

Экшн, Триллер, Фантастика, Драма
США, 2017
Режиссер: Руперт Сандерс
Сценарий: Джейми Мосс, Уильям Уилер и Эрен Крюгер
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано, Жюльет Бинош, Майкл Питт и др.
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность: 120 мин.
Релиз: 30 марта 2017 года

Недалекое будущее. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера…. По мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.

СИНОПСИС

В ближайшем будущем Майор (Скарлетт Йоханссон) – единственная в своем роде: когда-то она была обыкновенным человеком, но попала в ужасную аварию, и с помощью кибернетической трансформации ее превратили в идеального солдата, который без устали борется с самыми опасными мировыми преступниками. Терроризм достиг нового уровня: теперь можно взламывать человеческий рассудок и полностью его контролировать, и только Майор может остановить угрозу. Готовясь схлестнуться с новым врагом, Майор обнаруживает, что ее обманывали: ее жизнь не спасли, а украли. Она пойдет на все, чтобы пролить свет на свое прошлое, узнать, кто с ней так поступил, и не дать это проделать с другими.

 В главной роли Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), а также Йохан Филип Асбек (Pilou Asbæk), Такеши Китано (Takeshi Kitano), Жюльет Бинош (Juliette Binoche), Майкл Питт (Michael Carmen Pitt), Чин Хань (Chin Han), Дануся Самал (Danusia Samal), Ласарус Ратуэре (Lasarus Ratuere), Ютака Идзумихара (Yutaka Izumihara) и Таванда Маниймо (Tawanda Manyimo), Дэниэл Хеншэлл (Daniel Henshall) и Каори Момои (Kaori Momoi).

Paramount Pictures, DreamWorks Pictures и Reliance Entertainment представляют фильм «Призрак в доспехах» (*Ghost in the Shell)*, по мотивам знаменитой манги издательства Kodansha, которую сочинил и нарисовал Масамунэ Сиро. Продюсеры Ави Арад (Avi Arad), Ари Арад (Ari Arad), Стивен Пол (Steven Paul) и Майкл Костиган (Michael Costigan). Исполнительные продюсеры Тецуя Фуджимура (Tetsu Fujimura), Мицухиса Исикава (Mitsuhisa Ishikawa), Джеффри Сильвер (Jeffrey Silver) и Ёсинобу Нома (Yoshinobu Noma). На основе комикса «Призрак в доспехах» Масамунэ Сиро. Авторы сценария Джейми Мосс (Jamie Moss), Уильям Уилер (William Wheeler) и Эрен Крюгер (Ehren Kruger). Режиссер Руперт Сандерс (Rupert Sanders).

Оператор Джесс Холл (Jess Hall). Художник-постановщик Ян Рулфс (Jan Roelfs). Супервайзер визуальных спецэффектов Гийом Рошерон (Guillaume Rocheron). Художники по костюмам Курт и Барт (Kurt and Bart). Режиссеры монтажа Нил Смит (Neil Smith) и Билли Рич (Billy Rich). Композитор Клинт Мэнселл (Clint Mansell). Художник по гриму и прическам Джейн О’Кейн (Jane O’Kan). Спецэффекты сделаны пятикратным лауреатом премии «Оскар» сэром Ричардом Тейлором и компанией WETA Workshop.

О ФИЛЬМЕ

Действие фильма происходит в недалеком будущем, где грань между людьми и технологиями постепенно стирается. Именно там мы узнаем тайну происхождения Майора – первого человека с успешно кибернетизированным телом, лидера Девятого отдела, который борется с киберспреступностью.

С 1989 года, когда манга Масамунэ Сиро «Призрак в доспехах» впервые увидела свет, она успела обзавестись по всему миру преданными поклонниками, среди которых такие корифеи киноискусства, как Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и сестры Вачовски. Франшиза уже включает в себя два полнометражных аниме-фильма, два телесериала, а также романы, видео- и мобильные игры.

За последние тридцать лет популярность «Призрака» неуклонно росла, что неудивительно, поскольку его центральные темы становятся все более актуальными. «Это предостережение против чрезмерного использования технологий, – говорит продюсер Ави Арад, основатель и бывший генеральный директор Marvel Studios. – «Призрак в доспехах» поднимает интересные философские вопросы в футуристическом антураже, но в нем затрагиваются вещи, которые актуальны уже сейчас. Он о том, что именно делает нас индивидуальностями – наша история или наши поступки. И все это в контексте масштабного и увлекательного боевика».

Долгий путь фильма на экран начался, когда Ави Арад предложил этот проект Стивену Спилбергу – и получил неожиданную подмогу. «Я столкнулся со Стивеном и его дочкой на пляже в Малибу, – вспоминает он. – Она знала о «Призраке в доспехах» практически все, что только можно вообразить и, можно сказать, представила проект вместо меня. Так все и началось».

В 2008 Спилберг и DreamWorks приобрели права на производство первого игрового фильма на основе «Призрака в доспехах». Продюсерами стали Ави Арад, Ари Арад, Стивен Спилберг и Майкл Костиган, исполнительными продюсерами - Тецуя Фуджимура, Мицухиса Исикава, Ёсинобу Нома и Джеффри Сильвер. Дальше последовали почти восемь лет изнурительных попыток найти подходящий сценарий, режиссера и актрису на главную роль.

