

ЧУРКИН ВАСИЛИЙ ЯЖБ-706-

○

РЕЖИССЕРСКИЕ ПРИЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КРИСТОФЕРА НОЛАНА

Режиссер-самоучка завоевал коммерческий успех, получил признание критики и обрел культовый статус среди миллионов фанатов.

ВРЕМЯ

- У Нолана есть набор тем, к которым он постоянно возвращается. Среди прочих это взаимоотношения реальности и фантазии, а также механизмы работы нашей памяти. Герои Нолана, как правило, переживают кризис идентичности, не способны адекватно воспринимать реальность ([«Помни»](#), [«Бессонница»](#)) или не могут отличить ее от видений («Начало»). Интерес режиссера к подобным материям подчеркивает название его производственной компании — Syncopy Films («syncop» дословно — это обморок, то есть временная потеря сознания).

Кристофер Нолан и Леонардо ДиКаприо на съемках фильма «Начало»

ВРЕМЯ

- Чтобы решить свои проблемы, персонажи его фильмов часто пытаются притвориться кем-то другим. Писатель из [«Преследования»](#) подражает своему новому другу и фактически теряет себя. К этому губительному пути его приводит нездоровое увлечение чужими реальностями. Брюс Уэйн придумывает себе две маски — эксцентричного миллионера и борца за справедливость в маске — и теряется где-то между ними (трилогия о Бэтмене). Два брата-иллюзиониста в [«Престиже»](#) попеременно живут двумя жизнями, каждая из которых фальшива.

Кристофер Нолан на съемках фильма «Тёмный рыцарь»

ВРЕМЯ

- Наконец, время — постоянный предмет исследований Нолана, результатом которых стали эксперименты с нелинейным повествованием. В «Преследовании» начало, середина и конец истории раскрываются параллельно. Как подсчитали энтузиасты, действие в течение часового фильма прыгает 33 раза. В «Помни», главный герой которого застревает в вечном сейчас, история рассказывается одновременно с конца и с начала, а точкой пересечения двух линий становится собственно завязка фабулы. Самая сложная схема реализована в фильме «Престиж», который строится как экранизация записей в двух дневниках, причем один из них читается внутри другого, каждый создан специально, чтобы мистифицировать читающего.

С ОПОРОЙ НА НАУКУ

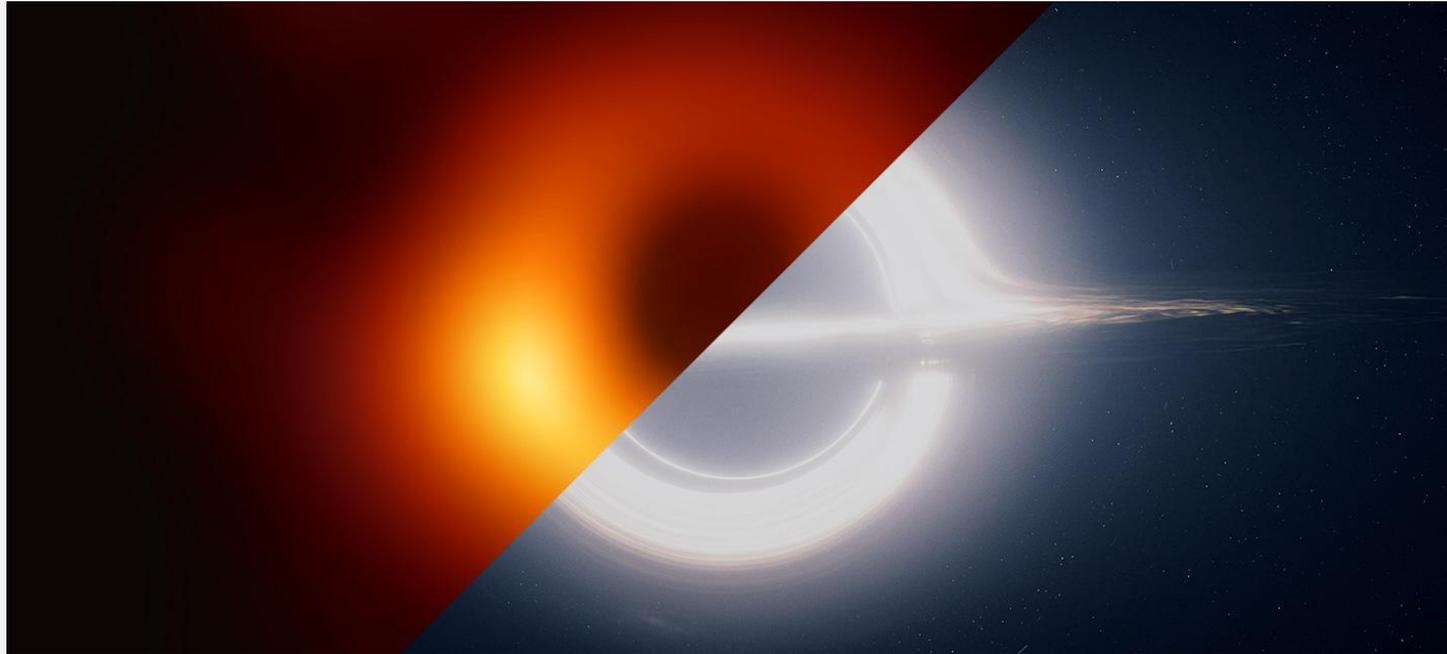
- Сюжеты фильмов Нолана часто вдохновлены научными теориями. В «Помни» реверсивная хронология обоснована антероградной амнезией (нарушением кратковременной памяти) протагониста. Героя «Бессонницы» доводят до ручки адаптационная инсомния и чувство вины. Теория осознанных сновидений позволяет выстроить в «Начале» пятиэтажный сюжет. Там же Нолан воспроизводит известную оптическую иллюзию — [лестницу Пенроуза](#). В «Темном рыцаре» (в эпизоде с двумя заминированными парами) воссоздана [дилемма заключенного](#) из теории игр. Что до [«Интерстеллара»](#), здесь фактически вся фабула основана на теориях физика [Кипа Торна](#).

