

Компания FOX SEARCHLIGHT PICTURES

представляет:

Производство DOUBLE DARE YOU

Фильм режиссёра ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

ФОРМА ВОДЫ

САЛЛИ ХОКИНС

МАЙКЛ ШЕННОН

РИЧАРД ДЖЕНКИНС

ДАГ ДЖОНС

МАЙКЛ СТУЛБАРГ

и

ОКТАВИЯ СПЕНСЕР

РЕЖИССЕР ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

СЦЕНАРИСТЫ ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

 ВАНЕССА ТЕЙЛОР

АВТОР СЮЖЕТА ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

ПРОДЮСЕРЫ ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО, p.g.a.[[1]](#footnote-1)

 ДЖ. МАЙЛЗ ДЭЙЛ, p.g.a.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК ДАН ЛАУСТСЕН, DFF

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК ПОЛ ДЕНХЭМ ОСТЕНБЕРРИ

РЕДАКТОР МОНТАЖА СИДНИ ВОЛИНСКИ

АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОДЮСЕР ДЭНИЭЛ КРАУС

СУПЕРВАЙЗЕР ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ДЭННИС БЕРАРДИ

КОМПОЗИТОР АЛЕКСАНДР ДЕПЛА

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ЛУИС СЕКЕЙРА

ДИРЕКТОР КАСТИНГА РОБИН Д. КУК

www.foxsearchlight.com/press

Рейтинг: R Продолжительность фильма: 123 минуты

ФОРМА ВОДЫ

Известный мастер повествования режиссер Гильермо дель Торо снял фильм «ФОРМА ВОДЫ», фантастическую сказку для взрослых. Действие фильма разворачивается в Америке в разгар холодной войны, примерно в 1962 году. Элиза (Салли Хокинс) работает в закрытой секретной лаборатории государственной важности, изолированной от внешнего мира. Ее жизнь полностью меняется после того, как она и ее коллега Зельда (Октавия Спенсер) обнаружили, что в лаборатории проводится особый секретный эксперимент. В фильме также снимались Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Даг Джонс и Майкл Стулбарг.

Компания Fox Searchlight Pictures, совместно с TSG Entertainment, представляет фильм режиссера Гильермо дель Торо (производство Double Dare You) «ФОРМА ВОДЫ» по сценарию Гильермо дель Торо и Ванессы Тейлор, автор сюжета Гильермо дель Торо. Продюсеры – Гильермо дель Торо, p.g.a. и Дж. Майлз Дэйл, p.g.a. Съемочная группа – оператор-постановщик Дан Лаустсен, DFF, художник-постановщик Пол Денхэм Остерберри, редактор монтажа Сидни Волински, ACE, ассоциированный продюсер Дэниэл Краус, супервайзер визуальных эффектов Дэннис Берарди, композитор Александр Депла, художник по костюмам Луис Секейра и директор по кастингу Робин Д. Кук, CSA.

ФОРМА ВОДЫ

«Вода принимает форму любого сосуда, в котором она находится в данный момент, и хотя она может быть очень тёплой и ласковой, вода – это самая мощная и непредсказуемая сила во вселенной. Как и любовь, не так ли? Не имеет значения, в какую форму мы облекаем любовь, она остаётся любовью, любовью к мужчине, женщине или другому живому существу».

Гильермо дель Торо о фильме «ФОРМА ВОДЫ»

В разгар холодной войны в секретном учреждении государственной важности происходят невероятные, яркие и эмоциональные события. Мастер повествования режиссер Гильермо дель Торо представляет зрительскому вниманию фантастическую историю «ФОРМА ВОДЫ», где соединились напряжение классического фильма о монстрах, традиции таинственного триллера и страсть удивительной истории любви. Зрители смогут заглянуть в мир тайных фантазий, столкнуться с неожиданными мистическими событиями и существами, которым необходимо противостоять.

История Гильермо дель Торо начинается глубоко под водой. Именно отсюда разворачиваются захватывающие дух события, и зрители погружаются в эпоху 60-х годов, заполненную такими знакомыми вещами, как власть, гнев, нетерпимость, и в то же время – одиночество, решимость и внезапные, всепоглощающие чувства, а в придачу ещё – необычное создание. Необъяснимое биологическое явление, «ценное приобретение» американского правительства, немая уборщица, ее лучшие друзья, советские шпионы и дерзкая кража – все соединилось в этой уникальной романтической истории, нарушающей все границы жанра.

Таинственное существо-амфибию нашли в темной пучине вод, и, похоже, оно обладает основными адаптивными свойствами воды: способностью повторять физические контуры любого встретившегося на пути человека, отражая и агрессию, и безмерную любовь.

В истории, рассказанной Гильермо дель Торо, переплетаются темы добра и зла, наивности и предательства, преходящего и вечного, красоты и уродства, еще раз подтверждая истину о том, что никакая тьма не способна полностью поглотить свет. Режиссер делает такой вывод: «Мне нравится снимать фильмы, раскрепощающие душу человека, фильмы, которые словно говорят, что ты всегда можешь оставаться самим собой, и, похоже, в этот раз я не изменил себе». Конечно, огромную роль сыграл уникальный актерский ансамбль.

В своих фильмах Гильермо дель Торо уже давно стремится одновременно очаровать и напугать публику. Он родился в мексиканском городе Гвадалахара и вырос на бесконечных историях о призраках, фильмах и сказаниях о чудовищах, которые питали его и без того богатое воображение. Когда он сам начал писать сценарии и снимать фильмы, весь этот опыт вплетался в его собственный, очень выразительный стиль, непосредственно затрагивающий человеческую психику.

Гильермо дель Торо хорошо известен благодаря своим трём вдохновенным фильмам на испанском языке, которые существенно изменили само понятие жанра в кинематографе: номинация на премию «Оскар» в нескольких категориях (фильмы «ЛАБИРИНТ ФАВНА», «КРОНОС» и «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»). Каждая из этих картин представляет собой яркий полет фантазии, где показаны духовные и физические опасности мира коррупции, безграничной власти и борьбы. Его эпические боевики «БЛЭЙД 2», серия фильмов «ХЕЛЛБОЙ» и «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» так же визуально изобретательны, как и готическая история о любви «БАГРОВЫЙ ПИК».

Фильм «ФОРМА ВОДЫ» продолжает эту традицию, но в этот раз события происходят в социально разобщенной Америке 60-х, в стране, находящейся на грани ядерной войны и переживающей значительные культурные изменения. Режиссер умело вплетает в эту обстановку необычную историю любви: одинокая женщина с непростой судьбой открывает для себя чувство такой силы, которое способно победить подозрительность, страх и саму природу человека.

В этом фильме Гильермо дель Торо собрал необыкновенный актерский ансамбль: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Даг Джонс, Майкл Стулбарг и Октавия Спенсер.

Режиссер жаждал показать разнообразие любви и препятствующие ей внутренние и внешние барьеры. «Я хотел создать красивую, изящную историю надежды и освобождения в противовес цинизму нашего времени. Я хотел, чтобы эта история была похожа на сказку, в которой обычная женщина встречает в своей жизни нечто уникальное. А затем мне показалось, что будет здорово противопоставить эту любовь такой банальной и агрессивной ненависти между народами, какая была, например, во время холодной войны, или ненависти, основанной на расовых, возможностных или гендерных различиях».

Тот факт, что два главных героя не могут говорить (по крайней мере обычным способом), лишь возвышает это чувство любви, устраняя любое недопонимание, зачастую возникающее между людьми. «Любовь сама по себе настолько сильное чувство, что она не нуждается в словах», – поясняет Гильермо дель Торо.

НЕПРЕХОДЯЩИЙ ИНТЕРЕС К ФИЛЬМАМ О МОНСТРАХ

Соединяя в себе множество жанров, от роскошного мюзикла до захватывающего нуара, фильм «ФОРМА ВОДЫ» по-новому раскрывает неизменную привлекательность историй о монстрах и играет на наших самых первобытных чувствах – страхе, отверженности, опасности, а также любопытстве, благоговении и страсти.

Как и многие другие, Гильермо дель Торо испытывает трепетное отношение к классическим монстрам из фильмов студии Юниверсал: человек-волк, превращающийся в хищника против своей воли, доверчивый Франкенштейн, которого преследуют злобные горожане, соблазнитель Дракула с его сомнительными вкусами и создание из Черной лагуны, доисторическая амфибия, выплывающая из моря в поисках общения.

Этих монстры словно пробуждают что-то в нашей памяти и странным образом созвучны нашим чувствам. Их преследует разъяренная толпа, потому что они другие, и эти существа вынуждены жить в одиночестве в удаленных замках, лесах или озёрах. Они все пребывают в некоем переходном состоянии – частично люди, частично некие существа, и это состояние понятно каждому, кого хоть раз в жизни притесняли или записывали в изгои. Возможно, самым интригующим является то, что эти существа очень ранимые и не могут справиться с бесконечными потребностями своего тела и духа.

Среди легендарных монстров самым трогательным стал человек-амфибия из фильма Джека Арнольда «СОЗДАНИЕ ИЗ ЧЕРНОЙ ЛАГУНЫ» (1954 г.). Трагический образ жаброчеловека, последнего представителя доисторических существ, создали Бен Чэпман (наземные съемки) и Рику Браунинг (подводные съемки). Это одновременно опасное и одинокое создание, которого все боятся и одновременно мечтают увидеть, тронуло душу зрителей, несмотря на свой устрашающий вид.

Фильм «ФОРМА ВОДЫ» был задуман в 2011 году, когда Гильермо дель Торо и Дэниэл Краус, творческий партнер режиссера по работе над детским сериалом «Охотники на троллей»*,* как-то встретились за завтраком*.* Дэниэл Краус рассказал, что в молодости у него был замысел написать историю о женщине, которая работала уборщицей в государственном учреждении, тайно подружилась с живущим там подопытным человеком-амфибией и решила освободить его. Гильермо дель Торо настолько понравилась эта идея, что он сразу заявил, что хочет снять такой фильм: он уже давно искал похожий сказочный сюжет. После этой встречи творческий дуэт заключил сделку о совместной работе над новым проектом, в котором Гильермо дель Торо должен был стать автором сценария и режиссером будущего фильма. В то время дель Торо еще завершал съемки блокбастера о гигантском роботе-монстре «ОКАНСКИЙ РУБЕЖ», но в редкие минуты затишья, вдохновившись такими классическими фильмами о монстрах как «СОЗДАНИЕ ИЗ ЧЕРНОЙ ЛАГУНЫ», он писал более душевный сценарий для нового фильма, который получит название «ФОРМА ВОДЫ».

