

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)
Б 51

ALITA: BATTLE ANGEL
THE ART OF MAKING OF THE MOVIE

Печатается с разрешения издательства
Titan Publishing Group Ltd.
www.titanbooks.com

Перевод с английского: *Галина Соловьёва*

Бернштейн, Эбби

Б 51 Алита: Боевой ангел. Энциклопедия / Эбби Бернштейн. —
Москва: Издательство АСТ, 2019. — 232 с. — (Алита: Бое-
вой ангел).

ISBN 978-5-17-109032-6

Погрузитесь в мир «Алиты: Боевого ангела», масштабного фантастического боевика с бюджетом в 200 миллионов долларов. В этой иллюстрированной энциклопедии вы найдете уникальные концепт-арты, подробную информацию о персонажах и достопримечательностях Айрон сити, материалы со съемок, эксклюзивные рассказы создателей фильма — Джеймса Кэмерона («Аватар», «Терминатор», «Титаник»), Роберта Родригеза («Отчаянный», «Город грехов»), Джона Ландау («Аватар», «Титаник»).

Alita: Battle Angel TM & © 2019 Twentieth Century
Fox Film Corporation. All rights reserved

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация:
г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1,
комната 705, пом. 1, 7 этаж.
Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
29085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Литературно-художественное издание
әдеби-көркемдік баспа

Серия «Алита: Боевой ангел»

16+

ЭББИ БЕРНШТЕЙН

АЛИТА
БОЕВОЙ АНГЕЛ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ведущий редактор *Николай Кудрявцев*
Редактор *Александра Демченко*
Художественный редактор *Юлия Межова*
Технический редактор *Валентина Беляева*
Верстка *Инны Павловой*
Корректор *Валентина Леснова*

Подписано в печать 10.12.2018.
Формат 108 × 62^{1/8} / с. Усл. печ. л. 35,96.
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Гарнитура Petersburg
Тираж экз. Заказ №
Изготовлено в 2019 г.
Произведено в Российской Федерации

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008)
58.11.1 — книги, брошюры печатные
ТР ТС 007/2011

СТР. 1: Алита в Подземном
мире, кадр из фильма.
НА СОСЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ:
концепт-арт Алиты
в теле профессиональной мо-
торболистки.
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗВОРОТ:
концепт-арт Алиты
в теле берсерка.

АЛИТА

БОЕВОЙ АНГЕЛ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Роберта Родригеса 6

Создание «Алиты: Боевого ангела» 8

Алита 16	Запан 108	Корабль СРМ 170
Сердце Алиты 33	Мастер Клайв Ли 111	Моторбол 178
Дамасский клинок 34	Мактиг 112	Моторбольный стадион 180
Оживление Алиты 36	Гревишка 114	Моторболисты 188
Дайсон Идо 44	Подземный мир 124	Джашуган 194
Реактивный молот Идо 48	Вектор 126	Аджакутти 196
Дочь Идо 53	Лимузин Вектора 128	Вихрь 197
Клиника Идо 54	Пентхаус Вектора 130	Джаггернаут 198
Сестра Герхад 60	Завод 132	Кинуба 200
Пациенты Идо 62	Дэжман 134	Зарики 202
Амок 63	Центурионы 136	Клеймор 204
Айрон сити 64	Кирен 138	Крайний 205
Уличный моторбол 80	Лаборатория Кирен 140	Детонатор 205
Автоматы «Внимание, розыск» 85	Хьюго 144	Гангста 206
Свалка 86	Гиробайк Хьюго 150	Стингер 208
Передовые технологии в «Алите»	Собор 154	Молот 210
90	Койоми 158	Кумаза 211
Киборги 96	Танджи 158	Шурупоголовая (Оторва) 212
Ниссиана 100	Автомобили 160	Гельда 214
Ромо 102	«Мясницкий» фургон 163	Нова 215
Бар «Канзас» 103	Победные врата и Гидростена 164	Залем 216
Клиенты бара «Канзас» 107	Мертвые земли 168	Трубы доставки Залема 222
	Заключение 226	
	Послесловие Джона Ландау 228	
	Благодарности 232	

ПРЕДИСЛОВИЕ

По первой профессии я иллюстратор и, став режиссером, с удовольствием оживлял в кино графические романы. У Алиты имелось дополнительное преимущество: этот проект задуман Джеймсом Кэмероном десятилетие назад, и он потратил много лет на его описание, обдумывание и разработку собственной постановки. Поэтому для меня невообразимой удачей стало сотрудничество с ним в процессе реализации и воплощения его мечты.

