

■ МОНТАЖ КАК ИСКУССТВО БЕСЕДЫ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Эта книга — беспрецедентный взгляд на творческий и технический процессы современного монтажа фильмов и сериалов. Увлекательный «виртуальный круглый стол» с более чем 50 лучшими режиссерами монтажа со всего мира. Участники дискуссии номинированы (более 40 раз) и награждены (более десятка раз) за лучший монтаж премией «Оскар», а также неоднократно отмечены премией «Эмми». Совместно они накопили более чем тысячелетний опыт работы, смонтировали свыше тысячи фильмов и телешоу.

Автор, **Стив Халлфиш**, тщательно разобрал и упорядочил по темам, важным для монтажеров в любой точке мира, более сотни часов интервью, генерируя развернутое обсуждение между коллегами. Эти дискуссии предлагают широкий спектр мнений, иллюстрирующих как сходство, так и различия технических и творческих подходов. Обсуждаемые темы включают ритм, темп, структуру, повествование и совместную работу.

В числе собеседников Маргарет Сиксел («Безумный Макс: Дорога ярости»), Том Кросс («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»), Пьетро Скалия («Марсианин», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»), Стивен Миррионе («Выживший»), Энн В. Коутс («Лоуренс Аравийский», «Убийство в Восточном экспрессе»), Джо Уокер («12 лет рабства», «Убийца»), Келли Диксон («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы») и многие другие.

«Профессия режиссер монтажа» также содержит определения монтажных терминов, полный глоссарий и пять дополнительных веб-глав, размещенных на веб-сайте www.routledge.com/cw/Hullfish. Эта книга — кладезь ценного мастерства для начинающих монтажеров и полезный ресурс для профессионалов высокого уровня. Доступное изложение и превосходные инсайты позволяют всем фанатам кинематографа окунуться в искусство создания фильмов.

Стив Халлфиш — режиссер монтажа полнометражных фильмов и телешоу, среди которых «Отважные», «Военная комната», «Чемпион» и показанный в кинотеатрах документальный фильм *Clinton, Inc.* Он автор еще пяти книг, в том числе *The Art and Technique of Digital Color Correction* и *Avid Uncut*. Халлфиш обучает монтажеров и колористов по всему миру.

■ СОДЕРЖАНИЕ

Благодарности	12
Введение	15
Краткие биографии режиссеров монтажа	21
1. Подготовка	34
Карточки на стене	35
Организация проекта	36
Организация бина сцены	46
Организация бина сцены с помощью JPEG-маркеров	60
Отбор дублей, или KEM rolls	63
Организация секвенции	64
Организация таймлайна	66
ScriptSync	71
2. Подход к сцене	89
Просмотр материала	90
Просмотр материала в обратном порядке	108
Поиск отправной точки	111

	Для начала — быстро и грубо	124
	Отбор материала из секвенции	129
3.	Темп и ритм	141
	Темп музыкален	145
	Чем определяется темп?	154
	Позволь фильму дышать	167
	Как размер экрана влияет на темп	171
4.	Структура	173
	Хронометраж первой сборки	176
	Работа с первой сборкой	180
	Ударные моменты	192
	Структура	198
	Параллельный монтаж	212
	Не щади свое детище, вырезай лишнее	216
	Тестовые показы	219
	Первая сборка на ТВ	223
5.	Повествование	227
	Монтаж — основа повествования	228
	Обсуждение сценария	237
	Персонаж	243
	Повествовательная точка зрения	250
	Структура	252
	Знатоки сюжета	255
6.	Актерское исполнение	258
	Монтаж как опека	261

	Выбор исполнения	262
	Повествование через актерскую игру	265
	Влияние на актерскую игру	266
	Работа с актерским диапазоном	273
	Использование звука из других дублей	275
	Полиэкранный: невидимое оружие	276
	Актерской игре нужен контекст	280
7.	Саунд-дизайн	283
	Звук украшает склейку	284
	«Продажа» звукового окружения	295
	Взаимодействие с ассистентами и звуковым цехом	301
	ADR (Переозвучивание диалогов)	308
8.	Музыка	312
	Задача референсной музыки	313
	Выбор референсной музыки	317
	Монтаж без референсной музыки	326
	Песни и диегетическая, или внутрикадровая, музыка	337
	Референсы во франшизе	341
	Использование композиторской музыки	344
9.	Сотрудничество	349
	Приглашение на проект	350
	Стили совместной работы	352
	Правки	378
	Навыки общения	380