В 2014 году Гильермо дель Торо самостоятельно профинансировал работу группы художников и скульпторов по созданию полного дизайна и моделей будущего фильма, чтобы представить его кинокомпании Fox Searchlight. Студия сразу, без колебаний, приступила к реализации данного проекта.

Следующей весной Гильермо дель Торо и студия Fox Searchlight начали проводить встречи с потенциальными соавторами для работы над сценарием. В итоге они пригласили Ванессу Тейлор, которая уже тесно сотрудничала с Гильермо над структурой сюжета и персонажами (в частности, над сложным образом главной героини Элизы).

Гильермо дель Торо хотел в корне изменить концепцию монструозности с помощью любовной истории, и в результате человек-амфибия стал главным героем, а люди, объединившиеся против него, – олицетворением темных сил. «В аналогичном фильме 50-х годов симпатичный и мужественный сотрудник государственной службы Ричард Стрикленд был бы героем, а ужасное создание воплощало бы злодейство. Я захотел поменять их местами».

Гильермо дель Торо также решил поднять фильм на другой уровень: в плоскость чувств. Он захотел уравновесить сказочность сюжета некоторой приземленностью и сходством с реальностью обычной взрослой жизни.

По мнению продюсера Дж. Майлза Дэйла, который уже долгое время работает с Гильермо дель Торо, последний относится к тем немногим режиссерам, которые способны создавать узнаваемые существа, живущие как люди и проявляющие обычные человеческие чувства. «Гильермо создает существа, которые не изуродованы миром людей. Мы смотрим на них, словно в зеркало: в идеале мы могли бы быть такими же, – говорит Дж. Майлз Дэйл. – Этот фильм не похож на другие, но сразу ясно, что это фильм Гильермо дель Торо. Это его голос, при этом здесь он звучит оригинально и по-новому».

В качестве временного периода Гильермо дель Торо целенаправленно выбрал время, когда Америка была охвачена страхом: 1962 год, нарастала угроза ядерной войны с Советским Союзом, и идеалистично настроенный и нацеленный в будущее президент Кеннеди поддался разочарованию, нарастающей в обществе паранойе и социальным беспорядкам. «В то время многое происходило, – рассказывает Дж. Майлз Дэйл. – Это и холодная война, и «космическая» гонка, и активное движение за права человека. Все это послужило фоном для создания невиданной ранее истории любви».

Гильермо дель Торо отмечает, что этот период иногда героизируют, забывая о царившей несправедливости и бессмысленных распрях между людьми. «Для меня это время, когда Америка остановилась в развитии – время процветания расизма, неравенства, постоянной угрозы ядерной войны. Через несколько месяцев убивают Кеннеди. В какой-то степени, это совсем неподходящее время для любви, – комментирует режиссер, – но любовь все равно случилась».

Футуристические импульсы Америки 60-х используют это первобытное создание, вызывая в памяти слова Рильке о том, что «приобретенное прошлое – тоже будущее». Гильермо дель Торо говорит: «Лично меня заинтересовало, что в 1962 году, когда все были нацелены в будущее, появилось некое существо, древняя форма жизни из далекого прошлого. Люди были увлечены всем новым: рекламными роликами, полетами на Луну, модной одеждой, телевидением. И в это время здесь, среди них, вдруг появляется это древнее и влюбленное создание».

ПОДБОР АКТЕРОВ

Каждая из ролей в фильме «ФОРМА ВОДЫ» создавалась для конкретного актера: для тех актеров, которых Гильермо дель Торо пригласил сниматься в своей картине. «Он подстраивал сценарий под актеров, а не наоборот, – комментирует Дж. Майлз Дэйл, – и в этом его удивительный талант».

Гильермо дель Торо отмечает, что каждый персонаж фильма, независимо от положения в обществе, сталкивается с любовью в самых разных обстоятельствах. «Между Элизой и странным существом возникает чистая любовь. Агент госслужбы Ричард Стрикленд тоже пытается любить, хотя мы видим, что его любовь жестокая. Жиль, сосед Элизы, ищет особенной любви, неодобряемой в то время, а Зельда, лучшая подруга Элизы, влюблена в человека, недостойного этого чувства. Даже генерал, руководитель лаборатории, испытывает отеческую любовь к Ричарду Стрикленду».

Все актеры, к которым обратился Гильермо дель Торо, ответили согласием. «Это совершенно особенный фильм, – говорит Салли Хокинс. – Участие в нем очень много значит для меня. Эта история навсегда останется в моем сердце».

Майкл Шеннон рассказывает: «Меня привлек этот фильм, потому что я почувствовал в нем обнадеживающие нотки, способные заставить людей быть добрее друг к другу, а сейчас этого так не хватает. Это действительно история о том, как важно, любой ценой, иметь в своей жизни любовь. Иногда любовь требует противостояния собственным страхам или определенных жертв, но в итоге оно того стоит».

Ричард Дженкинс считает, что фильм превзошёл даже те ожидания, которые зрители традиционно возлагают на фильмы Гильермо дель Торо. «Его манера съёмки уникальна, но этот фильм не похож на прежние работы режиссера», – отмечает актер.

Октавия Спенсер очень ждала приглашения от Гильермо дель Торо. «Я встречалась с ним до того, как прочитала сценарий, и у меня возникло ощущение, что мы знакомы сто лет, – вспоминает актриса. – Он снимает волшебное кино. Он превращает обычные человеческие истории в нечто сверхъестественное».

Даг Джонс, уже шесть раз снимавшийся у Гильермо дель Торо, говорит в завершение: «В фильме «ФОРМА ВОДЫ» Гильермо возвращается к своим художественным корням и дает полную волю своей фантазии».

ОДИНОКАЯ МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

«Именно сила любви влечет Элизу в неизвестность».

Салли Хокинс

Путь Элизы от одиночества и беспомощности к героической готовности идти на серьезный риск формирует сюжет фильма «ФОРМА ВОДЫ», и этот путь выглядит еще более экстраординарным благодаря тому, что главная героиня практически не произносит ни одного слова. Элиза не может говорить из-за полученной в детстве травмы и общается языком жестов, но она способна отчетливо выражать свои мысли, когда встречается со странным водным созданием, которое живет в лаборатории, где она работает уборщицей.

Смелость и богатый внутренний мир Элизы оживают благодаря блестящей игре номинанта на премию «Оскар» актрисы Салли Хокинс, способствующей стремительному развитию сюжета. «В 2013 году я отправил Салли сообщение о том, что я пишу для нее роль, и когда мы встретились, она рассказала, что уже читает рассказ о женщине, превратившейся в рыбу, – вспоминает Гильермо дель Торо. – Она прислала мне этот рассказ, и в нем было много интересной информации».

Салли Хокинс сыграла множество необычных и уникальных ролей: оптимистичная учительница в мелодраме Майка Ли «БЕЗЗАБОТНАЯ» (награда «Золотой глобус»), сестра героини Кейт Бланшетт в драме Вуди Аллена «ЖАСМИН» (номинация на премию «Оскар») и талантливая художница-самоучка Мод Льюис в биографической драме «МОДИ».

Салли Хокинс сразу поняла, что у нее не было и не будет такой роли, как Элиза. «Так редко удается получить роль, которая требует от тебя выложиться в полную силу. Здесь только искренняя демонстрация чувств, и слова не нужны, ведь у тебя есть свобода так много сказать глазами, дыханием, каждым движением тела. Это и есть Элиза».

Салли Хокинс была музой Гильермо дель Торо, когда он работал над сценарием. «Элиза вовсе не была несчастной до встречи со странным существом. Конечно, ее жизнь была обычной, но ее все устраивало. Я искал актрису, которая будет излучать это счастье, она должна была обладать очень выразительным лицом. У Салли есть такая уникальная энергия, именно поэтому я написал эту роль для нее. Салли – самый искренний и неиспорченный человек, и я думаю, она не способна притворяться».

Первое прочтение сценария настолько сильно увлекло Салли Хокинс, что у нее даже возникло некоторое беспокойство. «Это было так трогательно. Мне это показалось удивительно знакомым, и, тем не менее, я ничего подобного не встречала. Я чувствовала, словно Элиза где-то внутри меня, или я знала ее в прошлой жизни. Я также поняла, что это, в принципе, сказка о любви. Сначала я была убеждена, что Гильермо ошибся с выбором, – признается актриса. – Я даже представить не могла, что когда-нибудь буду играть такую романтическую роль, поэтому для меня это оказалось немыслимым подарком».

Возможно, Салли Хокинс действительно мучили сомнения, которые помогли ей в дальнейшем превзойти собственные ожидания, но создатели фильма были абсолютно уверены в ее способностях. «У Салли самое главное происходит внутри, – говорит Дж. Майлз Дэйл. – Гильермо понимал, что для этой роли ему нужна актриса с очень хорошей интуицией, и Салли способна очень многое выразить мимикой или жестом, манерой двигаться и даже тем, как она молчит».

Салли Хокинс оставалось только полностью погрузиться во внутренний мир своей героини, чтобы понять растущую смелость и полную фантазий жизнь Элизы, впрочем, многое из этих фантазий неожиданно исполнится, и с самыми невероятными партнерами. Работа с Гильермо дель Торо помогла ей раскрепоститься и по-настоящему окунуться в роль. «Превращение в Элизу потребовало огромной внутренней работы, но Гильермо всегда готов прийти на помощь и очень ценит креативность актеров, он действительно во многом помог, – поясняет Салли Хокинс. – У него очень уверенное собственное представление и, независимо от того, какие страхи вас мучают, он просто говорит: забудь, я сам это решу».

Страхи рассеялись, но требования оставались высокими. «Гильермо успокаивался только в том случае, если он чувствовал, что вы вкладываете всю душу, – рассказывает Салли Хокинс. – Он хочет, чтобы каждый кадр задевал за живое. Но я думаю, такая работа – это своего рода подарок для актера. Он приглашает актера подняться на самый высокий уровень его режиссерского воображения».

Прежде всего, Салли пришлось многому научиться. Она брала уроки языка жестов и танцев задолго до начала репетиций. Она также начала вырабатывать манеру движения Элизы, характерную легкость касания земли. «Мне кажется, что она всегда словно плывет, как будто танцует, и я хотела добиться такого внутреннего неземного ощущения, – описывает актриса. – В Элизе все очень изящное, мне казалось, что даже ее язык жестов должен быть легким и безукоризненным, в гармонии с ее существом».