Мало сказать, что сотрудничество с Джимом равняется годам мастер-классов. Он попросту лучший в этом ремесле и всегда готов уделить время и внимание. Меня это ошеломляет, учитывая, сколько времени он проводит за работой над фильмами «Аватар». Я был в восторге от его свежего взгляда на материал, из которого нам предстояло сделать зрелищный и эмоциональный фильм.

«Алита» — история о раскрытии внутренних сил. Она показывает — даже когда нам кажется, что мы ничтожны в сравнении с другими, можно отыскать в себе внутренний стержень, найти цель и стать героем. Алита пробуждается в незнакомом ей мире, в чужом теле, и чувствует себя ненужным, ничтожным муравьем. Взрослея, она находит любовь, семью и друзей, заставляет тех, кто видел в ней угрозу, оценить ее по достоинству и тем переворачивает вверх тормашками свой новый мир.

Чтобы выстроить вселенную Алиты с нуля, понадобилась целая армия технических сотрудников и художников. Всем нам нужны были колоссальные внутренние силы, чтобы достичь того качества, которого требуют фильмы Джима Кэмерона, и в то же время вложить в эту историю сердце.

Роберт Родригес, *режиссер*

НА ЭТОМ РАЗВОРОТЕ: концепт-арт
Хьюго и Алиты в кукольном теле.

СОЗДАНИЕ «АЛИТЫ: БОЕВОГО АНГЕЛА»

Роберт Родригес считает, что «Алита: Боевой ангел» существует, потому что однажды он повернул обратно на парковке. В начале 2015 года Родригес выбрался на обед со своим другом Джеймсом Кэмероном, который в итоге затянулся на четыре часа. Кэмерон, работавший тогда над четырехчастным «Аватаром», показал Родригесу концепт-арты к эпическому проекту продюсерской компании «Лайтсторм», который собирались делать на студии в Манхэттен-Бич.

«Джим сказал, что до конца карьеры он планирует заниматься только миром „Аватара“ и происходящими в нем историями, — вспоминает Родригес. — И вот, уже направляясь к своей машине, я спохватился: «Последний вопрос: если вы собираетесь заниматься только „Аватаром“, что будет с остальными вашими проектами, например, с „Алитой“?» И тогда Джим сказал: «У вас найдется пятнадцать минут?»».

Действие долгоиграющей манги Юкито Кисиро «Алита: Боевой ангел» переносит нас на 600 лет в будущее. Мир опустошен межпланетной войной, случившейся триста лет назад. Когда война закончилась, беженцы собрались под последним из великих небесных городов — Залемом — и выстроили Айрон сити. В Айрон сити те, кто не служат Залему, долго не живут. Для большинства служба означает работу на Заводе. Залем правит Заводом, а Завод — городом. Большая часть созданного в Айрон сити по трубам доставки отправляется в Залем, позволяя небесным жителям роскошествовать над облаками. Взамен они сбрасывают на нижний город мусор.

Земное население в той или иной степени восстановило технологии, в частности, умение дополнять

человеческий организм кибермеханикой. Чаще всего такие усовершенствования нацелены на создание более эффективного работника. Избранной группе спортсменов кибернетические модификации позволяют участвовать в соревнованиях по моторболу. Этот созданный Заводом вид спорта дает выход безумному напряжению, накопившемуся в горожанах.

