

З СЕРІЇ ФІЛЬМІВ

Гаррі Поттер

Р О З К А Д Р У В А Н Н Я

Джоді Ревенсон

ArtHuss

Київ • 2025

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

ЗМІСТ

7. Вступ

01. ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ

- 12. Годрикова долина
- 22. Халупка на скелі
- 29. Олівандер
- 32. Гогвортський експрес
- 34. На човнику через річку
- 36. «Німбус-2000»
- 38. Спецфонд
- 40. Норберт — норвезький хребтоспин
- 42. Покарання в Забороненому лісі
- 44. Полтергейст Півз
- 46. У пошуках філософського каменя:
Флаффі
- 48. У пошуках філософського каменя:
пастка диявола
- 58. Битва за філософський камінь
- 74. Кубок гуртожитків — нагородження

02. ГАРРІ ПОТТЕР І ТАЄМНА КІМНАТА

- 88. Визволення з Прівіт-драйв
- 90. Летючий «Форд Англія»
- 91. Барліг
- 96. Порошок Флу
- 98. Алея Ноктерн: «Борджин і Беркс»
- 101. Захист від темних мистецтв:
професор Гільдерой Локарт
- 102. Урок захисту від темних мистецтв:
корнуольські ельфи!
- 110. Квідич: Грифіндор проти Слизерину
- 118. Професор Гільдерой Локарт
поспішає на допомогу?
- 119. Добі у лікарняному крилі
- 120. Заходячи в Таємну кімнату
- 122. Викликаючи василіска
- 124. Битва з василіском

03. ГАРРІ ПОТТЕР І В'ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ

- 130. Серйозна помилка тітоньки Мардж
- 134. Ґрим
- 137. Лицарський автобус
- 142. «Енциклопедія монстрів»
- 146. Урок догляду за магічними істотами
- 147. Знайомство з гіпогрифом Бакбиком
- 148. Політ гіпогрифа
- 150. Урок захисту від темних мистецтв:
Рідікулюс!
- 158. Квідич: Грифіндор проти Гафелпафу
- 166. Рятуючи Бакбика
- 169. Порятунок Сіріуса Блека
- 170. Сіріуса з Бакбиком врятовано!
- 172. Повернення до Лікарняного крила

04. ГАРРІ ПОТТЕР І КЕЛИХ ВОГНЮ

- 178. Летиключ до 422-го Чемпіонату світу
з квідичу
- 181. Квідич-кемпінг
- 182. Атака Смертежерів
- 184. Тричаклунський турнір
- 187. Презентація Келиха вогню
- 188. Тричаклунський турнір:
випробування перше
- 192. Ванна кімната старост
- 198. Тричаклунський турнір:
випробування друге
- 200. Ґриндилі!
- 202. Підводний порятунок
- 206. Тричаклунський турнір:
випробування третє
- 207. Битва на цвинтарі Малого Генґелтона
- 212. Покидаючи Гогвортс

**05. ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ОРДЕН ФЕНІКСА**

- 218. Дементори на Прівіт-драйв
- 222. Поява Кімнати на вимогу
- 224. Гаррі навчає Армію Дамблдора
- 225. Урок: Експеліармус!
- 226. Різдвяний поцілунок
- 228. Урок: Експекто Патронум!
- 232. Середні Оцінки Взірцевих учнів
- 236. Міністерство Магії: Зала пророцтв
- 237. Редукто!
- 238. Зала завіси
- 240. Битва паличок:
Албус Дамблдор проти Волдеморта
- 250. Те, за що варто битися

**06. ГАРРІ ПОТТЕР
І НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ**

- 256. Смертежери в Лондоні
- 258. Бадлі-Бабертон:
Професор Горацій Слизоріг
- 260. Гогвортський експрес: карликові Пухи
- 262. Гаррі Поттер і вагон слизеринців
- 264. Луна Лавгуд натрапляє на Гаррі
- 266. Відбіркові змагання з квідичу
- 268. Барліг: атака смертежерів
- 272. Фелікс Феліціс (рідка удача)
- 274. Втеча Принца
- 275. Битва паличок:
Гаррі Поттер проти Северуса Снейпа
- 278. Підняття паличок
- 280. Астрономічна вежа