В итоге снять фильм пригласили британского режиссера Руперта Сандерса, больше всего известного по фильму «Белоснежка и охотник». Сандерс уже был знаком с первым аниме-фильмом и считал его вехой в истории современного кино за сочетание чисто японской среды и популярных идей научной фантастики. «Анимация для взрослых очень эффектна; она фактически задала стандарт для глобальной футуристической эстетики. Майор как персонаж выглядит особенно интригующе – это сильная и в то же время сексуальная героиня, человек и одновременно машина. Смесь всех этих элементов очень увлекала меня как режиссера».

Подписав контракт в январе 2014, Сандерс вскоре представил продюсерам оригинальный 110-страничный графический роман, чтобы показать им свое видение его экранизации. «Мне хотелось вернуться к первоначальному миру «Призрака в доспехах», – поясняет он. – «Визуальный язык манги захватил мое воображение, так что я использовал много образов из оригинального комикса в своем черновом коллаже».

«Призрак в доспехах» пользуется в Японии огромной популярностью, однако в Америке и других странах у него также немало поклонников, которые видели оригинальное аниме и очень его полюбили. «Эти образы стали для нас отправной точкой в работе над фильмом, – говорит Сандерс. – Мы не придумывали его с нуля, но и не занимались покадровым копированием».

Зная, что у фанатов франшизы высокие требования и большие ожидания, создатели фильма старались не просто соответствовать им, а даже превзойти. «Не все условности, принятые в аниме или манге можно напрямую перенести в художественный фильм, но мы стремились сохранить верность духу первоисточника, перенося его в новую среду, – говорит исполнительный продюсер Джеффри Сильвер. – Когда работаешь с материалом, у которого гигантское количество поклонников, нужно отнестись к ним с уважением, дать им все, чего они ждут, и еще добавить».

Сандерсу хотелось снять на основе исходного материала большое кино, сохранив дух, философскую сущность и образность первоисточника, благодаря которым история обрела такую популярность. «У нас есть и гейша в начальном эпизоде, и мусоровоз, и Корпорация Hanka и много, очень много мелких деталей, которыми я, как фанат, совершенно одержим». Сандерс сохранил многие знаменитые элементы оригинала: «Хотя у нас присутствуют разговоры о человечестве, технологиях и дуализме, наш фильм – это, прежде всего, путь к себе, «рассказанный» с помощью довольно прямолинейной детективной интриги. Майор преследует плохого парня и закономерно возникает вопрос, кто он такой и почему он так поступает? Постепенно она начинает понимать, что их пути гораздо ближе друг к другу, чем ей казалось».

Одной из самых трудных задач для создателей фильма стало сделать сюжет понятным для зрителей, не знакомых с первоисточником.

В мире, где людям можно вживлять разнообразные кибернетические «расширения» – от улучшителя зрения до телепатии или резистентности к алкоголю – хакерство становится новой и очень серьезной угрозой. «Это не такое уж большое допущение, учитывая, что у нас уже есть суперсовременные смартфоны, слуховые аппараты и кардиостимуляторы, – замечает Ави Арад. – Медицинские технологии, способные улучшить качество нашей жизни, уже существуют. Происходят удивительные вещи. Однако если технологии, способные менять мир, попадут в плохие руки, это может причинить много зла».

В будущем «Призрака в доспехах» преступники могут взломать не только ваш банковский счет, но и захватить власть над памятью и контролировать поведение. Для охоты на этих кибертеррористов нужны полицейские совершенно нового типа. Элитный Отдел 9 состоит из самых кибернетизированных людей на планете, среди которых и Майор. «В мире, где балом правит информация, ключ к выживанию – защита личных данных, – объясняет продюсер Майкл Костиган. – Вот для этого и нужен Отдел 9».

Все вовлеченные в работу над фильмом чувствовали огромную ответственность за то, чтобы сохранить целостность франшизы. Они постоянно обращались к аниме и манге за идеями и вдохновением. Кроме того, автор двух полнометражных мультфильмов Мамору Осии и режиссер мультсериала Кэндзи Камияма были приглашены на съемочную площадку в Гонконге.

«Руперт снял свою версию этой истории, – говорит Осии. – На сегодняшний день это самый впечатляющий фильм серии. Руперт начал с композиций, цветов, идей для освещения. Будучи режиссером, я считаю, что для человека нашей профессии самое лучшее – воплощать свое видение, и именно это я пожелал Руперту. Скарлетт Йоханссон в роли Майора превзошла все мои ожидания».

Маки Тэрасима-Фурута, вице-президент компании Production I.G., которая была продюсером полнометражного аниме и телесериала по «Призраку в доспехах», добавляет: «Я испытываю глубочайшее уважение к фильму Руперта. «Призрак в доспехах» в свое время стал настоящей сенсацией, и он продолжает завораживать людей даже двадцать лет спустя. Я уверена, что франшиза на этом не закончится».

ВСЕМИРНЫЙ КАСТИНГ

Для Сандерса было крайне важно создать мультикультурный, мультиэтнический мир будущего, и эта идея, безусловно, отразилась на подборе актеров. В фильме задействованы артисты из самых разных уголков земного шара, включая Японию, Новую Зеландию, Австралию, Францию, Англию, США, Канаду, Зимбабве, Данию, Сингапур, Польшу, Турцию, Фиджи, Китай, Румынию и Бельгию.

Во главе этого интернационального состава, конечно же, Скарлетт Йоханссон в роли Майора. Йоханссон наделяет свою героиню внутренней жизнью, которая, по мнению Сандерса, по большей части отсутствовала у ее анимационного воплощения. «В аниме Майор держится отстраненно, и в этом есть загадка, это притягивает, это таинственно, – рассуждает он. – Однако в фильме нам необходимо понять, через что ей приходится пройти. Наша история показывает зрителю, что происходит у нее внутри, и позволяет персонажу развиваться».

