

Радужно обмениваясь любезностями, Ван Ян и Роберт Земекис сели на стулья и завели беседу.

«Район №9» был одним из первопроходцев в технологии захвата движения, ожидалось, что высокобюджетный «Светлячок» тоже применит поразительные технологии, вдобавок волшебный юноша был боссом корпорации Flame, так что его присутствие на интервью было объяснимо. А третьим приглашённым режиссёром был вошедший последним в комнату Джордж Лукас – создатель «Звёздных войн» и глава Industrial Light & Magic.

На самом деле в плане технологий и опыта Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и Питер Джексон ничуть не уступали присутствующей троице режиссёров, но ценность этого эксклюзивного интервью заключалась в “трёх мушкетёрах Южно-Калифорнийского университета”: 59-летний Джордж Лукас имел в североамериканском бокс-офисе 1,32 миллиарда и занимал шестое место в рейтинге; 51-летний Роберт Земекис имел в североамериканском бокс-офисе 1,54 миллиарда и занимал третье место; 24-летний Ван Ян имел в североамериканском бокс-офисе 1,86 миллиарда и занимал второе место.

Скреплённые вместе кинобилеты, которые были проданы благодаря этой троице, могли бы легко обогнуть экватор Земли. Два «Оскара» за лучшую режиссуру, четыре номинации на «Оскар», бесчисленное множество всевозможных премий и титулов... Эти трое являлись ярчайшими представителями режиссёрского факультета Южно-Калифорнийского университета, к тому же проявляли довольно горячий интерес к технической стороне кино, поэтому сегодняшней темой разговора на самом деле являлись трое лидеров Южно-Калифорнийского университета, хотя, конечно, 24-летний Ван Ян так и не окончил заведение.

Но все знали, что путь стремительного развития Ван Яна, полученные им опыт и закалка куда лучше, чем стандартные пути “окончание университета – исследовательский институт – независимое кино – мейнстримное кино” или “окончание университета – реклама, музыкальные клипы – независимое кино – мейнстримное кино”. Фундамент закладывается в учебном заведении, но какие-то вещи приобретаются только на практике. Например, 50-летний Рон Ховард, которого отчислили из Южно-Калифорнийского университета, имел в североамериканском бокс-офисе 1,33 миллиарда и занимал пятое место.

– «Полярный экспресс» – первый полнометражный фильм в IMAX 3D, там же была применена технология захвата актёрской игры, третий эпизод «Звёздных войн» был снят на цифровую кинокамеру HDC-F950, «Светлячок» использует камеру IMAX. Всё больше фильмов задействуют захват движения и цифровую съёмку, на данный момент в мире есть 210 цифровых кинотеатров... Что вы думаете об этих новых технологиях? Это прогресс? Есть ли вероятность, что цифровой формат кинопроизводства сместит традиционный? – спросила, глядя на трёх великих режиссёров, сидевшая напротив репортёрша Карен Шено из «The Hollywood Reporter».

Её лицо сияло от радости. Это интервью будет бомбой! Следовало иметь в виду, что лицезреть, как эти трое, сидя вместе, ведут диалог и отвечают на вопросы, – уникальное событие, пусть даже интервью подразумевало рекламу их новых фильмов.

Согласно той последовательности фильмов, которую упомянула Карен, Роберт Земекис, сидевший посередине в коричневой кожаной одежде, первым с улыбкой ответил:

– Эти технологии весьма занимательные, они могут помочь тебе преодолеть кое-какие ограничения. К примеру, технология захвата актёрской игры, она более передовая, чем

технология захвата движения. Мы обклеили лицо Тома Хэнкса почти 150 инфракрасными маркерами, инфракрасная камера загрузила мимику его лица в компьютер, затем с помощью компьютера были созданы анимированные изображения, что дало нам ещё больше вариантов того, как можно снять ту или иную сцену.

При этих словах он слегка возбудился, посмотрел на сидевших по бокам от него Лукаса и Ван Яна, которые внимательно слушали его, и продолжил:

– Верите или нет, а Том в одиночку исполнил шесть ролей. Владелец поезда, бродяга, Санта-Клаус, мальчик... Их образы и типажи отличаются друг от друга, но их телодвижения и мимика происходят от Тома, всё такое правдоподобное. Если бы не новые технологии, фильм не был бы реализован.