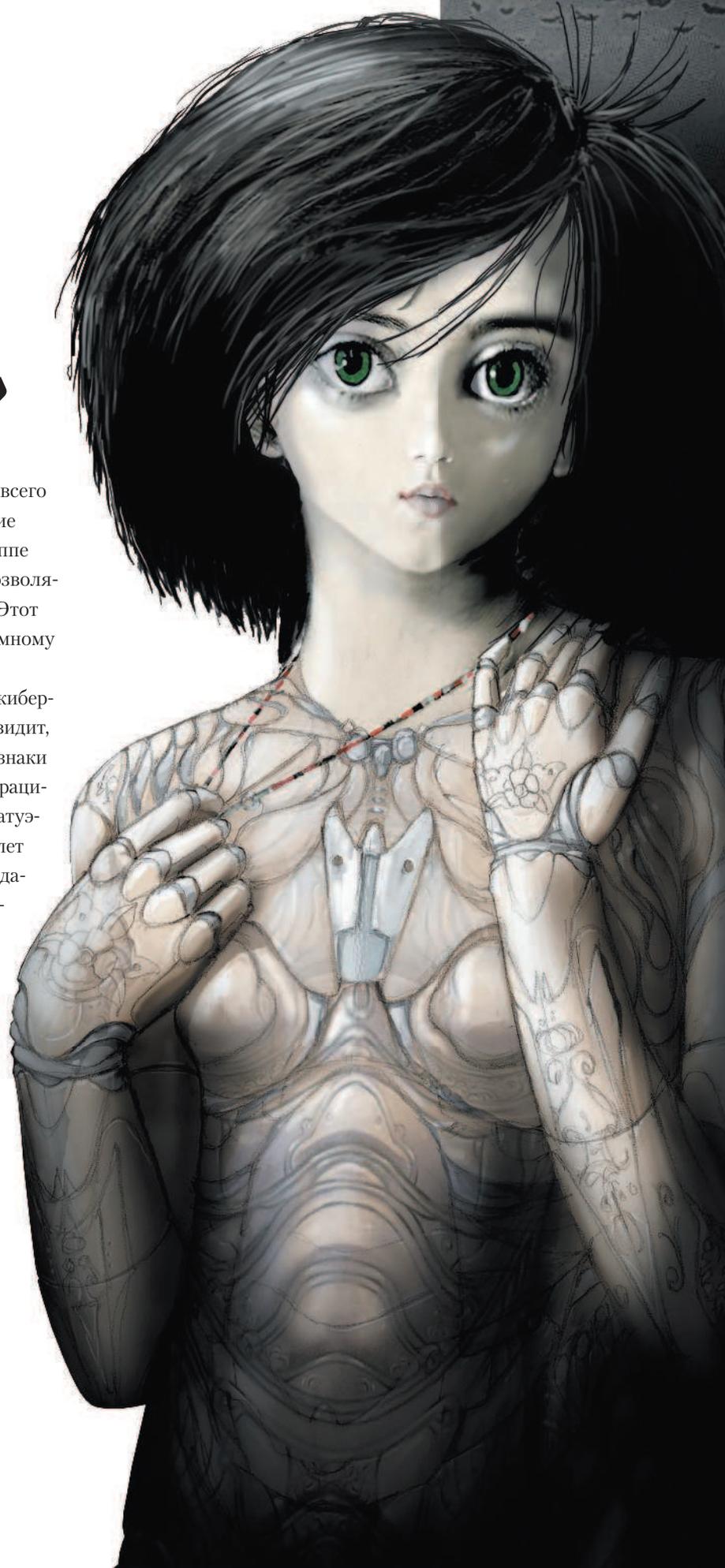
Киберхирург Дайсон Идо находит на свалке кибернетическое ядро юной девушки и с изумлением видит, что ее вполне человеческий мозг еще подает признаки жизни. Врач переносит ее в свою домашнюю операционную и снабжает красивым, как фарфоровая статуэтка, кибертелом, которое любовно создал много лет назад для своей покойной дочери. Алита пробуждается в новом теле, но не помнит, кем была и откуда она. Выйдя в мир, Алита полна решимости раскрыть тайну своего прошлого.