«Скарлетт придала своей героине какие-то детские черты, что очень ценно, поскольку, в некотором смысле, это история Пиноккио, – продолжает режиссер. – Скарлетт действует очень умно, позволяя нам на короткие моменты приблизиться к ее персонажу, и тут же отталкивает вновь. Для меня Скарлетт – королева киберпанка».

Продюсер Ави Арад замечает, что из всех героев картины, именно жизнь Майора претерпела самые большие изменения под влиянием технологий. «Ей очень нравится быть самым удивительным существом на планете, но в то же время мы ощущаем, какой груз она постоянно носит с собой. Скарлетт идеально ухватила эмоции Майора, ее энергию и чувство юмора».

Борьба с кибертерроризмом неожиданно выводит Майора на путь самопознания, считает Йоханссон. «Мы с Рупертом много говорили о ее поисках самоидентичности и потребности узнать правду о своем происхождении, – рассказывает актриса. – Она считает, что у нее есть и та жизнь, которую ей дали, и та, которую она выбирает сама. Это основная причина, по которой мне хотелось сняться в этом фильме. Поиски своего «Я», ощущение изоляции, которое является частью человеческого опыта (так же как и ощущение связи между нами) – такие темы важны всегда».

Кроме того, актрису привлекла визуальная концепция фильма, которую придумал Сандерс. «Для меня это стало решающим моментом, – говорит она. – Он сделал не просто фильм-оммаж для фанатов, а сумел передать новое ощущение. Это не идеальное, стерильное будущее, которое мы себе порой представляем. Человечество поглотило само себя, как змея, кусающая себя за хвост. Города построены на городах, людей делают из других людей и компьютеров».

По словам Костигана, Йоханссон была единственной актрисой, которую он представлял в этой роли. «В этой героине одновременно должны быть и человечность, и инаковость, – считает продюсер. – Она должна одновременно привлекать зрителей, и в то же время держать их на расстоянии. Мы не представляли, кто кроме Скарлетт смог бы с этим справиться, и приложили все усилия, чтобы она снялась в нашем фильме».

 Режиссер аниме «Призрак в доспехах» Мамору Осии хвалит актрису за ее способность сыграть персонажа, у которого рассинхронизированы тело и рассудок. «Майор яростна и бесстрашна, однако у нее множество комплексов. Она не полностью человек, но она и не робот. Одним взглядом Скарлетт удается очень много сказать. Она вплотную приблизилась к моему оригинальному видению этой героини. Это ее роль, и никто другой не смог бы ее сыграть».

Датский актер Йохан Филип «Пилу» Асбек сыграл Бато, заместителя Майора. Создатели фильма увидели его в датских лентах «Заложники» и «Война», которая в 2015 году номинировалась на «Оскар» за лучший иностранный фильм. «Мы видели Пилу в европейских картинах, но эта работа стала настоящим откровением, – говорит Костиган. – Открывать в актере качества, которые он еще не успел показать на экране, - одна из самых увлекательных вещей в кинопроизводстве».

По мнению Сандерса, внушительная внешность Асбека идеальна для изображения суровых солдат. «Когда мы впервые сели побеседовать с Пилу, я понял, что он станет Бато, – рассказывает режиссер. – У него отличное грубоватое чувство юмора, и он похож на медведя, но при этом в нем есть необходимая Бато чувствительность. Как и другие сотрудники Девятого отдела, Бато улучшен с помощью кибертехнологий, однако в меньшей степени, нежели Майор. Она стала киборгом в одночасье, в то время как Бато постепенно избавлялся от человеческого. Каждый раз, когда его ранят, происходит новая замена».

Бато предпочитает разговаривать с помощью своих кулаков. «Он мастер ближнего боя, убийца, однако, по моему скромному мнению, именно он – душа и сердце «Призрака в доспехах», – считает актер, известный поклонникам датского политического сериала «Правительство» как политтехнолог Каспер Юл. – Он ест пиццу, пьет пиво, любит собак. Все это мне близко – и, надеюсь, зрители тоже это почувствуют. Он, в принципе, довольно простой парень: славный, добрый, надежный».

Благодаря такому отношению у, казалось бы, серьезного героя боевика появилась неожиданная легкость. «Вы ожидаете увидеть обыкновенного крутого мужика, однако, когда он играет Бато, в его кибер-глазу можно различить озорной блеск», – замечает Сильвер

Бато – один из немногих людей, с которыми Майор может позволить себе расслабиться. «Скарлетт и Пилу отлично смотрятся вместе, – говорит Сандерс. – Между ними прекрасные партнерские отношения, может быть, даже классическая безответная любовь. Он понимает ее, поскольку и сам прошел через много боли. Она киборг, поэтому у них не может быть физических отношений, но он ее защищает. Любовь, если она есть, остается непроговоренной – как и в манге».

Йоханссон согласна с тем, что между Майором и Бато существует особая связь. «С ним она в наибольшей степени ощущает себя человеком, – говорит актриса. – Она мало кому доверяет. С Бато она может просто помолчать. Он напоминает ей о том, какой могла бы быть ее жизнь – и какой она, возможно, была».

На роль Дайсукэ Арамаки, вкрадчивого главы Девятого отдела, позвали легенду японского кинематографа Такеши Китано – актера, режиссера, писателя, комика и разработчика видеоигр, известного также под его сценическим псевдонимом «Бит» Такеши. Всецело преданный членам своей команды, Арамаки готов рисковать ради них даже собственной карьерой. Для Майора он, кроме всего прочего, является наставником и заменяет отца.