	Монтируя, не пытайтесь угадать, чего хочет режиссер	387
	Атмосфера сотрудничества на ТВ	390
10.	Документальное кино	399
	График	400
	Подход к материалу	403
	ScriptSync	419
	Выбор крупности	422
	Темп и ритм	425
	Структура	428
	Саунд-дизайн	434
	Музыка	438
	Сотрудничество	441
	Заметки и правки	444
	Разные премудрости документалистов	449
11.	Разные премудрости	454
	Как вы пробилесь в индустрию?	454
	Эмоция	462
	География	468
	Учитесь на своих ошибках	471
	Как оценивать монтаж коллег?	474

Дополнительные веб-главы доступны на
www.routledge.com/cw/Hullfish

■ Благодарности

На многих производит впечатление тот факт, что мне удалось взять интервью у стольких номинантов и лауреатов премий «Оскар» и «Эмми». Вынужден смиренно признать, что, вероятно, самую большую роль в работе над этой книгой сыграл вовсе не я. Благодарность за то, что у меня самая богатая «картотека» в индустрии, отправляется Марианне Монтегю. Почти всем в постпродакшене Марианна известна как непревзойденный «фиксер», она работает в компании Avid Technologies в качестве директора онлайн-сообществ и форумов, а также является специалистом по работе с клиентами. Для большинства монтажеров, работающих с Avid, она — истинное сердце компании. Я не могу допустить, чтобы вы продолжили чтение, не узнав, что именно Марианна предоставила контакты для 80% интервью в этой книге... или даже 90%. Марианна, от всего сердца благодарю тебя за то, что в течение последних нескольких лет отвечала на десятки и десятки электронных писем с просьбой предоставить контакты самых успешных режиссеров монтажа Голливуда и всего мира. Границы нашей дружбы расширились, и ты всегда была рада помочь. Если вы знакомы с Марианной, то, вероятно, любите ее так же сильно, как я. Но, если вы из тех успешных монтажеров, кто злится, что Марианна выдала вашу личную контактную информацию, утешьтесь мыслью: возможно, я сам выследил вас, поэтому она здесь ни при чем.

Для работы над книгой нужна команда. Мою возглавлял Саймон Джейкобс, редактор отдела кино и видео в издательстве Taylor and Francis — материнской компании Focal Press. С момента, когда я впервые предложил эту идею, Саймон всячески поддерживал ее и уверенно вел меня через весь процесс.

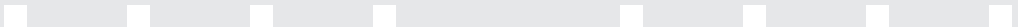
Я хотел бы поблагодарить корректоров, технических редакторов и коллег, которые предоставили экспертную оценку замысла и текста, а также дизайнера обложки и верстальщиков.

Эти интервью изначально были подготовлены для Provideocoalition.com, подразделения Moviola. Без их поддержки книги не было бы. Весь писательский корпус ProVideo Coalition состоит из гуру в разных сферах продакшена и постпродакшена, и мои коллеги-писатели оказывали большую поддержку и помогали в работе над этим проектом. Хочу особенно поблагодарить Иеремию Карповича, Скотта Симмонса и Пэтти Монтесион из Moviola. Пэтти помогла стажерами из Moviola, которые выполнили часть работы по расшифровке текста: Майк Дудяк, Андреа Эспиноза, Кент Юинг, Талия Джофф, Ханна Лансер, Дэниэл МакНамара, Аниса Нэш, Кейтлин Нельсон, Виктор Редман и Анджела Робинсон-Уитон из отдела образования Moviola. Кроме того, некоторые интервью были взяты в рамках семинаров на тему изображения и звука в Manhattan Edit Workshop, и за эти связи я хотел бы поблагодарить Джанет Далтон, их директора по образованию.

Очевидно, что самая большая удача этой книги — режиссеры монтажа, любезно согласившиеся часами рассказывать о своем ремесле. Благодарить их поименно в этом разделе не имеет смысла. Когда будете читать книгу или изучать краткие биографии, пожалуйста, помните, что вы черпаете мудрость потому, что каждый из этих талантливых профессионалов уделяет свое время и бескорыстно делится знаниями, помогая лучше понять наше ремесло. Каждому из них я безмерно благодарен за ответ на мой звонок и за то, что позволили мне стать причастным к тому, чтобы поделиться их знаниями с миром.

Ну и, наконец, моя семья неизменно оказывала поддержку и шла на жертвы, позволяя мне заниматься писательством. Я благодарю своих родителей, которые всегда учили меня важности хорошего письма, и всю жизнь поддерживали мое стремление к творческим занятиям. Мой брат Брайан (при участии нашего отца) тщательно отредактировал книгу. Они продемонстрировали глубокую проницательность, острый взгляд и чувство слога опытных и лаконичных авторов. Моя семья дала уроки жизни, которые позволили мне написать шесть книг при полной занятости в качестве монтажера. Моей жене Джоди и нашим детям, Хейли и Куинну, спасибо за самопожертвование во время моей работы над книгой. Я люблю вас. Надеюсь, вместо того, чтобы видеть во мне «парня, не вылезающего из-за компьютера», вы увидели усилия, которых стоило написать эти книги, и это показало вам, что для осуществления мечты нужно упорно трудиться и никогда не сдаваться.