Кэмерон объясняет, что с Алитой в виде аниме-фильма его познакомил друг и столь же легендарный кинопродюсер Гильермо дель Торо.

«Под конец фильма у меня ком стоял в горле. Моя старшая дочь была тогда еще девочкой, и я увидел в сюжете, помимо прочего, великолепную историю о том, как женщина обретает силу».

Это побудило Кэмерона отыскать мангу-оригинал. Ему хотелось сделать фильм, вдохновляясь, как он говорил, богатым и детальным искусством Юкито Кисиро.

В 2000 году «Лайтсторм» приобрела права на экранизацию «Алиты». Кэмерон

СЛЕВА И ВВЕРХУ: ранний концепт-арт Алиты в кукольном теле (2005 год).

написал сценарий; Лета Калогридис сделала несколько концепт-артов. Продюсер и исполнительный директор «Лайтсторм» Джон Ландау вспоминает: «Мы чувствовали, что в „Алите“ есть все, что воплощает собой „Лайтсторм“. Нам хотелось выпускать масштабные фильмы, выходящие за жанровые рамки. В истории молодой женщины, которая ищет себя, входит в жизнь с уверенностью в своей ничтожности и осознает свою способность изменить мир, я вижу напоминание, что на это способен каждый из нас».

Пока создавался сценарий «Алиты», технологии настолько продвинулись, что стало ясно: «Лайтсторм» в силах воплотить сценарий «Аватара», написанный Кэмероном много лет назад. «Мы понимали, что он

хочет использовать технику захвата движения для оживления персонажей обоих фильмов — „Аватара“ и „Алиты“», — говорит Ландау.

«Мы дошли до того, что для выбора между „Боевым ангелом“ и „Аватаром“ буквально пришлось бросать монетку, — отмечает Кэмерон. — Мы решили: давайте разработаем общую систему захвата движения для создания персонажей в компьютерной графике. Используя одну систему для двух проектов, мы снизим расходы, а в конечном счете могут получиться и две франшизы».

Пока команда Кэмерона создавала такую систему, решено было для проверки возможностей еще неоперившейся техники захвата движения отснять одну

сцену, чтобы понять, что технология даст на деле. Желая испытать новую технику в сцене-диалоге с двумя компьютерными персонажами, Кэмерон наугад выбрал фрагмент из «Аватара». «Пока мы оживляли героя „Аватара“, — говорит он, — мы в него влюбились. Так что бросать монетку не пришлось — мы продолжили делать „Аватара“. Хотя за пару дней до испытания вперед мог вырваться любой из этих фильмов».

«Аватар» пошел в производство, а потом вошел в историю кассовых успехов, между тем как «Боевой ангел» лет на десять завис в пустоте. А потом Родригес задал свой вопрос на парковке. Кэмерон показал ему видеопрезентацию концепт-артов, которые в 2005-м подготовили нанятые им первоклассные художники.

На презентацию было наложено голосовое повествование, рассказывающее сюжет сценария Кэмерона и Калогридис, занимавшего на тот момент 190 страниц.

Родригес вспоминает свое впечатление: «При виде захватывающих концепт-артов и планов Кэмерона по воплощению сценария я решил, что круче еще ничего не делали».

Родригес вызвался отредактировать и примерно на треть сократить сценарий. Он запомнил ответ Кэмерона: «Если сумеешь его расколоть, можешь снимать».

«Подсознательно я почти уже решил передать фильм другому режиссеру, — признается Кэмерон, — но только если найдется подходящая кандидатура. Все случилось за долю секунды. Я подумал: „Уступлю его Роберту“. Потому что у него хватало энергии, изобретательности и зрелого таланта. Он уже делал фильмы, дополненные компьютерной графикой, он мог совладать с сюжетом, и я не сомневался, что он наделен той почти небывалой чуткостью, которой иногда требовал „Боевой ангел“».

«Обожаю читать сценарии, написанные авторами-режиссерами, — говорит Родригес. — Кэмерон настолько дотошен, он так вводит вас в фильм, что, кажется, уже смотришь его. Он умеет использовать все, что касается достижений техники и дизайна, но эти достижения он оборачивает в историю, которая по душе всякому».