Кристофер Нолан и Мэтью Макконахи на съемках фильма «Интерстеллар»

С ОПОРОЙ НА НАУКУ

- Несмотря на основательность, специалисты периодически критикуют фильмы Нолана за те или иные художественные допущения. Например, в реальности никто не станет использовать электрический ток в тестах для больных амнезией, как это было в «Помни». Или ученые сомневаются в возможности существования системы потенциально обитаемых планет, которые бы вращались вокруг черной дыры и нейтронной звезды. По крайней мере науке ни одна такая пока не была известна. В то же время даже критики из ученого мира сходятся, что Гаргантюа в «Интерстелларе» — самая достоверная черная дыра в истории кино.

Сравнение настоящей чёрной дыры и чёрной дыры, изображенной в «Интерстеллар»

РЕБУСЫ С ОТВЕТОМ

- Нолан — один из немногих в Голливуде режиссеров с правом финального монтажа. На Warner Bros. таких осталось всего двое — он и [Клинт Иствуд](#). Студия оказывает ему максимальное доверие, которое он пока не обманывал. Возможно, потому, что, в отличие от режиссеров-экспериментаторов вроде [Алена Рене](#) или [Рауля Руиса](#), Нолан постоянно думает о зрительском комфорте и всегда максимально подробно (насколько это возможно, чтобы сохранить интригу) объясняет правила игры.

Съёмки фильма «Дюнкерк»

РЕБУСЫ С ОТВЕТОМ

- Все идеологически важные мысли его герои проговаривают вслух. Даже если потеряешь нить повествования, можно не беспокоиться — автор обеспечит череду эффектных аттракционов, а потом все равно проведет зрителя к развязке и даст все ключи. Фильмы Нолана всегда работают как эффектное зрелище, но оставляют приятное ощущение неразгаданной загадки. Полные ребусов и подсказок, они только выигрывают от повторного просмотра. Не случайно одна американская киносеть продавала билеты на «Интерстеллар» с безлимитным посещением.

«Интерстеллар»

РЕБУСЫ С ОТВЕТОМ

- Масштабные эксперименты с повествовательными техниками, которые продюсеры обычно мало кому позволяют, сходят Нолану с рук, потому что он работает на базе традиционных жанров и точно осознает границы своих возможностей — какие конвенции нужно соблюдать, а какие нет. Прекрасный пример тому — фантастический триллер «Начало», основанный на схеме фильма-ограбления. Его герои — специалисты по промышленному шпионажу, способные проникать в чужие сны. На зрителя выплескивается масса специфической информации о тонкостях их работы, но это не вызывает отторжения. От фильмов такого рода зритель ждет объяснения трюка, рассказа о том, «как они это провернули/будут проворачивать».