Салли решила добиться свободного владения языком жестов. «Я хотела выучить язык настолько, чтобы в случае если Гильермо захочет изменить направление, мы сможем свободно это обыграть, и я буду чувствовать себя естественно», – поясняет актриса.

Освоить язык жестов и характерные движения было непросто, но Салли Хокинс признается, что самым сложным моментом в работе над ролью стал поиск «голоса» Элизы, возможность представить его зрителям без физических звуков. Ей пришлось найти более первобытные и в то же время эффективные способы коммуникации, особенно если учесть, что Элизе есть что сказать.

Салли Хокинс рассуждает: «Мне пришлось изучить все её отношения с очень разными людьми – с Жилем, Зельдой, Ричардом Стриклендом и человеком-амфибией. С каждым из них Элизу связывают особые отношения, но все это следовало показать, не озвучивая, зная, что эмоции должны быть полностью аутентичными и искренними».

Чтобы обеспечить эту аутентичность, нужно было разобраться, почему Элиза так рискует ради существа, о котором она ничего не знает – ни его прошлого, ни его настоящего, а также понять смелость, которую в ней пробуждает любовь. Салли Хокинс говорит: «Она решила, что ее ничто не остановит. Как только она почувствовала, что между ними возникла связь, помочь этому созданию стало для нее делом жизни. Это тронуло ее душу, и в принципе она ничего больше не может сделать. Она просто понимает, что должна как-то спасти положение. Я думаю, что это может стать навязчивой идеей у человека с таким складом ума».

Элиза пошла дальше, чем она себе представляла. «Я думаю, что она сама удивилась собственной стойкости, – отмечает Салли Хокинс. – Она стала новым человеком и даже не подозревала, что в ней есть такие способности».

Изменение мира Элизы начинается, когда она в первый раз наблюдает за странным созданием в транспортировочной камере – и сразу понимает, что там что-то настоящее и живое. Об этом существе известно очень мало: похоже, что он последний в своем роде; местные жители на Амазонке обожествляли его; у него уникальное устройство легких, позволяющее ему дышать на суше, потенциальное преимущество в «космической гонке»; советские военные тоже хотят заполучить его, а словивший его человек верит, что это существо опасно для человечества из-за своего склада ума и физической странности.

Но Элиза ничего этого не замечает, когда видит эту переливающуюся красоту в цепях – для нее он является чистым воплощением одиночества и именно поэтому сразу поглощает ее внимание.

ВОИН С ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ

Человека, который с холодной решимостью охотился на странную амфибию в глубоких водах Амазонки, зовут Ричард Стрикленд, и этот решительный, самоуверенный и амбициозный агент госслужбы рассматривает свой необычный трофей как дикого хищника, которого следует укротить, а также как пропуск на продвижение по службе.

Эту роль сыграл один из самых востребованных актеров современности, дважды номинант на премию «Оскар» Майкл Шеннон, известный силой актерской игры при создании сложных психологических образов в таких фильмах как «УКРЫТИЕ», «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ», «MIDNIGHT SPECIAL», «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» и «99 ДОМОВ».

«Ричард Стрикленд полностью разделяет «мировоззрение» военно-промышленного комплекса и хочет сделать карьеру в этой иерархии. Паранойя холодной войны охватила и его», – рассказывает продюсер Дж. Майлз Дэйл.

Гильермо дель Торо считает, что Майкл Шеннон обладает завораживающе противоречивыми качествами, а именно это нужно для роли Стрикленда. «У Майкла есть потрясающая точность, присущая классической британской школе, и в то же время импульсивность и непосредственность американского актера, – отмечает режиссер. – Он способен придать человечность самому последнему злодею. Я не хотел, чтобы Ричард Стрикленд был типичным отрицательным героем. Я хотел, чтобы зрители даже сочувствовали ему, потому что он сам жертва системы и своего времени. Я хотел, чтобы зрители видели, как он проходит через несвойственную злодеям нравственную борьбу: сомнение, раздумья и отчаяние. Майкл все это показал в фильме».

Несмотря на то, что Ричард Стрикленд по сути отрицательный персонаж, Гильермо дель Торо чувствует по отношению к нему своеобразное родство, понимая, как сложно существовать в неуступчивом мире. «Для меня это очень грустный персонаж. Это человек, который начинал с глубокой веры в свою страну и в то, что он делает правильные вещи. Затем он осознает, как мало нужно, чтобы люди тебя разлюбили и отказались от тебя. Я считаю, эта роль отчасти автобиографическая, потому что в мире кино многое происходит точно так же, – признается режиссер. – Я стою по другую сторону разговора, который состоялся у Стрикленда с генералом».

Самым привлекательным моментом для Майкла Шеннона стала возможность в этот раз самому стать участником замысловатой вселенской истории Гильермо дель Торо. «Когда я встретился с Гильермо, он сказал, что этот фильм – это его мечта, и я подумал, что было бы глупо упускать возможность стать частью такого проекта-мечты, потому что он великий мечтатель», – поясняет актер.

Майкл Шеннон создавал образ Стрикленда на основе архетипа стойкого и безотказного агента ФБР из фильмов 60-х. «Я думаю, что Ричард хочет быть сильным, неуязвимым, не совершающим ошибок, с присущим фанатичным американским энтузиазмом, но в то же время все это его разрушает. Поддержание такой внешней непроницаемости отнимает много сил, а за этим кроется беспокойство, сомнение, напряжение и страх, которые проявляют себя по ходу фильма».

Стресс, испытываемый Стриклендом, находит опасный выход: он начинает приставать к Элизе, которую раньше воспринимал просто как «обслугу». «Мне кажется, что Ричарда влечет к Элизе ее уязвимость, неспособность говорить, а также то, что она является его полной противоположностью. В другой реальности, возможно, он хотел бы быть больше похожим на нее, чем на самого себя», – размышляет Майкл Шеннон.

С самого начала их совместная работа с Салли Хокинс проходила словно в электрическом поле, где каждый подталкивал своего персонажа к такой точке, где напряжение между сопротивляемостью Элизы и ужасом, который внушает Стрикленд, уже можно резать ножом. «Я поклонник Салли еще со времен фильма «БЕЗЗАБОТНАЯ», где она полностью меня поразила, поэтому я был рад возможности сниматься вместе, – признается актер. – Это так сложно – играть роль без текста. Но она способна общаться без слов еще глубже, и наблюдать это просто восхитительно».

Салли Хокинс тоже считает, что такой контраст между этими двумя персонажами носит креативный заряд. «Элиза видит Ричарда Стрикленда насквозь, и я очень волновалась, когда играла свою роль, потому что Майкл был такой страшный, – рассказывает актриса. – Он, как пароварка, готовая взорваться в любую минуту, а Элиза всегда сохраняет спокойствие во время общения, и это демонстрирует ее силу».

Для водного существа Ричард Стрикленд представляет непреходящую угрозу. «Стрикленд воспринимает моего героя только как урода, и поскольку он не понимает меня и даже не пытается понять, он упивается моими мучениями, – говорит Джонс. – Это чистое олицетворение хама, который видит что-то, чего не понимает, и наглеет, садится на шею. Интересный контраст заключается в том, что в реальной жизни Майкл очень приятный человек, а в фильме он так ярко показывает злодея, как никакой другой актер. Он такой напористый, я не знаю, он даже глазом ни разу не моргнет!»

Майкл Шеннон рассказывает о том, как его герой воспринимает это странное существо: «Ричард Стрикленд контролировал поимку существа и сейчас надеется, что это принесет ему хорошие дивиденды. Я думаю, что при виде этого создания он испытывает чувство удовлетворения. Но он также использует его, чтобы реализовать самые потаенные злобные намерения».

Больше всего Майкла Шеннона порадовал творческий союз с Гильермо дель Торо. «Гильермо действительно включает тебя в творческий процесс. И мне нравится, что он никогда не прекращает работу. Если он не снимает, то занимается монтажом у монитора, слушает или размышляет. Каждая его клеточка всегда находится в поиске новых возможностей, потому что он ничего не принимает как должное. Это мне очень нравится, потому что я точно так же чувствую».

С Майклом Шенноном тесно сотрудничал Дэвид Хьюлетт («ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»), сыгравший Флеминга, главу службы безопасности, который держит все под контролем. Актер так говорит о своем персонаже: «Флеминг – это ключевая фигура в отвратительном мире, в который попало это чудесное создание. Я думаю, что в принципе Флеминг слабак, потому что он отмалчивается, когда вокруг правит зло. Он думает, что он стоит во главе всего, а в действительности от него ничего не зависит».

Дэвид Хьюлетт особенно рад возможности работать в таком дружном актерском ансамбле. «Октавия – просто комок энергии, а я цепляюсь к ее героине, но она настолько очаровательна в каждой сцене, что мне было трудно удержаться от улыбки, – комментирует Дэвид. – Салли – это еще один метеорит, иногда глаза уставали просто следить за ее перемещениями. И еще Майкл, который вселял страх при каждом своем появлении».

СОЮЗНИКИ ЭЛИЗЫ

Как только Гильермо дель Торо понял, что он пишет историю любви, персонажи облекли свою форму: у него в уме Элиза и двое ее друзей – Жиль и Зельда – всегда были вместе. «Эта троица составляет для меня единый персонаж, словно части одного мозга. По разным причинам они относятся к маргинальным группам и словно не существуют для основного общества: из-за расы, сексуальной ориентации или инвалидности, а потом они собираются вместе и образуют настоящую силу. В лаборатории уверены, что они противостоят сильным советским шпионам, а в действительности они борются против двух уборщиц и художника-гомосексуалиста».

До того, как Элиза познакомилась с водным существом, её одиночество разбавлял сосед и самый лучший друг в мире – Жиль, рекламист и любитель мюзиклов, переживающий не самые лучшие времена. Этот персонаж постепенно набирает силу в исполнении номинанта на премию «Оскар» Ричарда Дженкинса («ПОСЕТИТЕЛЬ», «ВПУСТИ МЕНЯ, САГА», «ЧТО ЗНАЕТ ОЛИВИЯ»), который утверждает, что сразу ухватился за возможность стать частью «самой прекрасной истории».

Ричард Дженкинс особенно оценил первый шанс сняться у Гильермо дель Торо. «Для меня он олицетворяет старого мастера, обладающего собственным вокабуляром. Я никогда не работал с таким человеком, – признается актер. – Он создает истории, которые выглядят совершенно реальными, и в то же время происходит нечто большее, обращенное к жизни, любви и искусству. Он абсолютно уникален, и именно поэтому каждый на съемочной площадке готов пойти за него в огонь и воду».