Вдобавок к основному тексту Кэмерон дал мне 600 страниц заметок. Джим — инженер. Поэтому эти 600 страниц были разбиты по категориям: локации, персонажи, устройство киборга Алиты, что значит быть киборгом, и все прочее по теме. Заметки и помогли мне совладать со сценарием. Его невероятная организованность создала дорожную карту, по которой я разобрался в его замысле».

Родригес урезал сценарий до 126 страниц и написал Кэмерону: «Там есть линия воинов-охотников, собирающих головы. Сколько голов мне надо набрать, чтобы получить работу над этим потрясающим проектом?» «И, — смеется Родригес, — Кэмерон ответил, что голов мне уже хватит».

Благословил проект и автор манги Кисиро. Ландау рассказывает: «Я отправился в Японию и показал сценарий Кисиро-сан. Он пришел в восторг от прочитанного, и мы даже удостоились его визита на съемочную площадку в Остине».

Заказали множество новых концепт-артов. «Боевой ангел» ставил уникальные задачи, в том числе придать полностью графической Алите реалистичность живой актрисы, сохранив при этом неестественно большие глаза и непропорционально маленькие нос и рот. Для решения выбрали давнего партнера «Лайтсторм» в области компьютерных эффектов, эксперта по захвату движения, фирму «Вета Диджитал». Кэмерон восторгается: «„Вета“ как никто другой делает компьютерную анимацию лица и создает самые человеческие, живые, эмоциональные и реалистичные лица».

Алиту, хотя она и анимированный персонаж, играет актриса Роза Салазар. Ландау считает, что термин «захват движения» здесь неуместен. «Мы это называем захватом актерской игры. Я многим говорил, что в термине для захвата движения — „моушен“ — не хватает одной буквы — Э: „эмоушен“».

СЛЕВА: Алита в кукольном теле, кадр из фильма.

НА СОСЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ: ранний концепт-арт Алиты в кукольном теле с вариантами костюмов (2005 год).

Основные фотографии были отсняты в конце 2016 и начале 2017 годов на студии Родригеса «Траблмейкер» в Остине, штат Техас. Ландау поясняет: «Как сказал бы Роберт: „если наняли великого повара, не заставляйте его готовить на чужой кухне“. Мы считаем Роберта великим поваром, а Остин — его кухня».

Родригес поясняет: «Я делал разные фильмы. Делал семейные вроде „Детей шпионов“. Ударялся и в другую крайность — насилие и секс: „Мачете“, „От заката до рассвета“».

В «Городе грехов» и «От заката до рассвета» Родригес работал в стилистике других художников. «„От заката до рассвета“ снимался по сценарию Квентина Тарантино, поэтому я и снимал в стиле Квентина. Когда я оживлял мир Фрэнка Миллера в „Городе грехов“, то словно бы отдыхал от самого себя. В этом случае я выступал посредником, а не пытался выразить свое мнение».

«„Алиту“ мне хотелось сделать ближе к стилю Джима Кэмерона. Хотя он и не расписал все пок кадрово, сценарий был мне ясен, как „Город грехов“, с которым я мог снимать буквально прямо по книге. Мне хотелось, чтобы в Алите полностью ощущался мир Джима».

На просьбу определить квинтэссенцию стилистики Кэмерона, Родригес отвечает: «В „Терминаторе“ есть момент, когда он (Терминатор) проходит полицейский участок: вы смотрите на него снизу, камера жметя к земле, а он идет сквозь стену огня с двумя пистолетами руках. Когда он переступает через труп, под его сапогами темно, а потом камера запрокидывается, и он кажется высоким, как башня, и вы уже точно знаете, что живым оттуда никто не выйдет, и его не остановить».