– Я тот человек, который в высшей степени превозносит цифровую революцию, – выразил сперва свою позицию, получив слово, Джордж Лукас.

Этот уже покрытый сединой “отец” «Звёздных войн» сказал:

– Популяризация цифровой съёмки и цифрового кинопоказа так же неизбежна, как переход от чёрно-белого кино к цветному, от немого к кино к звуковому. Теперь черёд перейти от плёнки к цифре. Я рад видеть, что цифровые технологии развиваются. Как бы мне хотелось однажды проснуться и увидеть, что уже есть 2100 или 21000 цифровых кинотеатров.

Присутствующие заулыбались, Лукас посмеялся и развёл руками, сказав:

– Вы, возможно, заметили, что оригинальная трилогия «Звёздных войн» и трилогия приквелов отличаются друг от друга в плане спецэффектов. Я согласен с Земекисом: технологии разрушили ограничения! Множество идей и кадров ещё десять-двадцать лет назад невозможно было осуществить, но теперь есть такая возможность, это явный прогресс! Чем выше технологии, тем проще кинематографистам сделать хорошее кино.

– Ян, а у тебя какие мысли? – Карен посмотрела на Ван Яна.

На фоне седоволосых, возрастных Роберта Земекиса и Джорджа Лукаса этот привлекательный юный режиссёр выделялся особенно сильно. Сходство айдол-режиссёра с великими режиссёрами лишь заключалось в ношении свадебного кольца.

Похоже, догадавшись, о чём она думает, Ван Ян поднял левую руку и, крутя кистью, ответил:

– Определённо прогресс. В краткосрочной перспективе впечатления от съёмок и просмотра кино при помощи цифровых технологий вряд ли даже близко сравнятся с плёнкой, но экономия расходов не просто позволит кинотеатрам и кинокомпаниям больше зарабатывать, при такой новой модели кинопроизводства откроется ещё больше возможностей для ещё большего числа людей. А говоря о долгосрочной перспективе, не стоит удивляться, если цифра заменит плёнку.

На лицах Земекиса и Лукаса отражалось одобрение. Ван Ян продолжал:

– Тем не менее это произойдёт не за день и не за неделю. Для популяризации цифровизации потребуются усилия и продвижения в разных аспектах, а также время. О пользе, которую принесут фильмам эти новые технологии, незачем много говорить. Мне кажется, не нужно им сопротивляться и в то же время не нужно специально гнаться за ними. Это зависит от того, заинтересован ли ты в них и нуждается ли в них твой фильм. Любые технические средства

являются не душой фильма, а способом лучше выразить и реализовать историю, героев, идеи. Если цифровой формат означает лучший и более крутой опыт, то почему бы и нет? Главное, чтобы те, кто рассказывает истории, продолжали рассказывать истории, а кино останется кино.

– Ага! – невольно закивала головой Карен.

Речь этого юного режиссёра, который был в два с лишним раза младше Зеmekиса и Лукаса, была систематизированная, логичная и размеренная. Он, отвечавший последним на вопрос, подвёл итог и не проявил ни капли смущения перед “публикой”. Молодец! Карен, восхищаясь про себя, далее спросила:

– Похоже, что захват движения и захват актёрской игры – это будущие тренды. Некоторые актёры беспокоятся, не сместят ли их со сцены? Возможно, они больше не увидят своих лиц на больших экранах?

– Ха-ха, это абсолютное заблуждение! – тотчас покачал головой Зеmekис и объяснил созданный им захват актёрской игры: – Все телодвижения и мимика производятся реальными актёрами, мы лишь делаем захват, получаем данные и используем их.

У Карен же возник вопрос:

– Что насчёт склада данных? Когда компания получила достаточно данных, режиссёры могут просто сесть за компьютер и создать фильм?