Сандерс всегда был большим поклонником Китано и как актера, и как режиссера. «Он был одним из первых, кого я решил привлечь к нашему проекту, – рассказывает Сандерс. – Мне не хотелось, чтобы Арамаки получился пассивным членом команды. Он один из самых стойких и успел пройти через собственные сражения и войны. По-прежнему носит с собой олдскульный револьвер. Он патриарх странной дисфункциональной семьи, которой, в сущности, является Отдел 9».

Китано немедленно ухватился за возможность принять участие в проекте, который был, по сути, японским, и в то же время имел международное значение. «Оригинал стал необычайно популярен; люди уже много лет ждали игровой фильм, и у Руперта хватило сил и упорства воплотить его в жизнь, – говорит Китано. – Благодаря своей настойчивости он стал режиссером мирового класса».

Сандерс также не скупится на похвалу актерскому дебюту Китано в Голливуде. «Работать с Такеши – это сказка, – утверждает он. – Это невероятный актер, понимающий силу своих способностей. В нем нет ничего напускного. Он действует минимальными средствами, но умеет смотреть так, что холодок по спине пробегает. А потом он словно выключает это и становится веселым и приятным человеком».

Поскольку Китано не слишком хорошо знает английский, на съемках он предпочитал разговаривать по-японски. Большинство реплик он произносит на своем родном языке, что полностью соответствует одной из ключевых технологических новинок в фильме. Выезжая на задания, все члены Девятого отдела общаются телепатически и удаленно с помощью особого имплантированного расширения. «Благодаря этому я могу говорить по-японски, а остальные тут же понимают меня на своих родных языках, – объясняет Китано. – Было бы удобно иметь такое».

Доктор Уэлет, ведущий ученый корпорации Ханка и создатель Майора, в предыдущих версиях комикса был мужчиной, однако Сандерс решил подчеркнуть материнские черты персонажа. «Доктор Уэлет, по сути, является Майору матерью, – считает режиссер. – Она создала ее, и что-то в этом меня зацепило. Доктор Уэлет стремится спасти человечество; по ее мнению, мы перестанем существовать, если не сможем выйти за рамки наших смертных человеческих обличий. К несчастью, ее исследования финансируются военными, которые руководствуются собственными мотивами».

В итоге эту роль сыграла знаменитая французская актриса, обладательница «Оскара» Жюльет Бинош. Она признается, что была несколько удивлена предложению Сандерса. «Фантастика – не совсем мое, но мои дети убедили меня сняться в этом фильме, – говорит она. – Прочитав сценарий в первый раз, я вообще ничего не поняла, поскольку это целый мир внутри мира. Это как в первый раз читаешь Шекспира и тоже ничего не понимаешь, а вот когда узнаешь некоторые его слова и образы, становится увлекательно».

По словам Костигана, Бинош удивила всех своим любопытством. «Она задавала множество непростых вопросов о своей героине: почему она поступает тем или иным образом, почему она предпочла хранить эти секреты, каковы ее моральные установки во всей этой истории, – рассказывает Костиган. – Подобные вопросы может задать только актер, который не боится глубоко погрузиться в роль».

Бинош задействована в небольшом числе сцен, но несмотря на это ей удается произвести неизгладимое впечатление. «Во всех наших сценах со Скарлетт было много доверия, веселья и тяжелого труда, – рассказывает актриса. – Скарлетт умеет приспосабливаться к любой ситуации. Ты видишь, как в ее глазах проскальзывает какой-то намек на то, что она хочет поверить в свою человеческую сущность. Видно, как я забочусь о ней, и в то же время у игры, в которую мы играем, существуют определенные рамки».

Благодаря работе на корпорацию, у доктора Уэлет множество преимуществ, однако за них приходится платить высокую цену. «У нее были самые благие намерения, но она заключила сделку с дьяволом, – говорит Бинош. – Ее исследовательский ум настолько амбициозен, что она забывает свою человеческую сторону. Ученые существуют в мире, который сами же создают, и последствия их работы становятся очевидны не сразу».

В начале фильма Майор получает задание найти и уничтожить Кудзэ, спланировавшего дерзкую атаку на высокопоставленного начальника из Корпорации Hanka. Кудзэ – гениальный хакер, объявивший крестовый поход против тех, кто, как он считает, причинил ему зло. Он готов принести в жертву любого, кто встанет у него на пути. Эту роль сыграл Майкл Питт, который в фильме буквально источает ненависть и угрозу – но вместе с тем в нем видна уязвимость.

«Майкл Питт – настоящий артист, - считает Сандерс. – Мы дружим уже много лет. Он очень независимый человек, который живет исключительно в своем артистическом мире».

Питту понравилась амбициозность проекта и непреходящая актуальность материала первоисточника. «Эта манга очень сильно повлияла на голливудское кино, графическое искусство, татуировки и музыку «индастриал», – рассуждает Питт. – Впервые я посмотрел анимационный фильм «Призрак в доспехах» на видеокассете, когда меня было 14 или 15 лет. Такого я еще никогда не видел. Готовясь к роли, я пересмотрел оригинал и был крайне удивлен тому, насколько он актуален. Тамошний мир сложен, страшен, необычайно увлекателен, в нем немало зла, но немало и добра – в общем, все как у нас».

Куддзэ – персонаж, составленный из различных элементов вселенной «Призрака в доспехах», которые стали отправной точкой для создания загадочного антагониста, который был бы под стать Майору. «Злодей ли он, на самом деле – задается вопросом Питт. – Я не знаю. В этом одна из уникальных и интересных особенностей сценария. Я много работал над его манерой речи и составил для себя некоторые правила того, как он должен двигаться. Я написал огромное количество страниц его предыстории. Это настолько странный персонаж, что у меня просто не было другого способа это сделать».