В «Боевом ангеле» используется тот же прием, когда злодей Запан преследует любимого Алиты, Хьюго. «Дан ракурс снизу. Надо точно рассчитать, чтобы актер не налетел на камеру, и передвигать ее с определенной скоростью. Опускаете камеру на землю, и зритель волей-неволей смотрит на этого типа снизу вверх, видит, как он неумолимо надвигается. Пока Запан пробирается сквозь толпу, все выглядит почти естественно. Конечно, есть кое-какие отличия, но прием настолько сильный, что срабатывает. У Кэмерона [в этом фильме], вероятно, множество других приемов. Там, где я склонен работать с камерой определенным образом, его дух становится

практически неотъемлемой частью, а затем операторская работа становится более изящной, приобретает эпический размах, используются замедленные кадры, которые показывают фон».

Прежние фильмы Родригеса не получали такого бюджета, какой достался «Боевому ангелу».

«Мне всегда приходилось скрывать бедность декораций, потому что денег на них не хватало. Всегда приходилось обрезать или пользоваться длиннофокусным объективом, маскируя тот факт, что с фоном у нас беда. А снимая по замыслу Джима, я всегда мог сказать: „Давайте дадим по-настоящему широкий обзор“. Каждый поступающий от „Веты“ кадр словно говорил: „Ого, давайте дадим больше света — фон выдержит самое пристальное изучение“».

Кэмерон так говорит о Родригесе: «Он всегда очень уважительно относился к моим записям и миру, созданному Кисиро, но не боялся и предлагать новое, а я готов был дать его творчеству необходимый простор. У нас сложились по-настоящему хорошие рабочие отношения. Оказалось, что с ним невероятно легко сотрудничать: ему доставляет удовольствие товарищество с другими творческими людьми».

Темы «Алиты: Боевого ангела» небезразличны ее создателям. Родригеса, как и Кэмерона, тронули отношения между отцом и дочерью, Идо и Алитой. «Моя дочь почти ровесница Алиты. Я полностью отождествился с Идо. Самое крутое в родительстве — когда ваш ребенок меняет свой взгляд на вас, потому что ваши дороги сошлись так, что вы можете стать в его глазах наставником и направлять его по жизни в ту сторону, куда ему хочется идти. Так случилось с Идо. Когда Алита узнает, что он — воин-охотник и нарушитель закона, ей хочется учиться у него».