Зеmekис, Лукас и Ван Ян, не сговариваясь, рассмеялись, после чего кивнули. На недоумённом лице Карен тоже показалась улыбка. Зеmekис сообщил:

– Действительно могут. Это называется “виртуальная кинематография”. Не только персонажи, но и локации, реквизит генерируются с помощью компьютера, появляется больше ракурсов съёмки, можно снять такие кадры, которые невозможно было бы снять в реальной жизни. Знаю, что в «Матрице» применялась такая технология. Но даже в виртуальной кинематографии не обойтись без живых актёров. Если волноваться об этом, тогда рисованные и компьютерные мультфильмы тоже представляют опасность.

– Каждый актёр отличается типажом и игрой. Зрителям нравится наблюдать за реальными людьми, реальными лицами, – следом заговорил Лукас. – И мне тоже. Живая игра обладает уникальным шармом, который ничем не заменить. Какими бы революционными ни были цифровые технологии, этот пункт никогда не изменится.

Увидев, что Лукас закончил говорить, Ван Ян посмотрел на Карен и, улыбаясь, изложил свою точку зрения:

– Зато ты можешь получить более реалистичных, более живых инопланетян, Кинг-Конга, «Планету обезьян»... Актёры, исполняющие эти роли, действительно не могут увидеть свои лица на экране. Впрочем, как и режиссёр.

Два великих режиссёра и Карен невольно засмеялись. Ван Ян развёл руками:

– Это часть кинопроизводства, спасибо им. На самом деле технология захвата не только не сместит актёров, но и, наоборот, сможет помочь сделать их выступления более красивыми и глубокими, а также реализовать ещё больше сумасшедших идей режиссёра. Это прекрасные эпохальные изменения.

– Видимо, от цифровых технологий одни только плюсы, они позволяют лучше реализовать ваши киномечты и научно-фантастические грёзы, – прокомментировала Карен и с лукавой улыбкой спросила: – Как вы относитесь к своим предстоящим произведениям? Мистер Лукас, Ян, говорят, между вами предстоит битва.

Трое прославленных режиссёров имели далеко не маленькие заслуги в научно-фантастическом кино. Если бы в комнату вдруг вошёл киноман, не исключено, что он тут же бы потерял сознание от переизбытка чувств.

После франшиз «Назад в будущее» и «Звёздные войны» никто не смел отрицать легендарность Роберта Земекиса и Джорджа Лукаса, а ныне самый молодой деятель, волшебный юноша, получил «Оскар» за лучшую режиссуру и превозносился как “будущее научно-фантастического кино”, он тоже не боялся рисковать, СМИ и общественность понимали, что «Светлячок» – это его стремление проявить себя, либо он станет легендой, либо мимолётной вспышкой.

– Хе-хе! – беззаботно усмехнулся Лукас, услышав про так называемую битву.

Не то чтобы он недооценивал молодое поколение, просто ему незачем было волноваться. Он не боялся волшебного юноши, как об этом провокационно писали СМИ, да и зачем бояться?

Лукас произнёс:

– Ян непредсказуем, но у меня нет намерения соревноваться с ним. «Месть ситхов» – мой последний фильм по «Звёздным войнам». Я лишь надеюсь, что смогу дать поклонникам полноценную концовку, тогда мне не о чем будет сожалеть.

Ван Ян тоже беспечно посмеялся. Если отбросить кассовые сборы, то два фильма нельзя просто так сравнивать. Он сам вырос на «Звёздных войнах». Победить, превзойти? Он лишь знал, что в его душе горит желание создать новую классику научной фантастики. Одна франшиза заканчивается, другая начинается! Он ответил:

– «Месть ситхов» как образец для подражания оказывает на нас положительное давление. Перед «Светлячком» стоит много задач, которые необходимо выполнить. К счастью, мы хорошо подготовились.

– «Полярный экспресс» – фильм в IMAX 3D, – очередь отвечать дошла до Земекиса, его голос был преисполнен гордости. – 3D – довольно интересная вещь, а IMAX 3D ещё интереснее. Когда перед тобой огромный экран IMAX, на тебе 3D-очки, это ни с чем не сравнимый зрительский опыт. Мне бы действительно хотелось, чтобы, когда в этом году выйдет «Полярный экспресс», все смогли попробовать посмотреть его в 3D-кинотеатре и IMAX-кинотеатре.

Ван Ян, услышав это, невольно сжал губы.