По словам Сандерса, Питт прибыл на съемки полностью погруженным в своего персонажа. «К началу съемок он уже несколько месяцев ел только сырую еду, каждый день боксировал и занимался пилатесом. В итоге он стал не только тощим и поджарым, как гончая, но и довольно глубоко разработал характер своего героя. Он построил себе маленький домик в контейнере на съемочной площадке, где у него были боксерская груша и пепельница. Он изрисовал множество блокнотов изображениями Кудзэ. В общем, это был настоящий мастер-класс по актерскому мастерству».

Сильвер предупреждает, что зрители могут очень удивиться тому, как изменился Питт. «Майкл придает Кудзэ потрясающую глубину. У вас нет уверенности в том, кто он: он меняет тембр голоса, глаза, волосы, он постоянно на взводе».

Компанию Йоханссон и Асбеку в Девятом отделе составили еще пять актеров. Отдел 9 – это своеобразный аналог спецназа, сражающийся с кибертерроризмом. Каждый из его суровых и умелых сотрудников был выбран за свои уникальные особенности и специфические кибер-улучшения. «Мы собрали феноменальный актерский ансамбль», – говорит Сильвер.

Уроженец Сингапура Чин Хань сыграл бывшего полицейского Тогусу. Названный CNN одним из 25 величайших актеров Азии, Хань говорит, что с детства любил эту мангу, и Тогуса был его любимым героем. Тогуса – единственный член команды, у которого нет кибер-имплантов. Он с подозрением относится к новым технологиям, всегда носит с собой револьвер и предпочитает вести расследование по старинке.

Тогуса и Бато – классическая пара «плохой полицейский – хороший полицейский». В расследовании дел они часто полагаются друг на друга. Сами актеры также с удовольствием работали вместе: по словам Ханя, у Асбека прекрасное чувство юмора, и он большой мастер в деле поедания пиццы.

Сандерс со вниманием относился к предложениям актеров насчет внешнего вида их персонажей. Так Тогуса, изначально задуманный с неоромантической стрижкой, обзавелся маллетом. Одной из отличительных черт Тогусы также стали старые часы «Кассио» с калькулятором.

Для британской актрисы и певицы Дануси Самал «Призрак в доспехах» стал дебютом на большом экране. Ей досталась роль Ладрии – единственной женщины в команде за исключением Майора. «Ладрии не было ни в одной из предыдущих серий франшизы, – говорит Самал. – Мы с Рупертом, гримерами и художниками по костюмам много работали, чтобы понять, кто она и каково ее место в группе. Руперту нравится использовать качества самих актеров, так что я сохранила мой акцент. Благодаря этому возникает вопрос о ее предыстории: как эта наглая и грубая пигалица из Лондона оказалась в Девятом отделе?»

 Чувство юмора не изменяет Ладрии даже во время перестрелок, однако при необходимости она без колебаний выстрелит первой, а задавать вопросы будет уже потом. По словам Самал, ее героиня «маленькая, умелая и быстрая. Именно она во время задания способна пролезть куда угодно».

Сиднеец Ласарус Латуэре сыграл эксперта по информационным технологиям Исикаву. Это умелый хакер, который ловко манипулирует информацией, дешифрует коды и т.д., что особенно ценно в эпоху кибертерроризма.

По словам Ратуэре, благодаря тому, что актеры жили и тренировались вместе, они очень сплотились, и на экране это видно.

Австралиец японского происхождения Ютака Идзумихара играет снайпера Сайто. Сайто был наемником; у него есть встроенный прибор «соколиный глаз», с помощью которого он соединяется со спутником. «Требовалось около часа, чтобы наложить грим, и полчаса, чтобы его снять, – рассказывает актер. – Грим немного чесался и мне приходилось долго сидеть неподвижно, что стало неплохой подготовкой к роли: как снайпер, я ведь должен быть спокойным, неподвижным и все держать под контролем»

Благодаря этой роли Идзумихаре удалось познакомиться со своими кумирами – Мамору Осии, Кэндзи Камиямой и Такеши Китано. «Я вырос в Японии и обожаю это аниме, – говорит актер. – Там говорится не только о будущем нашего общества и новых технологиях, но и о разуме и духе. Японцы очень им гордятся».

Таванда Маниймо, который родом из Зимбабве, но сейчас живет в Новой Зеландии, сыграл Бому, подрывника и специалиста по безопасности. Бома служил в японской армии, он чрезвычайно силен. Они с Бато – самые крупные члены команды. Как и Майор, Бома – солдат с кибер-телом.

Подобрать подходящих актеров на такой мультинациональный, мультикультурный проект было крайне сложно. «Мне никогда еще не доводилось видеть настолько разнообразный состав талантливых мужчин и женщин, – признается Костиган. – Мы объездили весь мир. Никто не спал, поскольку мы проводили кастинг в Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Европе и Америке. В результате мы собрали самое лучшее из всех миров».

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ

«Призрак в доспехах» снимался преимущественно в Веллингтоне (Новая Зеландия), а также в Гонконге и Шанхае. Обладая одной из самых интересных и развитых кино- и телеуиндустрий на планете, Новая Зеландия больше всего известна благодаря съемкам кинофраншиз Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит», международных блокбастеров «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте», «Фантастическая четверка» и «Аватар», а также авторских проектов – таких как «Пианино» или мини-сериал «Вершина озера».