«Дюнкерк»

МАНИЯ КОНТРОЛЯ

- Нолан может многое себе позволить еще и потому, что никогда не нарушает обязательств, взятых перед студией. Как правило, его фильмы снимаются строго в срок (или даже быстрее) и не превышают утвержденного бюджета. Всего этого он добивается за счет тщательной проработки деталей во время подготовительного периода. Сценарии всех его проектов (он всегда пишет их сам или участвует в написании) шлифуются годами. В случаях с «Началом» и «Дюнкерком» от первоначальной идеи до реализации прошло около десятилетия.
- Нолана отличает мания контроля, как у настоящего артхаусного режиссера. На съемках он, как правило, не использует второй юнит, предпочитая даже второстепенные съемки контролировать самостоятельно. Его проекты снимаются в режиме строгой секретности. Актерам, которые пробуются на роль, сценарии не выдаются на дом, и те вынуждены запоминать реплики, сидя в секретной комнате под присмотром. Нолан лично приехал к Майклу Кейну, чтобы предложить роль дворецкого Альфреда в [«Бэтмен: Начало»](#), однако отказался оставлять сценарий и ждал до тех пор, пока актер не прочтет и не даст свое согласие прямо на месте. Чтобы избежать утечек, он скрывал от актеров концовку [«Возрождения легенды»](#), а от композитора [Ханса Циммера](#) утаил весь сценарий «Интерстеллара».

МАНИЯ КОНТРОЛЯ

- Синопсисы его фильмов, как правило, держатся в тайне вплоть до релиза. Иногда, чтобы сохранить эффект неожиданности, режиссер в продвижении (а он и здесь оставляет последнее слово за собой) идет на прямой обман. Вся маркетинговая кампания «Начала» убеждала зрителя в том, что его ждет фильм о воровстве идей с помощью проникновения во сны. То, что идею будут внедрять, а не красть, он уже узнавал в кинотеатре.

За кадром фильма «Тёмный рыцарь»

«ОН ПРАВ ВСЕГДА»

- Когда Нолан только начинал работать внутри голливудской системы, он испытал все трудности работы с актерами класса А. На съемках «Бессонницы» ему приходилось искать компромисс между [Аль Пачино](#), требовавшим дублей и репетиций, и [Хилари Суэнк](#), которая отказывалась пробовать сцену более одного-двух раз, чтобы сохранить естественность. Теперь все изменялось. Нолан никогда не повышает голоса на съемочной площадке, но выстраивает жесткую дисциплину.
- **Том Харди [утверждает](#):** «Когда вы работаете с Крисом, личному эго просто нет места».

Том Харди в роли Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь»

«ОН ПРАВ ВСЕГДА»

- **Леонардо ДиКаприо** «Нолан очень выразителен, когда говорит о том, чего хочет достичь. Но... он очень изолирован в собственном мозгу. Поэтому мы знали, что должны просто довериться».

Она готова:
«Когда твой
режиссер — Крис
Нолан, ты должен
ему доверять. <...>
И если
ты думаешь, что
вот в этом нет
никакого смысла,
то ты должен
заставить себя
подумать над тем,
почему с его точки
зрения так будет
лучше. Потому что
он прав. Не обычно

МРАЧНОСТЬ И РЕАЛИЗМ

- Две главные режиссерские интенции Нолана — мрачность и реализм — явно переключались в его кино из нуаров, влияние которых было заметно еще в дебютном «Преследовании». Тут есть весь набор составляющих жанра: персонажи (аутсайдер в поисках выхода, роковая блондинка с опасными связями и т. д.), флешбэки, озвученные неуверенным голосом протагониста, даже черно-белая пленка, выбранная от безденежья, но возведенная в концепт. Фильмы о Бэтмене традиционно содержали элементы нуара, но Нолан вывел их на первый план. Как справедливо отмечали критики, «Темный рыцарь» скорее напоминает криминальную драму, чем супергеройское кино.

Хит Леджер в роли Джокера в фильме «Тёмный рыцарь»

МРАЧНОСТЬ И РЕАЛИЗМ

- Нолан ни разу не сделал чистый нуар, но активно использует его главную наработку — давящую, напряженную атмосферу. Все его протагонисты живут в состоянии постоянного невроза, которое передается и зрителям за счет дрожащей камеры и музыки. Буквально каждый кадр у Нолана обязан транслировать тревогу. В его фильмах мало теплых цветов, минимум компьютерной графики и павильонных съемок. Все, что только можно, снимается на натуре и по мере возможностей с плеча.
- Его фильмы отличает максимально плотное действие. Режиссер избавляется от всего лишнего или скучного. Средняя сцена у него длится несколько секунд, а количество склеек в полтора-два раза больше обычного. Нолан, пытаясь совмещать саспенс и информативность, не сбавляет темпа повествования. Вот показательный пример: в «Возрождении легенды» правительство засылает трех спецназовцев в осажденный Готэм, чтобы разведать обстановку, но их почти сразу убивают люди Бэйна. Этот короткий эпизод (длиной всего в 4 минуты) выполняет сразу несколько функций: вводит зрителя в курс дела, нагнетает напряжение, а также дает понять, что среди героев завелся предатель