Карен как бы понимающе кивнула головой, хотя никогда не смотрела фильмы в 3D или короткометражки в IMAX. Она спросила:

– Вы все помешаны на технологиях. Как вы относитесь к 3D, IMAX 3D? Эти вещи станут трендом? Мистер Лукас, Ян, вы планируете в будущем снять фильмы в 3D, IMAX 3D?

– Тренд среди трендов! Уверен, совсем скоро все будут смотреть кино в 3D-очках, – решительно заявил Земекис лишь потому, что опирался на личный опыт.

Он вовсе не рекламировал себя, у хорошей вещи нет причин не стать популярной. Он добавил:

– После «Полярного экспресса» я продолжу исследовать цифровые технологии и технологию захвата, выпущу ещё больше новых картин.

Лукас весело заулыбался, откровенно сказав:

– Честно, я так до конца и не уяснил, что такое 3D, хе-хе! Будет шанс, я опробую, мне интересны опробовать все новые технологии.

– Да, 3D, IMAX 3D станут трендом, – слабо кивнул Ван Ян, Карен даже показалось, что он поскромничал, но никто лучше него не знал об ужасающей мощи 3D, ни Роберт Земекис, ни Джордж Лукас, ни Джеймс Кэмерон, ни занимавшаяся производством «Полярного экспресса» Warner Bros., ни 20th Century Fox, которая выпустит «Аватара»...

Согласно информации по будущему кинематографу, хранившейся в голове Ван Яна, Джеймс Кэмерон скажет в интервью: «Сборы “Аватара” намного превосходили все наши ожидания. Изначально мы лишь надеялись на десятипроцентную норму прибыли, тогда бы мировые сборы были далеки от миллиарда долларов».

Далеки от миллиарда? Какие же в итоге сборы? Оказывается, немислимые 2,8 миллиарда. Обычно норма прибыли высокобюджетного фильма составляет около 30%, а прибыль “настроенного на убытки” «Аватара» значительно превзошла 30%, превзошла самые высокие ожидания людей на бокс-офис какого-либо фильма.

2,8 миллиарда благодаря тому, что сам фильм очень хорош? Благодаря 3D, захвату движения, захвату мимики, виртуальной кинематографии, IMAX и другим технологиям? Нет. Возможно, спустя несколько лет никто и не вспомнит про «Полярный экспресс», все лишь будут говорить об «Аватаре», потому что самым важным звеном является подходящий момент.

Всё дело в благоприятном стечении обстоятельств. Главная причина, почему сейчас невозможно было поднять “аватарный ураган”, заключалась не в технологической отсталости, а в кинотеатрах, которые не могли в этом поспособствовать. В настоящее время в мире насчитывалось всего лишь 210 цифровых кинотеатров, а кинотеатров с экранами для 3D и IMAX на момент выхода «Полярного экспресса» было лишь 75, то есть меньше 100 штук! Даже если фильм очень хорош, что с того? В 2009 году, когда выйдет «Аватар», в одной только Северной Америке будет почти 3000 кинотеатров с 3D-экранами и почти 200 кинотеатров с экранами IMAX, а цифровых кинотеатров будет превеликое множество...

Конечно, перед премьерой «Аватара» компания Fox ускорила темпы переоборудования крупных киносетей по всему миру, но, не имея фундамента, все усилия были бы бесполезны, этот фундамент закладывают вовсе не один или два человека. Производители оборудования и технологий совместно с киносетями должны проводить полномасштабную революцию в оборудовании; в свою очередь кинокомпании должны достичь высокого качества в съёмках 3D-фильмов. Только при выполнении этих условий есть шанс поднять ураган.

При переходе с немного кино на звуковое, с чёрно-белого кино на цветное, с 2D-кино на 3D ураган можно устроить только один раз, шанса устроить это во второй раз нет, даже если будущие 3D-технологии усовершенствуются до ещё более зрелых и потрясающих форм. Такая вещь, как “3D”, больше не сможет вызвать вторую волну слепой помешанности у мирового общества.

К примеру, «Аватар» заработал 2,8 миллиарда, а попытавшаяся следом поймать волну «Алиса в

стране чудес» лишь на постпродакшне сменила формат с 2D на 3D и под знаменем “3D-фильма” заработала 1 миллиард в мировом прокате. Вот насколько мощна одна волна помешанности!