Гильермо дель Торо интуитивно чувствовал, что Ричард Дженкинс способен на большее, чем зрители уже видели на экране. «Я понимал, что это не просто отличный характерный актер, он способен сыграть ведущую роль. Образ Жиля должен был создать кто-то, обладающий подлинной элегантностью, способный составить естественный симбиоз с Элизой. Они не любовники, но очень любят и всегда защищают друг друга. Они образуют такую пару, где оба созданы друг для друга в этом мире», – рассказывает режиссер.

Поскольку Жиль относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, в нетерпимые 60-е у него практически нет выхода для внутренней эмоциональной жизни, именно поэтому его персонаж ведет спокойный и уединенный образ жизни. «Я сказал Ричарду, что Жиль должен быть одновременно скрытным и непокорным, это сильный человек в уязвимом положении, – так описывает этого героя Гильермо дель Торо. – И он полностью настоящий, соответствующий своему времени, раскрывающий себя».

Жиль разочарован безрезультатной карьерой художника, и единственным спасением для него становится золотой век киномюзиклов, который к 1962 году уже идет на спад, но Жиль неустанно отслеживает их по телевизору вместе с Элизой. «Мне кажется, Жиля привлекает идея идеального, выдуманного мира, – отмечает Ричард Дженкинс. – Он уже не пишет как подлинный художник, а только ради куска хлеба, и вся его жизнь переместилась в мюзиклы. Именно поэтому путь Элизы тоже становится для него своеобразной дорогой к спасению».

Действительно, когда Жиль впервые увидел странное создание, в нем вновь вспыхнул творческий огонь. «Это существо оказывает влияние на каждого, кто с ним сталкивается, – отмечает актер. – У Жиля – это вновь вспыхнувшая любовь к искусству, потому что он хочет нарисовать это удивительное и таинственное создание».

Ричард Дженкинс с удовольствием снимался вместе с Салли Хокинс, особенно интересным было уникальное общение между его героем, человеком, страстно желающим с кем-нибудь поговорить, и немой женщиной. Он так говорит о Салли Хокинс: «Это ее фильм, и я не могу представить, кто бы еще мог сыграть эту роль. Я также думаю, что она сама не понимает, насколько она хороша в этой роли».

Салли Хокинс испытывает аналогичные чувства по отношению к Ричарду. «Я всегда хотела сыграть вместе с ним, – признается актриса. – Я считаю, что он умный и независимый человек. Каждый дубль с Ричардом получается разным, но всегда великолепным. Создавая образ Жиля, он смог затронуть что-то сокровенное. Его готовность глубоко погружаться в роль меня всегда восхищала».

Еще один человек, которому доверяет Элиза, – ее коллега Зельда. Она уже давно работает уборщицей в этом учреждении и всем сердцем понимает и принимает Элизу, делится с ней всеми новостями и впоследствии становится на ее сторону. Роль верной подруги Элизы сыграла актриса Октавия Спенсер, обладательница премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «ПРИСЛУГА» и номинант на премию Академии за образ сотрудницы НАСА Дороти Вон в основанной на реальных событиях драме «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ».

Именно выражение глаз Оливии держал в уме Гильермо дель Торо, когда писал для нее эту роль. Во время кастинга я обращаю на глаза особое внимание, потому что 50% актерской игры заключается в слушании и выражении глаз. У каждого персонажа в этом фильме свой особенный взгляд, и я понял, что мне нужны глаза Оливии, – поясняет режиссер. – У нее очень сильный взгляд. Она полна человечности и олицетворяет все лучшее в людях своим мужеством, силой и умом. Когда Октавия смотрит на тебя, возникает ощущение, что тебе отпущены все грехи».

Когда актриса читала сценарий, образ Зельды захватил ее воображение: женщина, имеющая так мало власти, полномочий, признания, вдруг демонстрирует настоящий героизм, о котором она и не подозревала. «Одно из несомненных достоинств этого фильма заключается в том, что он показывает незаметных людей, прислугу. Я думаю, это очень интересно, что даже во всей этой интриге, где участвуют члены правительства, шпионы, ученые и странное водное создание, на первом плане сюжета оказываются уборщицы», – отмечает Оливия Спенсер.

Актриса сосредоточилась на сильных сторонах Зельды, которые подвергаются проверке в ходе фильма. «Зельда очень категоричная и всегда говорит, что думает, – рассказывает Оливия. – Я бы сказала, что если Элиза – это душа фильма, то Зельда – своего рода мускулатура, по крайней мере, в своем кругу обслуживающего персонала».

Между Зельдой и Элизой существует некий симбиоз, куда каждая привносит то, что нужно другой стороне. «Моя героиня все время говорит, а Элиза молчит. Вместе мы составляем одно, более сильное целое, а благодаря Салли это происходит просто безукоризненно», – поясняет Оливия.

Салли Хокинс и Оливия Спенсер в жизни тоже дружат, и это отлично помогает передать взаимную привязанность Элизы и Зельды. «Оливия – моя добрая подруга, поэтому наша совместная работа выглядит такой естественной и уместной, – говорит Салли Хокинс. – Оливия очень умная и невероятно забавная, и мне нравится, что она не позволяет своей героине скатиться в клише. Наоборот, мы видим, как проявляется прекрасная душа Зельды, когда она переживает собственное преображение».

Что касается ее первой встречи со странным существом, Оливия Спенсер сознательно не смотрела даже на его первые изображения: она хотела, чтобы ее реакция была спонтанной. «Гильермо горел желанием показать нам все наброски этого создания, но я не хотела ничего смотреть, пока моя героиня сама не увидит его. Мне нравится переживать все в реальном времени, – поясняет актриса. – Когда я наконец-то увидела это создание, это было… все эти жабры и чешуя, все выглядело невероятно правдоподобно».

Это существо напугало Зельду, и она держится на расстоянии, хотя Элизу оно наоборот притягивает. «Я думаю, большинство людей боятся непонятного, – комментирует Оливия Спенсер, – а Зельда очень хочет сохранить работу. Она знает, что уборщицы не должны совать нос в государственные секреты. И она пытается игнорировать присутствие существа, рассматривая его скорее как «вещь», а не личность, но только до того момента, когда она замечает, что ее подруга влюбилась, и это все меняет».

Еще один персонаж играет менее заметную роль в жизни Элизы: доктор Роберт Хоффстетлер, морской биолог, изучающий уникальную структуру легких этого существа, который волею судьбы узнает о тайной связи Элизы с секретным пленником лаборатории и неверно толкует ее намерения.

Образ ученого, разрываемого между чувством долга, обязательствами перед своей страной и восхищением удивительным существом, создал Майкл Стулбарг, известный по разноплановым ролям в таких фильмах как «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» братьев Коэнов, «ЖАСМИН» Вуди Аллена, «СТИВ ДЖОБС» Дэнни Бойла и сериале канала HBO «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».

Посмотрев несколько фильмов с его участием, Гильермо дель Торо внес актера в список тех, с кем он хотел сотрудничать. «Я увидел в нем способность превращаться из киллера в святого или трагическую фигуру и понял, что он сможет создать такой сложный образ как Роберт Хоффстетлер, который, с одной стороны, является очень талантливым шпионом, а с другой стороны – страстным ученым-альтруистом, способным на подлинную жертву, – поясняет режиссер. – Это человек с самыми строгими принципами, потому что он сильно рискует, совершая правильный поступок».

Хоффстетлер поглощен бесконечными делами. «У него сложная жизнь, – отмечает актер, – но на первом месте у него – наука, и, я думаю, что по мере увлечения этим водным существом он тоже немножко в него влюбляется. Они оба одиноки в этом мире, и, возможно, они это чувствуют друг в друге».

Чтобы обеспечить актеру информацию к размышлению, Гильермо дель Торо дал ему подробное досье на Хоффстетлера. «Гильермо написал для меня целую интересную биографию этого человека, как он себе её представляет. Его юность прошла в России, затем обучение, которое дало ему возможность занимать такую должность, и его страсть к изучению моря, – поясняет Майкл. – Он оказался меж двух огней – Советский Союз и Америка, которые больше заботятся о том, как бы заполучить себе таинственное существо, а не заниматься его изучением. Но Ричард Хоффстетлер осознает, что больше всего он мечтает о спасении жизни этого странного создания».

В фильме Майкл Стулбарг бегло говорит по-русски, для чего потребовалась скоростная серия уроков в этом сложном языке. «Я шесть недель изучал русский язык в колледже и иногда говорил по-русски в пьесах, поэтому я имел о нем некоторое представление, но это был долгий процесс обучения. Когда начались съемки, я был одним из первых, у кого была сцена с текстом, и это был текст на русском языке, так что я сразу прошел крещение огнем. Я просто играл, и все пошло отлично. Я был рад, что таким способом смог понять своего героя».

ДУША ЧУДОВИЩА

Роль водного существа, соединившего в себе человеческое, животное и физическое, исполнил Даг Джонс, использовавший сложнейший костюм и удивительный талант к физической выразительности для создания этого образа. Даг Джонс обладает редким набором навыков и уже не раз играл необычных существ, рожденных воображением Гильермо дель Торо: незабываемый Бледный человек в фильме «ЛАБИРИНТ ФАВНА», Эйб Сапиен в серии боевиков «ХЕЛЛБОЙ» и древний вампир в сериале «Штамм». Но, как и Салли Хокинс, он никогда не думал, что сыграет главную роль в истории любви.

Салли Хокинс так говорит о Даге Джонсе: «Даг играл блестяще, и иначе быть не могло, потому что мы исследовали очень тонкие вещи. Мы – два существа из разных миров, которые полюбили друг друга, но это должно было выглядеть правдоподобно и честно. И вот, я не могла не влюбится в Дага в этой роли».

Гильермо дель Торо ни на минуту не сомневался, что именно Даг Джонс будет играть это существо. «Мы работаем вместе уже 20 лет, и он сыграл несколько важнейших ролей в моих фильмах, - рассказывает режиссер. – Это один из немногих актеров, играющих различных существ, при этом он настоящий драматический актер. Часто это два отдельных дара, но в Даге они соединились. Он фантастический актер, в гриме и без грима».