Новая Зеландия предоставляет кинематографистам идеальные условия для съемок, сочетая необыкновенно красивые и разнообразные пейзажи, оснащенные по последнему слову техники павильоны, студии для постпродакшена, квалифицированные кадры и компании, способные создать самые современные спецэффекты.

«Новая Зеландия – одно из самых прекрасных мест на свете, а люди из киноиндустрии здесь невероятно работящие, – восхищается продюсер Ави Арад. – Они любят свою работу и выполняют ее на высшем уровне».

Сотрудничество с дизайнерами из знаменитой веллингтонской компании WETA Workshop началось задолго перед тем, как было принято решение снимать в Новой Зеландии. Сооснователь WETA сэр Ричард Тейлор говорит, что, хотя людям, в первую очередь, приходит на ум «Властелин колец», в местном киносообществе любят кино самых разных жанров. «Все дело в мастерстве и любви к своему делу, с которыми команда подходит к заданию, – считает он. – Весь мир знает, что в Новой Зеландии огромное количество возможностей для того, чтобы делать кино». По мнению Тейлора, на фильме «Призрак в доспехах» местные специалисты в очередной раз продемонстрировали свои уникальные навыки.

Большая часть «живых» съемок проходила на Stone Street Studios – современном кинокомплексе, построенном Питером Джексоном в самом центре Веллингтона, благодаря которому он мог вникать в каждый аспект производства, не пользуясь машиной. «Для первого «Властелина колец» он нашел заброшенную фабрику по производству красок и построил там павильон, – рассказывает Сандерс. – С тех пор он превратил это в целый мир. Мы с моим оператором Джессом Холлом могли пешком дойти до Stone Street Studios и Park Road Post, где мы смотрели отснятый материал, или до WETA Workshop».

Прибыв в Австралию на съемки в августе 2005, Костиган, по его словам, плохо понимал, чего ему следует ожидать в этой стране. Чтобы отметить начало производства, для актеров и членов съемочной группы в Национальном новозеландском музее Те Папа Тонгарева были исполнены специальный обряд гостеприимства и местное благословение. «На фильме такого масштаба, где все должны постоянно коммуницировать друг с другом, находиться, в сущности, под одной крышей, это было огромным благом», – говорит продюсер.

Съемочная группа, как и актерский состав, оказалась очень пестрой, объединив уникальных специалистов со всего мира, включая Великобританию, Ямайку, Нидерланды, Канаду, Австралию, США, Новую Зеландию и т.д. «Хороший режиссер привлекает не менее блестящих соратников, – говорит Ари Арад. – Когда Руперт вызвал их на творческую дуэль, они приняли его вызов, и результаты превзошли наши самые смелые ожидания».

Художник-постановщик Ян Рулфс работал с арт-директором-супервайзером Ричардом Л. Джонсоном и примерно 250 людьми со всего мира, чьей работой восхищался Сандерс. «Ян очень хорошо понимает эту историю, и у него есть строгая минималистическая эстетика, – говорит режиссер. – В каждой сцене у вас есть ощущение, что вы в каком-то совершенно ином месте – даже дизайн пуговиц на униформе сотрудников Девятого отдела работает на это. Это показывает, как много удалось сделать Яну при весьма скромном бюджете».

Помимо манги и аниме-версий «Призрака в доспехах» Сандерс и Рулфс черпали вдохновение из множества самых разных источников, включая фильмы Стэнли Кубрика и дизайн конца 80-х – начала 90-х. «Они обратились к фильмам, образам и даже к лондонскому журналу Face восьмидесятых годов, – рассказывает Костиган. – У Руперта очень специфический, многослойный визуальный подход. С самого начала он понимал, что в огромном количестве фантастических картин действие происходит в постапокалиптическом серо-синем обесцвеченном мире, однако ему удалось показать его совершенно по-иному. Это осязаемый мир, полный цвета, который отражает историю Майора о надежде и возможности. Это будущее, в котором хочется жить».

Поездка в Гонконг на разведку за несколько месяцев до начала съемок дала еще несколько идей. Современный город, в котором сочетаются мир древних традиций и корпоративных финансов, Гонконг стал идеальным прообразом для неназываемого мегаполиса в фильме, где линия суперсовременных небоскребов оттеняет трущобную гниль.

Действие фильма происходит в международном паназиатском мире, который населяют люди разных рас и вероисповеданий. «Мы не в Японии и не в Китае, – говорит Сандерс. – Мы создали мегаполис будущего, который ощущается как азиатский с западным и арабским влиянием. Люди со всего мира приезжают туда, и уличная реклама иллюстрирует смесь культур, которая ждет нас всех».

«Руперту крайне важна архитектура, он очень скрупулезен в том, что касается реквизита и прочих деталей, – рассказывает Джонсон. – После нашей поездки в Гонконг мы добавили в антураж фильма облицованные плиткой стены и строительные леса из бамбука. Неназванный город частично принадлежит старому миру, частично – новому, представляя собой смесь будущего и прошлого. Это в каком-то смысле ретрофутуризм, с машинами семидесятых и восьмидесятых годов, с автоматами девяностых. Там нет привязки к определенной дате – это практически параллельный мир».

Сандерс и оператор Джей Холл познакомились, когда оба были студентами престижного лондонского арт-колледжа Saint Martins. Холл два года разрабатывал способы показать придуманный Сандерсом образ будущего. «Мне повезло, что мы с Рупертом были вместе с самого начала, – рассказывает оператор, в чьем послужном списке самые разные фильмы – от «Типа крутых легавых» до «Возвращения в Брайдсхед». – Благодаря этому у меня было достаточно времени, чтобы придумать некоторое количество новых техник. Я создал визуальный язык, подобрал цветовую палитру и разработал объективы и освещение, чтобы добиться визуального образа, соответствующего духу аниме. Палитра оригинального аниме была необычайно изысканной и утонченной. Я выбрал палитру, состоящую преимущественно из сложных цветов, которые нечасто встречаются в кино».

