные секреты приключений, загадок и глубоких чувств

Глава 1. **ОТЧАЯННАЯ ПОГОНЯ**
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега . . .151

Глава 2. **НАПРАВЛЯЯ ВЗГЛЯД**
Инопланетянин 167

Глава 3. **СЛОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ**
Парк Юрского периода 179

Глава 4. **ЗРЕЛИЩНЫЕ НАХОДКИ**
Империя Солнца 193

Глава 5. **ДИНАМИКА ДИАЛОГА**
Челюсти 205

Глава 6. **НАГНЕТАНИЕ ИНТРИГИ**
Поймай меня, если сможешь 219

Глава 7. **ПОСТАНОВКА ГЛУБИНЫ**
Список Шиндлера 233

Глава 8. **СИМВОЛИЧНЫЕ ВЫСОТЫ**
Амистад 245

Глава 9. **СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ**
Амистад 257

Глава 10. **ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ**
Империя Солнца 267

Часть третья

СНИМАЙ КАК ТАРАНТИНО

Визуальные секреты повествования, от которого стынет кровь в жилах

Глава 1. **СИЛА НАПРЯЖЕНИЯ**
Бесславные ублюдки 287

Глава 2. **НЕУЛОВИМЫЙ КОНФЛИКТ**
Джеки Браун 307

Глава 3. **ПРЕДВКУШЕНИЕ**
Бесславные ублюдки 315

Глава 4. **НЕВЫНОСИМОЕ ОЖИДАНИЕ**
Бесславные ублюдки 325

Глава 5. **МИНИМУМ МОНТАЖА**
Джанго освобожденный 335

Глава 6. **РАСПРАВА БЛИЗКО**
Джанго освобожденный 341

Глава 7. **НАМЕРЕННЫЙ ОБЛОМ**
Убить Билла. Фильм 1-й 353

Глава 8. **К ЧЕРТУ НОРМАЛЬНОСТЬ**
Криминальное чтиво 365

Глава 9. **ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ**
Криминальное чтиво 377

Глава 10. **БОЛЬШОЙ ДИАЛОГ**
Убить Билла. Фильм 2-й 391

Глава 11. **СОРВАТЬСЯ С ЦЕПИ:** *Бешеные псы* 401

Заключение 412

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СНИМАЙ КАК СКОРСЕЗЕ

Визуальные секреты изящества, харизмы и нерушимой воли

Каждый знает, что у Скорсезе снимаются лучшие актеры мира, но может ли начинающий режиссер снять фильм такого качества? Хорошему актеру нужен соответствующий режиссер, ведь без правильно организованной работы камеры любая блестящая игра окажется за кадром. Поэтому любимые техники Мартина Скорсезе — те, что служат раскрытию сюжета и передают тонкие особенности характеров персонажей.

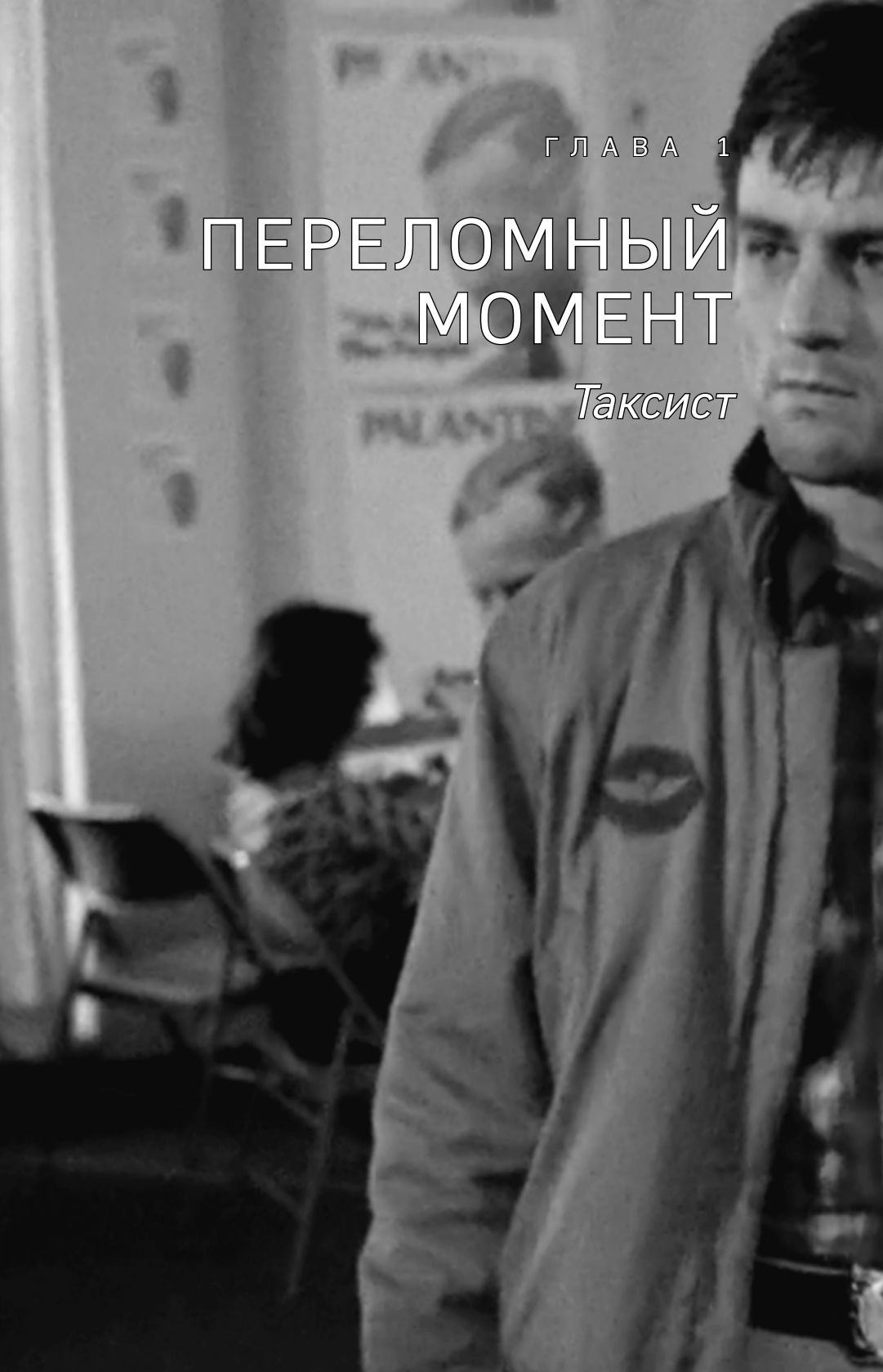
Скорсезе отличный рассказчик, но его поистине выдающаяся черта — рассказывать истории так, чтобы в них оставалось пространство для актерского самовыражения. Это значит, что, с какими бы актерами вы ни работали, приемы Скорсезе помогут вам запечатлевать их так, что они будут неотразимы на экране.