Гильермо дель Торо добавляет: «Если под костюмом неземного существа нет настоящего актера, у вас не будет настоящего фильма, а Даг не просто исполнитель, он – актер. Например, я вспоминаю момент, когда существо входит в кинотеатр, и ты сразу понимаешь, что он никогда раньше не смотрел кино. Это и есть настоящий актер. Я также помню сцену в ванной, когда Ричард Дженкинс впервые встречается с существом. Перед этим Ричард переживал, что ему придется играть с пустым костюмом существа. После съемок он подошел ко мне и сказал: «Как только ты воскликнул «Мотор!», я увидел перед собой древнего бога воды». Даг играл так, что все чувствовали его боль и растерянность».

При создании этого образа актер опирался на подпитываемое воображением сострадание, пытаясь понять, какой может быть жизнь умного человека-амфибии, которого выловили, увезли из родных мест и сейчас его изучают чужеродные виды». Он очень и очень одинокий, потому что последний в своем роде, – рассказывает Даг Джонс. – Он никогда не был за пределами своего водоёма, поэтому не понимает, где и как он здесь оказался. Его тщательно изучают лишь потому, что правительство считает, что сможет каким-то образом использовать его в своих интересах».

Но в этом создании скрывается намного больше, чем видят сотрудники этого тайного учреждения. Даг Джонс показывает, что его персонаж обладает уникальной способностью отражать назад на людей их желания. «Хотя это очень странное существо, у него есть черты ангела, – отмечает актер. – Он входит в жизнь людей и словно усиливает и раскрывает то, что происходит внутри человека».

Когда он входит в жизнь Элизы, эмоции переполняют их обоих. «Их общение вынужденно происходит без слов, полностью опираясь на зрение и чувства, – размышляет Даг Джонс. – Оба персонажа чувствуют себя не в своей тарелке в этом мире, но когда они вместе, это чувство потерянности исчезает».

Физически для определения системы движений существа актер использовал образ, предложенный Гильермо дель Торо: «Он сказал, что пластика этого создания напоминает сексуального и опасного тореадора плюс гибкость Серебряного сёрфера».

Когда Даг Джонс начал вместе с Салли Хокинс репетировать за месяц до съемок, их персонажи стали постепенно оживать. «Было очень увлекательно вместе с Салли определять, как много можно сказать друг другу без слов, – рассказывает актер. – И потом видно, как сила их любви вдохновляет Элизу на противостояние системе, дает ей смелость выйти из зоны комфорта».

Сцена любови между Элизой и существом также поставила актера в сложную ситуацию. Даг Джонс признается, что он никогда не представлял себе, как можно заниматься сексом, независимо от степени мастерства, в костюме монстра, и помимо этого он был вынужден изъясняться только языком тела. «В этой сцене я рассуждаю как существо, которое никогда не испытывало прикосновений. Они с Элизой оба переживают это впервые, поэтому это совершенно уникальная наивность».

Даг Джонс особенно высоко оценил полное доверие со стороны Салли Хокинс. «Мы оба играем необычных персонажей, не имеющих прецедента, поэтому мы объединили свои усилия, – отмечает актер. Когда включалась камера, их связь была почти физически ощутимой. – «Я настолько был поглощен наблюдением за Салли, что забывал, что мне нужно делать. В ней есть что-то настолько подлинное, настолько искреннее, что я влюбился в неё так же, как мой герой».

Октавия Спенсер, сыгравшая Зельду, подругу и коллегу Элизы, вспоминает чувства, которые внезапно охватили ее, когда она смотрела, как Элиза и странное существо общались в первый раз: «Это было настолько красиво и трогательно, я даже не подозревала, что у меня будет такая реакция: я просто начала плакать, глядя на них».

СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА-АМФИБИИ

На экране уже появлялись персонажи, соединяющие в себе человека и рыбу или морское существо, включая Эйба Сапиена из картины самого Гильермо дель Торо «ХЕЛЛБОЙ», но, особь из фильма «ФОРМА ВОДЫ», по замыслу Гильермо дель Торо, должна была превзойти всех своих предшественников. Он вознамерился поднять планку на новый уровень реализма, создав существо такой биологической достоверности, чтобы реальная женщина смогла испытать к нему подлинную страсть.

За три года до начала съемок фильма «ФОРМА ВОДЫ» в павильонах студии в Торонто Гильермо дель Торо пригласил Гая Дэвиса и Винсента Проса начать работу над дизайном лаборатории и водного цилиндра. На следующий год он за свой счет нанял двух скульпторов, Дэвида Менга и Дэйва Гроссо, для создания моделей человека-амфибии в мастерской его знаменитого особняка-музея Bleak House.

Дель Торо так хотел получить нужный образ нового монстра, что финансировал его создание из собственного кармана, потратив сотни тысяч долларов в течение 9 месяцев работы над проектом. «Я знал, что мне нужно правдоподобное существо, но в то же время привлекательное, а этого очень трудно добиться, – признается Гильермо дель Торо. – Я понимал, что для этого потребуется немало времени, поэтому даже не включал эти расходы в бюджет фильма. Это действительно существо самой сложной формы, которое я когда-либо создавал».

Ранее он собрал команду художников-профессионалов, занимающихся оживлением вымышленного мира, включая Шейна Магана из компании Legacy Effects, дизайнера необычных созданий и супервайзера визуальных эффектов, известного по фильмам «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» и «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ», и Майка Хилла, скульптора, специализирующегося на сверхреалистических моделях монстров из классических фильмов ужасов и работавшего в таких фильмах как «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК», «АПОКАЛИПСИС» и «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3».

Команда работала, не покладая рук, создавая эскизы и макеты, а затем и полноценный костюм амфибии для Дага Джонса. Салли Хокинс рассказывает о том, что у них получилось: «Я думаю, что это существо – самое красивое творение, которое я знаю. Оно должно было выглядеть привлекательным для Элизы, и благодаря их работе это получалось естественно. Я не видела Дага вообще; я видела только это невероятное таинственное создание. Другие, возможно, видели чудовище, но Элиза видит нечто совсем другое, и это было в точку».

У Гильермо дель Торо был собственный опыт проверки привлекательности дизайна костюма. «Каждый вечер я брал его домой и проводил голосование среди женщин: хороши ли ягодицы, хорош ли живот; плечи пошире или поуже? Существо должно было вызывать чувство любви».

Первичным источником вдохновения для создания нового существа стала сама природа: светящаяся кожа, многослойные глаза и сильные губы, выступающие наподобие человеческих. Для тех, кто с увлечением создает новых существ, предложение сделать что-то до такой степени необычное стало неожиданным.

Шейн Маган поясняет: «Изначально идея заключалась в том, чтобы развить водную форму жизни, существующую тысячелетиями, создать ощущение живого существа из морских глубин, используя движущиеся, фосфоресцирующие цвета тропических рыб, но в более впечатляющей форме».

В поисках человека, способного эффективно начать работу, Гильермо дель Торо обратился к Майку Хиллу, который в то время представлял своих удивительных монстров на фестивале фильмов ужасов. «У Майка совершенно невероятная связь с его монстрами, и я подумал, что нам нужен именно такой уровень проникновения, – говорит режиссер. – Трудность с этим существом заключалась в том, что мы создавали не просто странное существо, мы делали главного героя».

Майк вспоминает, какую задачу поставил перед ним Гильермо дель Торо: «Он сказал, что хочет, чтобы я вложил душу в это существо. Он хотел, чтобы женщины могли по уши влюбиться в него. И я начал рисовать симпатичную версию человека-амфибии, сделал ему губы, чтобы целоваться, мужественную челюсть и томные глаза, и уже отсюда пошел дальше».

Процесс был таким интенсивным, что Майк Хилл проводил с Гильермо дель Торо дни и ночи, создавая глиняные модели, всякий раз снова и снова прорисовывая, прочерчивая и переделывая формы. «После долгих недель подготовки мы наконец-то нашли то, что искали», – вспоминает режиссер.

И вот существо приобрело наконец более выразительную, поджарую форму. «Я хотел, чтобы он был немного похож на калифа, и поскольку Даг довольно стройный, я решил, что мы этим воспользуемся и не будем делать наше существо более массивным», – поясняет Майк Хилл.

Во время работы Хилл и дель Торо использовали информацию об огромном количестве настоящих рыб. «Я хотел, чтобы он напоминал нечто, что могло бы быть выброшено морем на берег или пляж, и на первый взгляд возникала бы мысль: о, похоже на огромную рыбу. Поэтому было важно использовать цвета, присущие настоящим рыбам и знакомые людям», – говорит художник.

Прообразом того, как это существо питается, стала очаровательная тропическая рыба-лев, эффектно окрашенное ядовитое существо, обитающее в Тихом океане: у этой рыбы есть внутренняя мембрана, позволяющая заглатывать пищу в рекордное время. Майк искал в природе также примеры биологического свечения. «Люди, у которых есть аквариумы, часто приобретают светящихся или прозрачных рыбок, и мы хотели отразить эту идею», – рассуждает художник, – Позднее компания Legacy предложила использовать матовый костюм, который выглядел фантастически».

Даже когда модели были готовы, это была лишь половина пути. Следующий этап был ничуть не легче: модели следовало превратить в практичные латексные костюмы, внутри которых человек мог бы двигаться. Компания Legacy превратила макеты Майка Хилла в удивительные компьютерные образы, с которыми работали дальше, прорисовывая мышцы и сосуды. Также началась работа над элементами лица существа, особенно над его глазами. Шейн Маган вспоминает: «В одном из первых разговоров Гильермо сказал, что глаза должны быть сменяемыми, чтобы их можно было поменять прямо на съемочной площадке в зависимости от настроения или вида создания. Поскольку грим Дагу нельзя было снимать, мы в результате придумали конструкцию на магнитах для замены глаз. Во время съемок мы порой меняли глаза несколько раз за вечер».

Большинство деталей, на первый взгляд не таких существенных, например, набор жабр для существа, требовали массу времени и умственной работы. Шейн Маган рассказывает: «Его жабры вызвали особенные сложности, потому что во многих сценах было много воды. Но это была увлекательная задача, потому что жабры давали нашему существу дополнительный способ демонстрировать свою реакцию без слов, и мы могли использовать дыхание Дага, чтобы передать разные эмоции: восторг, гнев, страсть».

В процессе отработки всех деталей костюма Гильермо дель Торо постоянно следил за работой команды Legacy. «У него прямо таки заразительная любовь к нашему делу, – говорит Маган. – Он встречался с нами в любое время, в пятницу вечером или воскресенье, и участвовал во всем. Редкий режиссер стремится к такой отточенности, и нас вдохновляла его страсть. В результате хотелось сделать все на самом высоком уровне, не жалея сил».