Чтобы добиться такого эффекта, Холл использовал светодиодные лампы, которые управлялись шестиканальным микшером. «Это оказалось очень эффективно. Я мог вызывать цвета на тачскрине и варьировать их интенсивность. Получился замечательный инструмент, придавший фильму визуальное единство».

Холл решил, что большинство цифровых камер снимают слишком резко для того, чтобы ухватить художественные особенности аниме, и работал с Panavision, которые вручную изготовили кастомизированные объективы для камеры Arri Alexa 65. «Мы используем довольно широкоугольные объективы со сжатой перспективой, так что у нас не слишком много искажения, что также характерно для аниме. Кроме того, они способны передать более мягкие, утонченные цвета, и это мне тоже очень понравилось», – рассказывает Холл.

Для художников из WETA Workshop,многие из которых были давними фанатами оригинальной манги, «Призрак в доспехах» стал проектом мечты. «При обсуждении любого футуристического фильма мы всегда упоминаем это мир, – рассказывает Тейлор, креативный директор всемирно известной студии. – Как художники и как фанаты мы просто обязаны были принять участие в этом проекте».

Когда Сандерс пригласил их на встречу в Лос-Анджелес, Тейлор тут же ухватился за это предложение. «Идеи Руперта были вдохновлены первоисточником, – замечает он. – Наши дизайнеры полностью приняли их, поскольку материал их невероятно воодушевлял. Возможность взять персонажей из аниме и переделать их в живых героев для настоящего боевика – такой шанс превосходит самые смелые мечты».

По словам Тейлора, работать с Сандерсом было просто идеально: он давал WETA Workshop право голоса не только в дизайне многочисленных дополнительных органов, но и на самом начальном уровне разработки истории. В итоге вклад WETA Workshop включал разработку истории; дизайн, создание и управление в процессе съемок основными механическими спецэффектами, спецгримом и протезами для многих персонажей; создание макетов города, плюс участие в разработке и производстве знаменитого термооптического костюма Майора.

«Сэр Ричард Тейлор принадлежит к немногочисленной в кинематографе категории людей, которые работают на стыке технологий, науки и искусства, – считает Сандерс. – Я такими словами не бросаюсь, но он действительно гений. Мне очень хотелось поработать с ним и его командой дружных, талантливых людей, сочетающих научный подход и артистическое чутье».

Получившийся фильм станет захватывающим опытом даже для тех зрителей, которые увидят этот материал впервые, полагает Тейлор. «Им предстоит увидеть уникальный динамичный мир, наполненный убедительными персонажами. Эта картина потребовала такого глубокого погружения в материал, потому что люди очень любят первоисточник и потому что его тематика актуальна не только для японской культуры, но и для всего мира. Мы надеемся, что для этого поколения наш фильм станет одним из главных. Кого-то он вдохновит, кого-то ужаснет, но, в любом случае, получилось нечто экстраординарное».

Костюмы для «Призрака в доспехах» придуман дизайнерским дуэтом «Курт и Барт». Эта пара уже получила немало наград; на их счету работа над «Далласским клубом покупателей» и обеими частями заключительной части франшизы «Голодные игры». «Мне были нужны дизайнеры, пришедшие из уличной моды», – поясняет Сандерс.

В оригинальном аниме герои носят одежду восьмидесятых годов прошлого века, однако Сандерсу не хотелось, чтобы фильм выглядел застрявшим в прошедшем времени. «Руперту было важно модернизировать образы героев, привести их в соответствие с сегодняшним днем, чтобы зрители могли соотнести себя с ними, – рассказывает Курт Суонсон. – Он обожает классическую фантастику, и мы отталкивались именно от нее».

«Мы смотрели на стилизованные версии будущего из научно-фантастических фильмов семидесятых годов, – добавляет его партнер Барт Мюллер. – Руперт – человек очень дотошный во всем, особенно в том, что касается визуальной части. Еще до начала нашего семимесячного подготовительного периода в Новой Зеландии я просыпался в три утра, разбуженный его сообщениями, где были ссылки на понравившиеся ему образы. Он постоянно подпитывает вдохновение своей команды».

Большую часть мужских костюмов сшила компания Rembrandt – последний и старейший изготовитель костюмов в Новой Зеландии. «Работать с ними было просто замечательно, поскольку большое количество вещей мы делали с использованием нетрадиционных материалов, – поясняет Суонсон. – Некоторые костюмы изготовлены из старых тканей для кимоно и поясов оби. Они соглашались на все наши идеи и помогали произвести максимальное число предметов за очень ограниченный срок».

Едва ли не самое большое беспокойство фанатов вызвал термооптический костюм Майора – «вторая кожа», благодаря которой она может становиться невидимой. Его дизайн был придуман Куртом и Бартом совместно с WETA Workshop в результате многомесячных творческих поисков. «Они провели бессчетное количество часов, раздумывая, как он должен выглядеть и как его сконструировать, – рассказывает Костиган. – Наблюдать за тем, как она становится невидимой, а затем, когда ей нужно, возвращается обратно, крайне увлекательно. Костюм должен был быть сверхфункциональным и в то же время реалистичным, так что Курт и Барт активно изучали высокотехнологичные ткани, которые только-только появились на свет».