Режиссер, о котором мы говорим, бесспорно, влюблен в кинематограф и его возможности, но, когда дело касается композиции кадра и работы камеры, Скорсезе не боится и условностей. В последующих главах вы часто будете встречаться с тем, что если он хочет показать нам пистолет в руке персонажа, то перейдет прямо к крупному плану руки, не озадачиваясь более замысловатыми приемами. Сцену диалога двух персонажей он будет снимать «через плечо», как и большинство режиссеров, выдающихся и заурядных. Но при этом у него есть и фирменные стоп-кадры, и замедленная съемка (slow motion), которые он много лет использует в своих фильмах. Эти приемы являются основой для его картин, хотя, когда Скорсезе заходит еще дальше, они начинают работать на него самым необычным, но эффективным образом.

В ключевые, важнейшие моменты сюжета Скорсезе любит прибегнуть к более яркому, фирменному стилю. Некоторые из его сцен настолько проникновенны, а диалоги так выразительны, что сложно поверить, будто все их сотворил один и тот же режиссер. Он тонко чувствует, какую сцену стоит усложнить, а какую упростить.

Мартин Скорсезе снял множество фильмов, но не все его шедевры отмечены в этой книге. Однако основные его техники здесь изучены. Эта книга расскажет вам о тех случаях, когда Скорсезе выходит за рамки традиционной съемки и использует сильнейший визуальный символизм, чтобы пробудить подсознание зрителя.

Анализируя работы режиссера, мы часто замечаем великолепные примеры настоящей актерской игры, но не думаем о той тщательности, с которой спланированы сами кадры. Эта книга покажет вам, как внимание к построению каждого кадра позволяет Скорсезе рассказывать удивительные истории. Неважно, идет ли речь о спокойной беседе, которую ведут в высших кругах общества, или о том, как теряет рассудок доведенный до отчаяния таксист, — фильмы Скорсезе всегда вызывают у зрителя мурашки. К моменту, когда вы прочитаете эту книгу, вы сможете выстраивать свои сцены с той же глубиной и тем же размахом, и вам останется только применить их в вашем собственном кино.



ГЛАВА 1

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Таксист

Когда в персонаже происходит какая-либо перемена, Скорсезе делает все, чтобы ее было видно на экране. В ход идут изменения в игре актера и, что гораздо интереснее для нас, продуманная операторская работа.

В этом эпизоде персонаж Де Ниро впервые в фильме теряет над собой контроль и проявляет агрессию. Большую часть сцены он находится в середине кадра. Вместо того чтобы снять эпизод с помощью привычных планов, Скорсезе удерживает антигероя в центре нашего внимания, чтобы мы сосредоточились на персонаже и его растущем отчаянии.

Расположив актера в центре кадра до самого конца сцены, вы дадите зрителю возможность лучше увидеть происходящие в нем перемены.

Начинающим режиссерам часто говорят, что нельзя тратить бесценное время картины на кадры, где кто-то просто заходит в помещение. Мол, начинайте сцену из гущи событий, а остальное все равно вырежется при монтаже. Это часто оказывается правильным, но не в том случае, если ваш персонаж вступает на порог нового или знакового места, — ведь зрителю крайне важно запомнить этот момент. Де Ниро входит через стеклянную дверь и, даже закрывая ее за собой, не отводит взгляд от точки, которая находится позади камеры. Пересекая порог здания, он не колеблется ни секунды.

Хороший сценарий заставит ваших героев пересечь не одну черту. Покажите это, даже если преграда не серьезнее стеклянной двери — зритель почувствует, что героя ждут серьезные перемены.

Когда Роберт Де Ниро направляется к камере, она отодвигается назад, будто ее отбрасывает его напор. Отъезд происходит в том же темпе, в каком подходит он, и все это время он находится в центре кадра. Это происходит благодаря небольшому повороту во время отъезда. На последнем кадре видно, что оператор следовал за ним не совсем точно, но лицо актера всегда остается в центральной трети кадра, приобретая поразительно решительный вид.

Позвольте движениям актера задавать темп и направление камере. По мере приближения актера отодвиньте ее назад, сохраняйте дистанцию и удерживайте его в центре кадра.