Наконец, четыре невероятно сложных костюма для использования под водой были готовы к началу съемок. Гильермо дель Торо рассказывает: «Шейн и вся команда Legacy отлично сотрудничали при разработке дизайна. Они очень помогли в создании цветовой гаммы, решении логистических вопросов и совершенствовании красоты дизайна, придуманного мной и Майком, чтобы костюм был действительно функциональным».

Несмотря на то, что этот костюм был тщательно продуман, он стал ежедневным испытанием для Дага Джонса, который должен был научиться жить и даже любить в этом наряде. Компания Legacy сделала костюм максимально гибким, но, тем не менее, у актера оставалось ощущение, словно он попал в тиски. «Костюм очень облегающий, и внутри него имеются корсеты, обеспечивающие еще более плотное прилегание. Но мы разделили пластины на животе, чтобы они немного двигались. Это не сплошная конструкция, и она позволяет делать грациозные движения, что и требовалось по сюжету от Дага», – рассказывает Шейн Маган.

Плотно облегающий наряд и спортивный характер движений в этом костюме заставили Дага Джонса в 56 лет «добиться наилучшей физической формы в жизни». Актер признается: «Я понимал, что это будет самая сложная роль в смысле физических требований, и это подстегнуло меня. Просто носить костюм из пенистой резины и силикона, т.е. материалов, которые всегда стремятся вернуться к своему прежнему состоянию, – уже непростая задача. Каждое движение напоминало спортивное упражнение».

Для существенного изменения внешности актера также требовалось ежедневно проводить 2-4 часа в кресле гримера. В некоторых сценах Даг играл практически вслепую из-за накладных глаз, а чтобы надеть костюм требовалась помощь четырех человек. Даг Джонс смеется: «Это было ежедневное комедийное шоу: четыре взрослых человека тянули меня за руки и за ноги, пинали, припудривали, застегивали молнии и защелки».

СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

Супервайзер визуальных эффектов Дэннис Берарди, постоянный творческий партнер Гильермо дель Торо, стал еще одной ключевой фигурой в обеспечении полноценного существования человека-амфибии. Дэннис говорит, что когда он читал сценарий фильма «ФОРМА ВОДЫ», его переполняли разные чувства, в том числе восторг от будущей работы. «Я уже видел, как моя команда может помочь в создании основных эмоциональных компонентов фильма, и с нетерпением ждал этого», – вспоминает он.

Дэннис Берарди начал с создания точной компьютерной копии Дага Джонса в костюме человека-амфибии. «Гильермо хотел, чтобы наше существо не просто проявляло эмоции, как Даг, но и определенным образом двигалось под водой, поэтому нам пришлось провести много предварительных испытаний с группой анимации на «Мистере Х». В результате мы получили компьютерную версию существа, которое соответствовало великолепной игре Дага Джонса», – рассказывает Дэннис.

Моделирование движений под водой потребовало интенсивной подготовки, включая просмотр записей выступлений олимпийских чемпионов по плаванию и анализ движений водных животных, например, акул, ныряющих птиц топорков, выдр и пингвинов. «Мы наблюдали за всеми, кто очень грациозно движется под водой, чтобы полностью основываться на реальности», – поясняет Дэннис Берарди.

В результате получилась компьютерная копия, передающая прекрасную актерскую игру Дага Джонса, с добавлением параметров несуществующего в природе создания – реальное и вымышленное идеально соединились. Дэннис даже изменял цвет существа в соответствии с его настроением. «Мы надеемся, что зрители даже не заметят, когда на экране будет компьютерная копия, а когда сам Даг Джонс в костюме. Игра Дага была источником информации для наших аниматоров, а во время реальных съемок использовались данные от нашей группы анимации. Если зрители не смогут различить эти два варианта, значит, у нас все получилось».

Постоянным неисчерпаемым ресурсом были энциклопедические знания Гильермо дель Торо относительно истории кинематографа, особенно фильмов о монстрах. «Он знает все существа, как свои пять пальцев, – рассуждает Дэннис Берарди. – Я могу показать ему кадры из любого фильма, и он по полочкам разложит способ, с помощью которого это создано. Это дает ему уникальную возможность показать, что он хочет, опираясь на то, что он уже видел и что сам придумал. Он создаёт фантастическое состояние вдохновения, потом спрашивает, какие у тебя есть собственные мысли, а это очень приятно».

ПРЕВРАЩЕНИЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО В РЕАЛЬНОЕ: **ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА**

Призрачная атмосфера фильма «ФОРМА ВОДЫ» погружает зрителей в глубину сюжета, и креативная работа оператора Дана Лаустсена сыграла важную роль в реализации замыслов Гильермо дель Торо. «Окончательный облик существа создается с помощью освещения, – подчеркивает Гильермо дель Торо. – Но ведь у меня есть такой оператор-постановщик, который понимает, как это должно работать. Он также понимает, что дело не только в основном освещении, перекрёстном, контурном и т.п. Он подходит не с технической, а с эмоциональной точки зрения. Я думаю, что все талантливые операторы руководствуются эмоциями. Великий оператор – как дирижер оркестра, только он передает эмоции с помощью света, а не нот».

Дан Лаустсен вспоминает, что при чтении сценария он рассуждал вслух: «Да как же это можно снять?». Оператор продолжает: «Но потом я поговорил с Гильермо, и он был настолько убедительным, что я начал верить, что это возможно. Для меня этот фильм стал и большим испытанием, и фантастическим опытом».

Выразительное молчание двух главных героев особенно очаровало оператора. «Сама идея соединить двух немых персонажей очень кинематографична по сути», – рассуждает Дан Лаустсен. Особенно занимательной была идея использовать своего рода визуальную текучесть, чтобы все повествование текло и переливалось, как вода. «В этом фильме все перемещается, – рассказывает оператор. – Гильермо хотел, чтобы камеры много двигались. Ему нравятся точные движения, поэтому мы использовали много дополнительного оборудования, и это было здорово».

Дан Лаустсен применял всеми любимую цифровую камеру Arri Alexa с объективами Arri/Zeiss Master Prime, что обеспечивало максимальную точность съемки. Он поясняет: «Гильермо хотел очень качественное и четкое изображение, с хорошим разрешением, а это сочетание позволяет увидеть каждую деталь».

Сначала Гильермо дель Торо и Дан Лаустсен экспериментировали, снимая на классическую черно-белую пленку, но потом передумали, и сейчас оба согласны, что это было кардинальным решением. Вместо этого они использовали монохромную цветовую гамму и скрупулезно меняли освещение и текстуру с целью создания более современного, но, тем не менее, ненасыщенного общего вида, полного оттенков морской глубины. Гильермо дель Торо поясняет: «Я знал, что хочу, чтобы фильм был монохромным, поэтому основные цвета палитры – все оттенки синего и зеленого и – в качестве противовеса – янтарно-желтый. Красный появляется только как цвет крови и любви».

Почти архитектурный дизайн освещения стал важнейшим элементом фильма. «Дан – гений освещения, – рассуждает режиссер, – и он сумел так выстроить свет в фильме, словно это черно-белая лента из 50-х, хотя мы используем цвет. Освещение очень выразительное, с множеством теней, и, на мой взгляд, складывается ощущение классического кино».

Освещение имело особое значение при съемке водного существа. «Это не страшный персонаж, но он приковывает внимание, и камера словно очарована им, – рассказывает Дан Лаустсен. – Это животное? Или можно назвать его человеком? С точки зрения кинематографии, его следует освещать очень тщательно, ведь зрители хотят рассмотреть каждую деталь, но мы также хотели создать некий элемент таинственности».

Некоторые подводные сцены оператор снимал в стиле старой школы, используя технику съемки «сухое вместо мокрого», создавая иллюзию воды. Для этого применяли густой дым, ветродуй и проекцию для создания пульсирующей атмосферы, схожей с водой, а в это время актеры могли работать с открытыми глазами, что важно для выражения лица. Гильермо дель Торо говорит: «Мы очень много репетировали для такой съемки, начиная с того, сколько кадров в секунду снимать, и заканчивая способом создания плавающих частиц. Мы понимали, что самое важное – создать видеопроекцию яркого света на персонажей, что выглядит очень романтично».

Даг Джонс вспоминает: «Во время этих съемок мы с Салли играли в тумане, а вокруг нас зигзагами мерцал свет, создавая эффект волн. Это было очень необычно, но когда я посмотрел видеозапись, это было: «вау, все как настоящее»».

Использование настоящей воды также играло важную роль в сценах в ванной, что означало сложные съемки в бассейне. В заключение Дан Лаустсен говорит: «Подводные съемки всегда сложные, потому что нет возможности обмениваться информацией. Но для нас в этих сценах такой проблемы не существовало. Больше всего мы хотели, чтобы Элиза была хорошенькой, создание – немного страшным, а вся сцена – очень романтичной».

МИР ВОДЫ: ДИЗАЙН

Гильермо дель Торо – не просто режиссер, он еще и создатель собственных миров, и для фильма «ФОРМА ВОДЫ» он хотел создать обстановку, где бы соединились исторически аутентичная Америка времен холодной войны и патина вечной легенды. Дизайн был очень смелый. Элиза могла вести спокойную и незаметную жизнь, но она окунулась в невероятную реальность: из тайной государственной лаборатории, где она работает, в квартиру, залитую мигающим светом от расположенного внизу маленького кинотеатра, и затем на побережье в штате Мэриленд, где фильм достигает своей кульминации. Повторяя плавные движения камеры, дизайн включает кривые и серпантины на фоне мира людей, мыслящих прямолинейно.

Дж. Майлз Дэйл говорит: «Несомненно, Гильермо умеет предвидеть всё. Декорации, костюмы, камера – ничто не ускользает от его внимания. Художники любят таких режиссеров. Пол Остерберри подключился к работе на раннем этапе и участвовал в разработке дизайна лаборатории, дома и офиса Ричарда Стрикленда, квартир Элизы и Жиля и ванной комнаты, сыгравшей такую важную роль в фильме. Он потратил много времени, определяя цветовую палитру, точно так же поступил и художник по костюмам Луис Секейра. Гильермо всегда имел особое представление о цветах и текстурах, и Луис принял эти условия, постоянно согласовывая свою работу с Полом и Даном.

Для дель Торо участие Пола Остерберри, который также работает над будущим проектом «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2», даже не обсуждалось. «Мне очень нравится то, что у Пола есть очень четкое представление о дизайне, и это значит, что он может предложить новые идеи в ответ на то, что я предлагаю, – комментирует Гильермо дель Торо. – Но, несмотря на то, что у Пола множество великих идей, он очень практичный, и это важно, учитывая объем фильма, сложность декораций и подводные съемки. Но он легко и умело со всем этим справился».