Хотя в WETA разработали множество супергеройских костюмов для других проектов, полностью силиконовый костюм им еще делать не доводилось. «Костюм показал себя хорошо, смотрится он красиво, а Скарлетт в нем выглядит просто сногсшибательно», – говорит Суонсон.

Художник по гриму и прическам Джейн О’Кейн и ее команда отвечали за множество протезов и пластических накладок, задействованных в фильме. «Следуя указаниям Руперта, мы работали в тесном сотрудничестве с WETA Workshop, которые изготовили все предметы и материалы, – объясняет она. – В фильме практически нет персонажей, у которых не было бы какого-нибудь протеза или накладки. Помимо основных актеров, мы изготовили в буквальном смысле тысячи экземпляров для массовки. В гонконгских уличных сценах участвовали 120 человек, у каждого из которых былая особая прическа и макияж. Так что объем работы был впечатляющий».

Многие сцены схваток с умопомрачительной, балетной акробатикой были сняты вторым режиссером Гаем Норрисом, ветераном трюковых съемок, одной из последних работ которого стал «Безумный Макс: Дорога ярости». «Я очень обрадовался, что с нами будет работать Гай Норрис, – говорит Холл. – В «Безумном Максе» есть невероятная энергия».

Одной из самых трудных задач для Норриса и его команды стало то, что правила, по которым строится футуристический мир «Призрака в доспехах», сильно отличаются от современного боевика. «Наши «дополненные» герои, в особенности Майор, способны на гораздо большее, нежели обычный человек, – объясняет Норрис. – Она быстрее бегает, выше прыгает, лучше дерется, но делает это не так, как супергерои».

Скарлетт Йоханссон готовилась к роли больше года, и это стало одним из самых тяжелых испытаний за всю ее карьеру. «Добиться необходимых для Майора физических кондиций было нелегко, – вспоминает актриса. – Однако «Призрак» не был бы «Призраком» без безумных схваток и перестрелок. Сниматься в этих сценах было тяжело, и в то же время они наполняли меня силой. Я научилась обращаться с оружием, драться, двигаться, будучи подвешенной на тросах, и мне помогала вся команда каскадеров. Физические качества – очень важная характеристика моей героини, так что я свыклась с мыслью, что мне необходимо уметь все».

Актриса начала работать над специфическими боевыми навыками под руководством мастера боевых искусств, тренера Ричарда Нортона в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, за несколько месяцев до начала съемок. «Моя задача была в том, чтобы сделать определенные боевые приемы как можно понятнее Скарлетт, – рассказывает Нортон. – Я смотрю, на что способен конкретный актер, учу его или ее некоторым движениям и помогаю с предметами, которые понадобятся во время схваток».

По словам Сандерса, Скарлетт научилась останавливать удар в миллиметрах от своего противника. «Смотреть на это очень страшно. Она отыскала в Майоре скрытую ярость и скрытую же человечность. Кроме того, она одна из немногих людей, способных выпустить из автомата целую обойму, ни разу не закрыв глаза».

Для Девятого отдела главным качеством оружия является функциональность. Все актеры стреляют холостыми, чтобы было видно дульное пламя. Большинство таких пистолетов было модифицировано, чтобы придать им более футуристический вид. Термооптический пистолет Майора основан на «Глоке -17», стреляющем 9-миллиметровыми патронами, у Бато ружье Kripes Precision, а большинство сотрудников Девятого отдела ходят с пистолетами-автоматами по образцу Hicker & Cock MP-5K. Наконец, у Арамаки старинный «смит-энд-вессон» в особой кобуре, украшенной самурайскими цветущими сакурами.

Саундтрек композитора Клинта Мэнселла подчеркивает происходящее: во время поисков Майором самой себя ее все время сопровождает простая мелодия. «Я чувствовал, что нам нужна музыка, которая поможет нам понять, что происходит с ее эмоциями, –рассказывает Сандерс. – Именно это я находил в наиболее удачных работах Клинта. Он смелый композитор, и его саундтрек заполняет всю вселенную фильма, который нуждался в оригинальном голосе и человеке, которого не волнуют правила».

По словам Сандерса, снимать «Призрака в доспехах» было непросто, однако у него была уникальная возможность перенести на экран мир, который он так любит. «Я взрослый с восприятием подростка, – говорит он о себе. – «Призрак в доспехах» полностью захватил мое воображение. Я долго ждал, искал новый интересный проект, потому что съемки фильма – это очень большое дело. Ты живешь и дышишь им каждый день, так что мне нужно было выбрать именно то путешествие, в которое мне бы действительно хотелось отправиться».

В конечном счете, «Призрак в доспехах» – это кино о том, как людям порой приходится меняться, чтобы выжить в будущем, считает Ари Арад. «Наша жизнь уже полностью пронизана технологиями. Здесь мы в буквальном смысле смешали человека и машину. Однако сколь мало бы ни осталось от человеческой личности Майора, она по-прежнему настоящий человек. Это не столько история о страхе перед будущим, сколько фильм о том, как найти в этом сложном будущем свой путь».

Сандерсу особенно важно, что ученые корпорации, несмотря на все свои попытки, так и не смогли уничтожить в Майоре человеческое. «Технология не может возобладать над душой. Наше «я» будет по-прежнему существовать в той или иной форме. Майор проходит через очень тонкие метаморфозы, через осознание и приятие того, что с нею случилось, будь то хорошее или плохое. В этом, на мой взгляд, заложен очень сильный посыл, и мне хотелось его передать. Кем бы мы ни были и что бы с нами ни происходило, благодаря этому мы становимся самими собой. В этом наша сила».