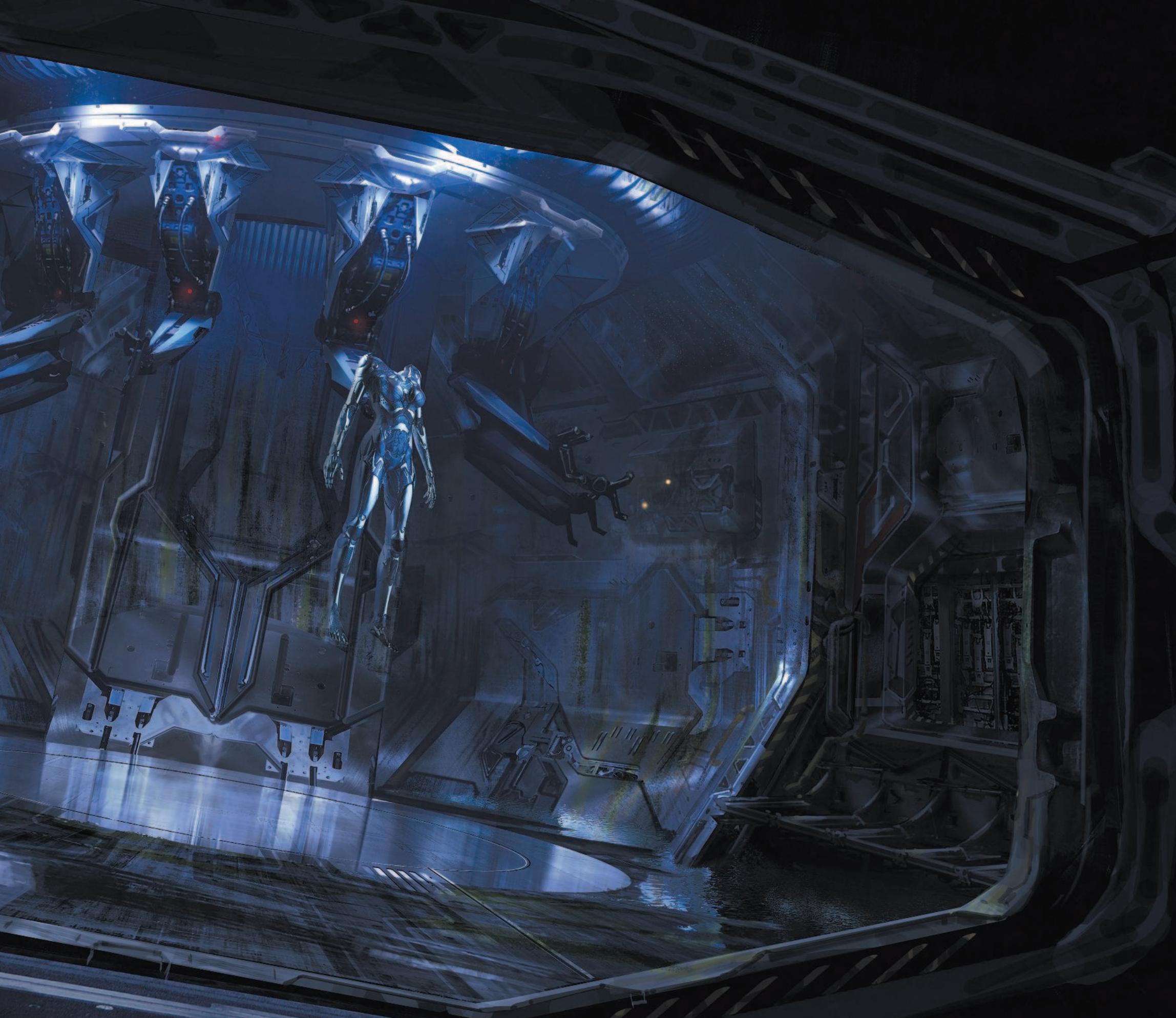
Нравится Родригесу и то, что в «Боевом ангеле» он выступает как ученик. «В работе и в жизни всегда надо быть учеником. Если ты мыслишь как ученик, то волен пользоваться возможностями ученика. Окружай себя мастерами во всех областях и учись у лучших. Вот чем стал для меня этот проект. Я действительно многому научился у тех, с кем сотрудничал: у главного оператора Билла Поупа, у режисера монтажа Стива Ривкина, у всех художников „Ветв“ и „Аватара“, у Джона Ландау, который так много работает и является талантливым руководителем и продюсером. Я, как Алита, смотрел на все круглыми глазами, впитывая в себя весь этот мир».

«Я давно работаю со своей командой, — объясняет Родригес. — Художник-постановщик Стив Джойнер и Брайн Беттви, мой первый ассистент режиссера на съемочной площадке, со мной с 95-го года, когда мы снимали „От заката до рассвета“. Всем нам Джим сказал: вы будете делать этот фильм — и мы словно перешли в следующий класс. У всех шаг стал пружинистым, игра пошла уровнем выше».

«Просто не верилось, что все, наработанное нами за годы — неуклюжие 3D, когда их еще никто не делал, зеленый экран, цифровая фотография и прочее, что мы первыми осваивали в Остине, — наконец пошло в дело. Оставаясь вне Голливуда, мы могли себе позволить и думать иначе. Из-за такого склада мышления Джим и доверил нам этот фильм, — заключает Родригес. — Нет ничего лучше, чем работать с человеком, который двадцать два года был другом и наставником, которым я невероятно восхищался, а потом сделать кино в его стиле, с его армией художников, чтобы потом Джим оглянулся и сказал, что фильм ему нравится!»

СПРАВА (по мере удаления): 1) концепт-арт Алиты в теле берсерка; 2) Алита находит тело берсерка в разбитом ракетном модуле СРМ.

НА ЭТОМ РАЗВОРОТЕ: концепт-арт – Алита в раздевалке экипируется для соревнований по моторболу под обеспокоенным взглядом Идо.