Работа Пола Остерберри строилась на предварительном изучении ситуации и реалистичности, что помогало обеспечить перемещение актеров и съемочной группы. «Декорации были настолько великолепны, словно ты являешься персонажем живописной картины, – говорит Салли Хокинс. – Во всяком случае, у меня возникало такое ощущение».

Пол Остерберри начал с того, что приспособил свои сюжеты к реальной среде начала 60-х, где царила смесь футуризма и глянцевого функционального дизайна середины века. «Мы с Гильермо обсуждали необходимость привязки дизайна к реальной обстановке, поэтому я перевернул горы литературы и архивных документов различных исследовательских лабораторий, черпая оттуда информацию, – рассказывает дизайнер. – Гильермо всегда говорит, что сначала нужна четкая привязка к реальности, чтобы потом эта ситуация стала фантастической, поэтому в этом фильме мы стремились к тому, чтобы добиться максимальной исторической достоверности».

Лаборатория, где в запертом крытом бассейне находится водное существо, задает настроение соединением признаков развивающихся современных технологий и мрачного замка ужасов. «Мы не хотели, чтобы лаборатория была слишком ярко освещенной и стерильной, как это обычно бывает, поэтому мы пошли другим путем и сделали лабораторию с темной историей, которая оставляет тревожное ощущение, что здесь что-то происходило, – поясняет Пол Остерберри.

Помещение, где содержат существо, представляет собой лабиринт труб, воздуховодов и цилиндрических емкостей. Гильермо дель Торо поясняет: «Мне хотелось, чтобы это помещение напоминало темницу с цепями, хирургическими столами и псевдо-антикварными трубами. Нельзя сказать, что это приятная и хорошо освещенная лаборатория, она больше похожа на средневековое помещение, чем на современное, и это дополняет общую фантастическую атмосферу».

Пол Остерберри продолжает: «Трубы, которые вы видите, выглядят так, словно они чугунные, но в действительности они сделаны из пенопласта. Это декорация такая сложная и запутанная, что мы трудились над ней до последнего момента. Помимо этого, нужно было все спроектировать таким образом, чтобы выдержать массу воды, пара, а также яркого освещения во время съемки».

При сооружении камеры для существа Пол Остерберри взял за образец архитектурный стиль брутализм, который процветал в 50-70-е годы: много бетона плюс функциональность. В поисках менее угловатого варианта он обнаружил фотографии французского санатория из бетона с более плавными формами. «Я хотел избежать жестких и прямых линий, вызывающих ассоциации с современной научной фантастикой», – поясняет он.

Помимо этого есть капсула, в которой первый раз привозят существо. «По сценарию эта капсула по форме напоминает аппарат «железные легкие», поэтому я пересмотрел множество исторических материалов на эту тему. Там был один образец, который особенно понравился Гильермо. Ему понравился цвет, форма и язык материалов. Фактически, это была первая вещь, которую мы сделали, это заняло 8 недель. Идея состояла в том, чтобы камера была на колесах и её можно было присоединить к цилиндру большего размера для перевозки человека-амфибии».

Для командного центра лаборатории в стиле НАСА Пол Остерберри придумал типичную для того времени мозаику из стеклянных плиток, но без листовой основы, что обеспечивало быструю перегруппировку. «Я искал образцы настенной мозаики 50-х и нашел в Лиссабоне чудесную мозаику в сине-зеленой гамме, которая очень понравилась Гильермо. Вы видите много её, потому что офис Стрикленда расположен высоко и в целом отличается достаточно строгим стилем, а вот за стеклянными панелями окон радует глаз эта чудесная цветовая палитра».

Офис Стрикленда, напичканный системами наблюдения, словно плавает над командным центром как всевидящее око. «Он следит за своими подручными через стекло с помощью замкнутой системы камер наблюдения, которую мы создали на основе оборудования телестудий 60-х годов. Когда мы видим Стрикленда за этой стеной изображений, можно понять, как он воспринимает себя: он выше всех и имеет право на любую доступную информацию», – рассуждает Пол Остерберри.

В ванной комнате и раздевалке лаборатории разворачиваются несколько ключевых сцен, и эти съемки проходили в Торонто, в огромном здании старой электростанции Hearn Generating Station, ставшей легендой ушедшей индустриальной эпохи. «Мы присмотрели эту станцию, потому что там есть выложенные плиткой помещения. К сожалению, плитка была кремового теплого цвета, а Гильермо сказал, типа, «у нас такого цвета в фильме быть не может». В результате, мы снимали там, но вручную перекрасили каждую плитку в нужной цветовой гамме», – рассказывает дизайнер.

С особенной любовью Пол Остерберри продумывал дизайн квартир Элизы и Жиля, которые расположены над классическим маленьким кинотеатром. Для съемки фасада использовали здание Масси-Холл в Торонто, памятник исторического наследия Канады, построенный архитектором Сидни Баджли в стиле неоклассицизма в 1894 году. В 1940-е годы здание было существенно реконструировано, и сейчас в нем размещается популярный театр. Хотя здесь никогда не было кинотеатра, здание обладает элегантностью старых пышных кинотеатров и с подсвеченным козырьком полностью соответствовало замыслу.

К интерьеру Пол Остерберри подошел с особенной тщательностью. Гильермо дель Торо хотел, чтобы квартиры Элизы и Жиля представляли собой две половинки одного целого, олицетворяя их дружбу, и разделялись лишь окном с аркой.

Режиссер рассказывает: «Их квартиры – словно два полушария глобуса, но мы придумали разное освещение для каждой квартиры. У Жиля, даже если события происходят вечером, освещение теплое, как солнечный закат. Цветовая гамма квартиры Элизы – морская, свет холодный, много голубого цвета. Её квартира испорчена влагой, у него все в порядке. В квартире Жиля много дерева и золотого света, очень спокойные цвета, потому что он служит твердой опорой для Элизы, а апартаменты девушки залиты таинственным светом от расположенного внизу кинотеатра».

Квартира Элизы – любимое место и режиссера, и дизайнера. «Мы много говорили о том, что это когда-то было роскошное помещение, потом здесь случился пожар, после которого ничего толком не отремонтировали, поэтому все такое старое, с патиной, как любит Гильермо, – рассказывает Пол Остерберри. – Гильермо принес нам фотографию с конкурса в Индии, где старая женщина сидит в сумеречной комнате на фоне старой-старой голубой стены, и это стало для нас отправной точкой».

Основное внимание было сосредоточено на стенах, и после длительных замысловатых поисков Пол Остерберри наткнулся на образец винтажных англо-японских обоев с изображением маленьких завитков, напоминающих рыбью чешую и по стилю схожих с древними японскими гравюрами. Затем он наложил этот образец на выцветший фрагмент вздымающихся волн с легендарной гравюры японского художника XIX века Хокусаи «Большая волна в Канагаве».

«Мы попросили художника-декоратора нарисовать красивую версию знаменитой гравюры на текстурированной штукатурке, потом мы ее затирали, затирали, пока изображение практически исчезло, но еще можно было угадать изображение волн на этой стене, – говорит Пол Остерберри. – Гильермо хотел, чтобы стена была голой и незаметной, но все же могла о чем-то сказать, если вы знаете, что искать. Вот такая изящная детализация».

Все стены в комнате были подвижными, т.е. в любую минуту стену можно было убрать и разместить передвижную кинокамеру. Помимо этого, все окна пришлось укрепить, чтобы выдержать потоки дождя в кульминационные моменты фильма. Что касается пола, Остерберри сделал отверстия в черновом настиле, через которые проникает свет из кинотеатра, окрашивая повседневную жизнь Элизы и Жиля фантазиями из мира кино.

Самой сложной декорацией стала скромная ретро-ванная, которая служит Элизе своего род оазисом в этом мире, а затем становится убежищем для существа и местом, где рождается их любовь. Пол Остерберри знал, что в итоге эта декорация станет бассейном. «Обычно мы делаем декорации из дерева, пенопласта и гипса. Но в этот раз пришлось все изготовить из алюминия и прочной мастики, потому что в финале все погружалось в бассейн. В какой-то момент мы действительно медленно погружали декорацию в бассейн, чтобы зрители видели, как поднимается вода. Самое сложное заключалось в том, чтобы достать все обратно», – вспоминает дизайнер.

Если не обращать внимания на все трудности, результат получился блестящий. «Квартира Элизы привела меня в восторг, – говорит Салли Хокинс. – Ее богатство и цвета, я словно играла внутри стихотворения или прекрасной картины».

В дополнение к работе художника-постановщика супервайзер по визуальным эффектам Дэннис Берарди помог поместить историю в уже исчезающий Балтимор 60-х годов и создал компьютерную версию города по архивным фотографиям. «Хотелось получить что-то фотографически точное, но со сказочным компонентом, а такого равновесия добиться не просто, – отмечает Дэннис Берарди. – Очень помогало то, что Гильермо всегда открыт для сотрудничества. Даже когда мы приходили с хорошей идеей, он всегда говорил: «Хорошо, а что мы можем сделать сейчас, чтобы стало еще лучше? Какой следующий уровень?»

Тонкая линия между сказкой и реальностью также изящно прослеживается в костюмах, созданных Луисом Секейра для фильма «ФОРМА ВОДЫ». «В работах Луиса каждый предмет одежды отражает внутреннее состояние персонажа, – говорит Гильермо дель Торо, - начиная с прекрасного костюма из кожи акулы в стиле Джеймса Бонда, который носит Стрикленд, и заканчивая платьями Элизы».

Луис Секейра также сотрудничал с Гильермо дель Торо в работе над сериалом «Штамм», но в этот раз ситуация была иная. «В этом фильме у нас не было много концептуального дизайна, поэтому все начиналось с обсуждения каждого персонажа и его мира. Мы собрали сотни фотографий и изображений, и с этого начали оттачивать образ каждого персонажа как часть повествования», – поясняет художник.

Костюмы Элизы определялись ее принадлежностью к рабочему классу, а также легкой морской темой. «Элиза не принадлежит к девушкам с богатым гардеробом, ей нужно лишь несколько нарядов, но это особенные вещи, – поясняет Луис Секейра. – В основном, ее одежда зеленых и голубых водных оттенков. Только в конце фильма появляется немного красного, символизируя изменения в ее жизни».