Все забудут про «Полярный экспресс», нынешние фильмы в 3D и IMAX 3D являлись первопроходцами. А «Аватар» – произведение с доведёнными до совершенства технологиями 3D и захвата, которое вовремя уловило единственный самый подходящий момент, благодаря чему отведало самые вкусные плоды. Фильм даже мог не заморачиваться насчёт маркетинга, потому что массовый зритель испытывал сильное чувство новизны к 3D, уже один только вопрос “Как смотреть Аватар?» являлся неплохим рекламным трюком.

Стандартный экран + цифра, экран IMAX + цифра, стандартный экран + плёнка, экран IMAX + плёнка... Эти способы просмотра кино, от которых разбегались глаза, тоже вызывали зрительский интерес, а после премьеры пользователи в интернете горячо спорили, в каком формате лучше смотреть «Аватара», что в свою очередь служило мощной рекламой: 3D – это так классно; если не смотрел «Аватара» в IMAX 3D, то ты многое потерял...

Таким образом, сформировалось общее настроение, никому не хотелось пропустить фильм! К тому же просмотр в 3D действительно отличается от 2D. Как итог, 2,8 миллиарда. Это и есть вирусный маркетинг.

Ван Ян осознавал, что он уже не тот 18-летний Ван Ян. Когда он впервые узнал, что в 2009 году выйдет фильм, который заработает 2,8 миллиарда, ему это показалось невероятным, шокирующим... Но его уже давно будто осенило, “почему” так произойдёт, он понял, как следует раскручиваться... Что в нём не изменилось – так это энтузиазм и амбициозность. «Аватар» или «Алиса в стране чудес»? Самому поднять волну помешанности на 3D или лишь следовать за ней?

Он не позволит себе упустить шанс! Лишь с превосходным фильмом можно поймать тот единственный момент! И он справится!

– Я планирую снимать! Мне нравится 3D, – глядя на Карен, с улыбкой ответил Ван Ян, в голове которого в одно мгновение промелькнуло множество сумбурных мыслей. – Конечно, я опробую 3D.

Но не сейчас, «Светлячок» сперва разомнётся в IMAX съёмке, что же до 3D, то “ещё не пришло время”. Несмотря на это, Ван Ян уже давно готовился учредить в сотрудничестве с IMAX и другими компаниями по производству камер и проекционных систем отдел исследований 3D-технологий. Это позволит Flame Films владеть самыми передовыми технологиями.

Когда настанет подходящий момент, это даст свои плоды, причём Flame Films ещё сможет выпустить целую серию 3D-фильмов.

На самом деле, если ориентироваться на сведения по 2009 году, то технология 3D-съёмки в «Аватаре» не такая уж сложная. Были объединены вместе и модернизированы кинокамеры Sony HDC-F950 и CineAlta-F23, которые как бы являлись левым и правым глазами зрителя, они выдавали стереоскопическое изображение. Эта съёмочная 3D-система из двух камер была названа Fusion Camera System.

А ещё до «Аватара» 3D-фильм «Путешествие к центру Земли» как раз использовал подобную технологию. Разумеется, он не поймал тот уникальный момент.

Третий эпизод «Звёздных войн» снимался на HDC-F950, сейчас ещё не существовало CineAlta-

F23, а если бы и существовала, как модернизировать так, чтобы получилась 3D-система из двух камер? Этого тебе никто не скажет.

– Марк, можешь начинать собирать исследовательский отдел по 3D, сейчас самое время.

В просторном проекционном зале на большом цифровом экране демонстрировалась «Заколдованная Элла». По сравнению с плёнкой, качество и яркость изображения пока, естественно, были намного хуже. В зрительном зале сидели немногочисленные представители киноиндустрии и оценивали новейшую цифровую проекционную технологию от Texas Instruments. Ван Ян, облокотившись о спинку кресла, сидел со скрещенными руками на груди и, наблюдая на экране за состоявшейся уже не из киноплёнки, а из цифрового кода Энн Хэтэуэй, обратился к сидевшему рядом Марку Стрэнгу.

– Ясно, хорошо, – кивнул Стрэнг.