■ ВВЕДЕНИЕ

На создание этой книги вдохновил один момент, и я легко могу его обозначить: речь во время награждения за роль второго плана на 86-й премии «Оскар» в 2014 году. Лауреаткой стала Лупита Нионго за блестящее исполнение в фильме «12 лет рабства» Стива МакКуина. Разумеется, она поблагодарила режиссера и своих коллег, но меня поразил финал ее речи: «Джо Уокер, невидимый исполнитель в монтажной комнате, спасибо вам».

Вероятно, мое мнение о режиссерах монтажа прозвучит банально, но оно таково: мы трудимся в относительной безвестности (хотя груз фильма лежит на наших плечах), и никто не осознает нашего вклада в каждую минуту сюжета. Поэтому высокая оценка молодой актрисой изысканного и интимного танца, исполненного вместе с мужчиной-невидимкой в темной комнате, разожгла мое любопытство. Я должен был встретиться с режиссером монтажа, который вызвал слова благодарности на столь важной сцене.

Хотя до Джо Уокера я уже провел несколько интервью с монтажерами, именно он, а также интервью с Марком Сэнгером, получившим в том году «Оскар» за «Гравитацию», положили начало этому проекту. Должен сказать, особенно начинающим

монтажерам, что меня неизменно впечатляла щедрость, с которой мои коллеги вносили свой вклад в обсуждение и развитие искусства монтажа посредством этих интервью. Братство и сестринство монтажеров живет, здравствует и процветает как дружная и сплоченная группа. Всякий раз, завершая интервью, я ощущал поддержку и одобрение коллеги — открытого, честного и готового делиться опытом. Представители не всех профессий таковы. Благодаря же моим коллегам я горжусь тем, что ношу звание режиссера монтажа.

За минувшие годы я прочел в коммерческой прессе немало интервью с режиссерами монтажа, но ни разу не испытывал удовлетворения от заданных вопросов или от того, что после спорных ответов никогда не следовало запрашиваемых уточнений. Едва закончив свой второй полнометражный фильм в качестве монтажера (и находясь посередине более чем 30-летней карьеры), я почувствовал, что знаю, какие вопросы коллеги хотели бы поднять. Конечно, есть более талантливые и опытные режиссеры монтажа, чем я, способные написать такую книгу и задать эти вопросы, но, к моей радости, никто этого не сделал.

Две мои предыдущие книги, *The Art and Technique of Digital Color Correction* и *Avid Uncut*, в значительной мере опирались на мнение и мудрость мастеров своего дела. Когда речь заходит о творчестве, я всегда осторожно отношусь к книгам, выражающим единственную точку зрения. Она, безусловно, имеет право на существование и нередко подкреплена многолетним опытом, но в случае с монтажом одна точка зрения никуда не годится. Поэтому я задался целью провести интервью с широким кругом режиссеров монтажа, работавших на уровне, к которому я стремился и который, как мне казалось, другие монтажеры также сочтут воодушевляющим и вдохновляющим. В результате я взял интервью у более чем 50 монтажеров со всего мира: обладателей свыше дюжины наград и более трех дюжин номинаций премии «Оскар», а также у многих лауреатов

«Эмми» и «Эдди». Все они работали над проектами, о которых, как я чувствовал, моим коллегам и начинающим монтажерам было бы интересно узнать подробнее. Я искал профессионалов с зарубежным опытом; среди них оказались 19 монтажеров из Великобритании, Австралии, Гонконга, Франции, Нидерландов, Сальвадора и других стран. Также я искал как можно больше квалифицированных женщин-монтажеров, с которыми мог бы побеседовать, и в результате они составили около 20% от общего числа монтажеров в книге, что немного превышает представительство женщин в этой сфере в целом. Такое разнообразие точек зрения критически важно для составления точной картины положения дел в нашем искусстве.

Моя техника интервьюирования была отточена десятилетием монтажа «Шоу Опры Уинфри». Продюсеры, готовившие сюжеты, над которыми я работал, прекрасно вели интервью и чутко прислушивались к ответам, чтобы понять, где следует копнуть глубже. В своих интервью я старался «плыть по течению», позволяя увлечь себя туда, где, как мне казалось, исследование предмета обсуждения приведет к новым открытиям и обнаружит страсть респондента.