Зельда (Октавия Спенсер) носит контрастные цвета. «Я хотел использовать более яркую палитру для Октавии, чтобы она заметно отличалась от героини Салли Хокинс, а также от всех остальных женских персонажей в фильме», – говорит художник по костюмам.

Команда Луиса Секейры многое делала сама: шляпы для героя Майкла Шеннона, винтажные туфли, украшения и нижнее белье. «Для Гильермо очень важно, чтобы одежда не только соответствовала историческому периоду, но и выглядела уже ношенной», – уточняет Луис Секейра.

Когда Луис Секейра видел свои костюмы в действии в декорациях Пола Остерберри, это было наглядной демонстрацией удачного выбора. «В этом красота кино – костюмы сочетаются с прическами, гримом, освещением, декорациями и актерами, и происходит волшебство, – говорит он. – Вдруг мы оказываемся в 1962 году, только это уникальная версия этого года от Гильермо дель Торо».

ТАНЦУЮЩИЕ В ГЛУБИНЕ

Все основные творческие участники съемочной группы – оператор-постановщик Дан Лаустсен, художник-постановщик Пол Остерберри и художник по костюмам Луис Секейра – объединили свои усилия в работе над одной из самых необычных сцен: песенно-танцевальный номер в стиле золотой поры Голливуда, который можно было бы увидеть в черно-белом фильме 40-х годов, но здесь его исполняют немая уборщица и человек-амфибия. Как и во всех классических мюзиклах, этот номер приберегают для момента, когда эмоции перехлестывают через край.

«Водное существо знает только шесть слов, а Элиза хочет сказать ему: «Ты не представляешь, как я тебя люблю». Она волнуется, как же это сделать. И здесь она начинает петь, – рассказывает Гильермо дель Торо. – Я понимал, что большой жест в фильме такого масштаба, и нам придется очень тщательно распределить все ресурсы. Итак, у нас было только полдня, чтобы снять музыкальный номер».

В качестве образца Гильермо дель Торо обратился не к статичным мюзиклам киностудии MGM эпохи 40-х, а к более плавному стилю Стенли Донена, известного своим веселым союзом с Джин Келли в таких фильмах как «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» и «ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА». «Стенли Донен использовал все эти плавно движущиеся подъемники, а я решил, что соединю эстетику классического черно-белого мюзикла с этими кранами. Сочетание этих двух стилей используется в фильме в такой момент, когда все в настолько катастрофическом положении, что эта энергия словно вырывается наружу, и все уплывает в последние минуты фильма, – поясняет режиссер.

Для Салли Хокинс эта сцена стала воплощением мечты детства. «В детстве я была очарована Фредом Астером и Джинджер Роджерс, – говорит актриса. – Я больше ничего не смотрела. Но я никогда не думала, что сама буду когда-нибудь сниматься в таком волшебном кино. Но здесь я пережила исполнение своей мечты: я надела прекрасное платье и заскользила в воздухе. Если честно, к концу сцены я была настолько счастлива, что подумала, что я больше никогда не буду сниматься. Я решила, что всю оставшуюся жизнь буду работать в книжном магазине!”

Даг Джонс был немного ошарашен использованием такого необычного приема для своего персонажа, но он знал, что у Гильермо дель Торо все получится. «Эта сцена в стиле мюзикла – самая необычная для моего персонажа, но такие вещи может делать только Гильермо, – рассуждает актер. – Я не мог дождаться этой сцены. Мы с Салли немного побаивались и волновались, но это нас только сблизило».

Сцену снимали в цвете, с классическим освещением, и затем перевели в черно-белый формат. Художник по костюмам Луис Секейра с удовольствием создал для этого танцевального номера платье Элизы в стиле 30-х. «Идею позаимствовал у Джинджер Роджерс, но потом было много работы с интенсивностью цвета, как она будет выглядеть при освещении, чтобы получить наибольший эффект», – рассказывает он.

Для этого номера Гильермо дель Торо также пригласил целый оркестр, но, по его словам, они такого не ожидали. «Я думаю, музыканты решили, что их пригласили выступить в аду, потому что они пришли во фраках, со своими инструментами, а тут выходят человек-амфибия и женщина в прозрачном платье и начинают танцевать, – смеется режиссер, – но это был великий день».

ЗВУКИ ВОДЫ: МУЗЫКА

В фильме «ФОРМА ВОДЫ» Гильермо дель Торо впервые сотрудничал с обладателем премии «Оскар» композитором Александром Депла, и оба сразу нашли взаимопонимание относительно того, какую роль будет играть музыка в фильме, где оба персонажа общаются без слов.

«Пожалуй, это самые простые отношения с композитором за мою карьеру, потому что Александр действительно понял мой фильм и его суть, и музыка полностью это отражает, – говорит Гильермо дель Торо. – Хороший композитор следует за движениями камеры и эмоциями конкретного момента, и я обнаружил, что Александр делает это изумительно и никогда не переигрывает. Прекрасная музыка всегда еще что-то добавляет к сюжету, и Александр знает, как интегрировать музыку в текст, действие и звуковое сопровождение».

Композитор рассказывает, что получил сильные впечатления после домашнего просмотра одного из ранних фрагментов фильма. «Мне кажется, это просто прекрасная история любви, и я чувствую, что эту ситуацию можно транспонировать на любой тип различий между людьми. Но с творческой точки зрения, я был просто поражен подвижностью камеры, – вспоминает Александр Депла. – Камера никогда не стояла на месте. Она всегда была в движении, поэтому у вас возникало ощущение, словно вы находитесь в потоке. Главным источником вдохновения для музыки служит развивающийся сюжет, потому что вы можете скользить вместе с ним. На этом уровне наша история просто особенная».

Когда началось обсуждение будущей работы с Гильермо дель Торо, Александр обнаружил, что им обоим нравятся одни и те же композиторы, особенно Нино Рота, писавший музыку к фильмам итальянских мастеров Феллини и Висконти, и Жорж Делерю, работавший с такими режиссерами как Трюффо и Годар и получивший премию «Оскар» за музыку к мелодраме Джорджа Роя Хилла «МАЛЕНЬКИЙ РОМАН». «Это композиторы, которым не нужно было притворяться, – замечает Александр Депла. – Они всегда старались привнести в свою музыку подлинные, глубокие чувства, не переигрывая. И здесь тоже используется такой подход. Музыка не подталкивает тебя, она не манипулирует тобой. Это просто музыка из сердца Элизы, и мы хотели добиться именно этого. Это вовсе не упрощение, это замышлялось как органическая простота».

Они решили разработать отдельную тему для каждого главного персонажа и периодически возвращаться к ней. Для Элизы Гильермо дель Торо всегда хотел выбрать вальс с его живым ритмом – «раз-два-три», и композитор предложил использовать аккордеон, чтобы ярко подчеркнуть этот замысел, а Гильермо дель Торо предложил добавить свист. «Мне всегда думалось, что ритм и темп Элизы лучше всего отражаются в вальсе, – говорит Гильермо дель Торо. – Но я также чувствовал, что нам нужно что-то еще, кроме аккордеона, и решил, а почему бы не попробовать человеческий свист. Это нечасто используется в кино, но это очень человеческое. Так мы и сделали».

Александр обнаружил, что инструментовка помогла ему глубже понять Элизу и проявления ее жизненной энергии. «В Элизе есть наивность, которую мы хотели передать в выбранной для нее музыкальной теме. Она умная, но в чем-то наивная. Ей нравится секс, но в то же время она мечтает о чистой любви. В ней есть и что-то двойственное, что-то романтическое и лирическое, и я с удовольствием обыгрывал это в музыке».

Тот факт, что Элиза немая, делал работу композитора еще более значимой. «С персонажем, который не говорит, у тебя открывается еще больше пространства, – поясняет Александр. – Ты можешь дать больше функций звуку и говорить с помощью различных инструментов. Словно ты можешь быть более разговорчивым в музыкальном плане».

В теме существа доминирует флейта. «В нем очень многое связано с дыханием, например, наличие или отсутствие кислорода, поэтому мне показалось, что флейты хорошо подойдут для нашего существа», – говорит Гильермо дель Торо.

Александр Депла ухватился за эту идею. «Я предложил изменить состав оркестра и использовать 12 различных флейт, но не брать кларнеты, фаготы и гобои. Духовые присутствуют только в нескольких моментах, в основном, только струнные и флейты, и это придает музыке подвижность и прозрачность водной стихии. Мы также добавили пианино, арфу и виброфон, эти инструменты придают звучание переливающегося жемчуга».

Затем композитор сочинил для дуэта любовную тему. Гильермо дель Торо рассказывает: «Мы хотели, чтобы тема любви была очень эмоциональной, но без искусственной сентиментальности, поэтому это вариант на тему Элизы».

Гильермо дель Торо, как правило, не присутствует на записи музыки, но в этот раз все было по-другому. «Александр сказал, что он хочет, чтобы я пришел и сказал, в каком месте «больше эмоций», а где «меньше эмоций». У нас было такое уникальное сотрудничество, что я не чувствовал себя посторонним, вмешивающимся в процесс, наоборот, привносил что-то новое».

День записи оркестра стал кульминационным моментом для композитора. «Мне очень понравилось, – рассказывает Александр. – Это подлинное удовольствие – работать с музыкантами, делиться своими идеями и что-то корректировать. Всегда радостно слушать, как оркестр исполняет твою музыку».

Что касается взаимоотношений с Гильермо дель Торо, композитор говорит так: «Для меня Гильермо одновременно и художник, и режиссер. То, как эти вещи в нем соединяются, делает его работу такой волшебной».

Именно это редкое сочетание придало актерам и съемочной группе смелость полностью погрузиться в эту подводную историю такого культурного, политического и личного значения. В заключение Салли Хокинс говорит: У Гильермо есть уникальная способность – доходить до самой сути вещей. Он берет тебя за душу и не отпускает. Этот опыт я получила в процессе работы над фильмом и надеюсь, что во время просмотра зрители испытают то же самое».

Если я начну рассказ о ней, о безголосой принцессе, что мне вам поведать? Рассказать о тех временах...? Это случилось давным-давно, в последние дни правления прекрасного принца... Или рассказать о месте, где это произошло? Крошечный городок на побережье, вдали от всего остального мира... Или, может быть, я просто скажу вам, что это все правда: и сказка о любви и потерях, и чудовище, которое хотело все разрушить...

Жиль, «ФОРМА ВОДЫ»

1. Гильдия продюсеров Америки /*прим. пер./* [↑](#footnote-ref-1)