Исследовательский отдел по 3D уже давно обсуждался, он знал, о чём говорит Ван Ян. При воспоминании о перспективах, которые обрисовывал Ван Ян, и его собственных выводах, в глазах, скрывающихся за очками, промелькнул блеск. Стрэнг спросил:

– Ты уверен, что 3D выстрелит?

Голос у Ван Яна был беззаботный и вместе с тем решительный:

– Уверен. Через несколько лет, знаешь... Это будет ураган! К сожалению, «Светлячку» не выпадет такой шанс.

При упоминании «Светлячка» Стрэнг что-то вспомнил и опять тихо спросил:

– Ты до этого говорил, что у тебя появилась какая-то новая идея по раскрутке «Светлячка»?

Ван Ян улыбнулся, кивнув головой. Действительно, была новая идея. Он считал, что должно получиться интересно.

– Интернет-маркетинговая стратегия всех компаний заключается в постерах, фото со съёмочной площадки, новостях, которые застилают весь мир, чем больше этого всего, тем лучше. Тебе не кажется, что что-то упущено? Трейлер.

Бросив взгляд на задумавшегося Стрэнга, Ван Ян продолжил:

– Смотрел церемонию награждения MTV? На премии MTV ежегодно есть один самый популярный пункт программы – пародийный ролик.

Стрэнг тотчас вымолвил:

– Хочешь сказать, мы выпустим пародийный трейлер?

Ван Ян не понял, намекал ли он на собственную пародию, поэтому дополнительно объяснил:

– Это лучше назвать имитацией. Представь, мы слепим из кадров «Классного мюзикла» трейлер «Светлячка», а музыка, реплики, название фильма, режиссёр, главные актёры, дата премьеры... В целом это будет всё тот же «Светлячок», другими словами, лишь будут подобраны подходящие кадры, Джессика будет то драться, то танцевать. Трейлер «Светлячка» в стиле «Классного мюзикла».

- Понятно, понятно... - Стрэнг не удержался от улыбки и, глядя на экран, сказал: - Трейлер «Светлячка» в стиле «Заколдованной Эллы»? И я пока не понимаю, как эту тему можно продвинуть?

- «Заколдованную Эллу» снимали не мы. Для начала мы займёмся тем, на что у нас есть авторские права. Трейлеры в стиле фильмов «В погоне за счастьем», «Джуно», «Похмелье», «Ледниковый период»...

Ван Ян перечислил названия, как будто накидывал набросок, и сказал:

- Потом мы разрешим всем пользователям использовать любые произведения Flame Films для создания пародийного трейлера, организуем конкурс, где поощрим пользователей за креативность.

У Стрэнга засверкали глаза, он, кажется, увидел недобрую ухмылку Ван Яна, как у непослушного ребёнка, и услышал, как тот дальше сказал:

- Знаешь что? Если установится классная, весёлая атмосфера, умелые пользователи сами начнут клепать трейлеры в стиле классических фильмов разных стран. «Светлячок» в стиле «Форреста Гампа», «Титаника»...

- Подумать только! - невольно повысил голос от возбуждения Ван Ян и вскинул руки, после чего тихо произнёс: - Если весь интернет заполнят трейлеры «Светлячка» с пафосной музыкой и смешными кадрами, они после просмотра пойдут смотреть оригинал... Весь интернет! Что будет потом?

- Хм... - Стрэнг притворился, будто задумался. - Будут высокие сборы.

Ван Ян легонько щёлкнул пальцами правой руки и сжал кулаки:

- Вот именно.

Стрэнг закивал головой:

- Вот он, вирусный маркетинг.

Ван Ян же заулыбался. Ещё ведь даже не стартовали съёмки «Светлячка». Он произнёс:

- Для начала я должен хорошо снять «Светлячка», а затем сделать идеальный шаблон для трейлера.

- Эй! - двое людей какое-то время в тишине смотрели «Заколдованную Эллу», как вдруг Стрэнг окликнул Ван Яна и, пристально всматриваясь в него, прищёлкнул языком: - Ян, я заметил, что после женитьбы аппетиты у тебя только выросли.

Ван Ян пожал плечами и вскинул брови:

- Ничего не поделаешь, в следующем году родится малыш, мне нужны деньги на подгузники.