Полные тексты интервью с каждым режиссером монтажа доступны на сопутствующем сайте книги, но я не верил, что читатель сможет легко усвоить истинную мудрость этих 50 профессионалов, просто прочитав каждое интервью отдельно — в совокупности почти полмиллиона слов. Я чувствовал, что ценность, которую я способен привнести в книгу, заключается в том, чтобы найти в ответах общие темы и собрать их в главы, организовав гигантскую виртуальную беседу между лучшими монтажерами мира.

Должен признать, что при написании книги я в значительной степени руководствовался эгоистическими намерениями. Я — монтажер с весьма скромной репутацией (по крайней мере, в области драмы) и с опытом работы всего над тремя художественными и несколькими документальными

фильмами. Эти интервью я хотел провести для собственного просвещения. Хотел проверить, совпадает ли то, чему я научился за свою 30-летнюю карьеру, с опытом режиссеров монтажа, чьими работами я восхищаюсь. Вы можете заметить это по моим вопросам и ответам.

Но главная польза, которую я надеюсь принести этой книгой, заключается в выявлении сходства и различия подходов внутри группы. Когда слышишь мнение или знакомишься с методами отдельного человека, очень трудно понять, насколько они обоснованы. Можно сопоставить их с собственными знаниями или со здравым смыслом, но очень трудно установить верность того или иного подхода, если не обладаешь богатым опытом. В группе талантливых монтажеров, собранных в этой книге, каждое высказывание имеет вес, обусловленный годами практики и талантом. Но возможность увидеть многократное коллективное подтверждение того или иного подхода или коллективное несогласие с нормой имеет особую ценность. С чем все согласны? С чем не согласны и почему? Где звучит ваш собственный голос монтажера в этой дискуссии с коллегами? Вот в чем сила этой книги.

Полагаю, что для опытных монтажеров чтение книги будет похоже на дружескую беседу коллег, собравшихся в здании American Cinema Editors*: она станет как прекрасным подтверждением того, в чем вы уверены, так и подарит моменты озарения и внезапного потрясения. Что же касается начинающих монтажеров, хотелось бы, чтобы эта книга послужила для них редким шансом наблюдать мыслительный процесс режиссеров монтажа, которые в совокупности имеют невообразимо огромный опыт работы и смонтировали тысячи фильмов и телешоу. Это возможность услышать и впитать их знания, полученные с таким трудом. Для молодых монтажеров и студентов я включил глоссарий терминов и жаргонизмов в сноски на страницах, так

* Американская ассоциация режиссеров монтажа, сокращенно АСЕ. – Прим. перев.

что если вы не понимаете слово или фразу, надеюсь, ответ будет рядом и вам не придется искать его в отдельном глоссарии.

Также я выделил «находки», или основные выводы, которые действительно нашли у меня отклик. Поэтому на многих страницах ключевая цитата, которая отозвалась во мне, выделена крупным жирным шрифтом. Студентов и преподавателей киноискусства такие цитаты и глоссарий терминов должны подтолкнуть к продуктивным дискуссиями и учебным заданиям. Для опытных же монтажеров, я надеюсь, найдутся абзацы, где вы утвердительно кивнете и подумаете: «Бывало и такое». Или, возможно, одна из разбросанных по всей книге «находок» послужит откровением, которое поможет в вашем будущем проекте.

Надеюсь, вы найдете дополнительную пользу в главах, которые не удалось включить в печатную версию книги, но которые доступны на соответствующем веб-сайте. В одной из них режиссеры монтажа обсуждают, как и почему они смонтировали определенные сцены в своих фильмах и телешоу. Мы перенесли эту бонусную главу на веб-сайт не только из-за нехватки печатного места: обсуждения часто содержат URL-ссылки на сцены, доступные в Интернете. Некоторые из этих ссылок могут оказаться нерабочими (поскольку я не знаю, нарушают ли они авторские права и кто их разместил). Многие другие предоставлены PR-отделами студий. Но на веб-сайте поместить ссылки на видео было удобнее, чем в книге. Имеется также дополнительная глава о монтаже с VFX (визуальные эффекты). Она актуальна для немногих режиссеров монтажа и для еще меньшего числа начинающих монтажеров, зато содержит великолепную информацию о монтаже фильмов-аттракционов, изобилующих визуальными эффектами, не говоря уже о простых драматических фильмах с визуальными эффектами там, где вы не ожидали. Как упоминалось ранее, если вам нравится фрагмент обсуждения в книге и вы захотите прочитать остальную часть интервью с конкретным монтажером, эти тексты доступны на сопутствующем веб-сайте.