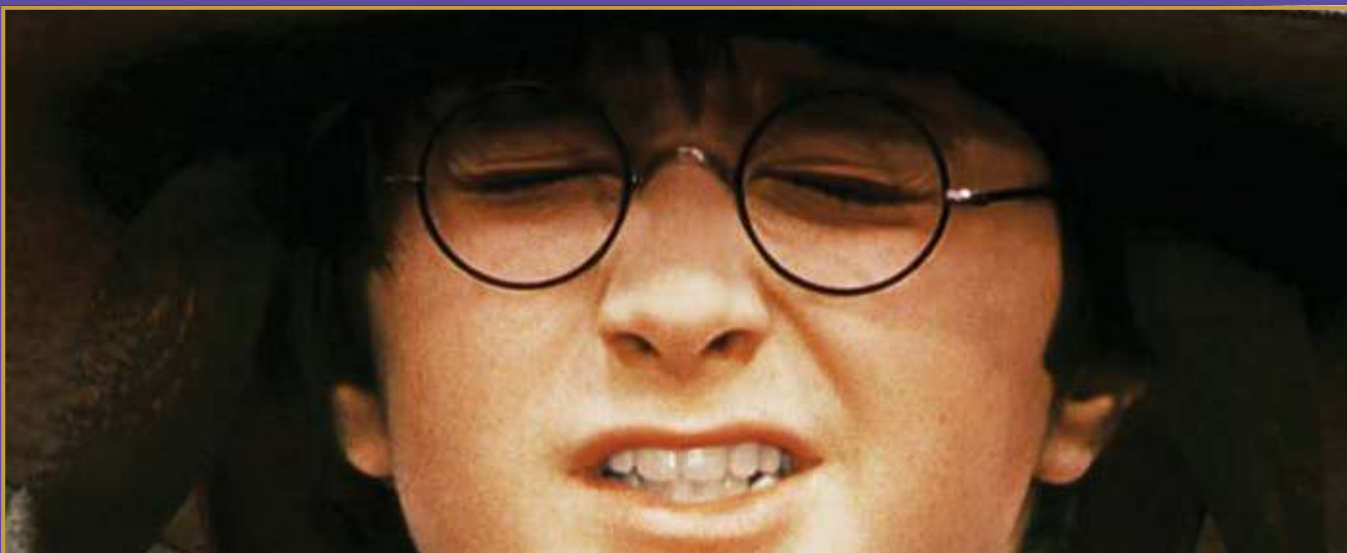
**07. ГАРРІ ПОТТЕР
ТА СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ — ЧАСТИНА 1**

- 286. Покидаючи Прівіт-драйв
- 288. Сім Поттерів
- 290. Втеча з Прівіт-драйв
- 291. Повітряна засідка
- 292. Здобути медальйон-горокракс Слизерину
- 294. Годрикова долина
- 296. Дінів ліс: патронус срібна лань
- 298. Знищити медальйон-горокракс Слизерину
- 302. Сутичка у садибі Мелфоїв
- 308. Вільний ельф Добі

**08. ГАРРІ ПОТТЕР
ТА СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ — ЧАСТИНА 2**

- 316. Волдеморт захоплює Бузинову паличку
- 318. Банк Грінготс: сховище Лестранжів
- 320. Герміона та Рон у Таємній кімнаті
- 324. Сіра пані: варто лише спитати
- 328. Битва за Гогвортс
- 331. У Пошуках горокраксів: Кімната на вимогу
- 333. У Пошуках горокраксів: діадема Рейвенклоу
- 337. Порятунок Драко Мелфоя
- 339. Битва Гаррі з лордом Волдемортом
- 341. Смерть Наджіні
- 343. Смерть лорда Волдеморта
- 346. Дев'ятнадцять років потому

- 350. Художники з розкадрування

ВСТУП

- То ця карта показує...
- Кожного.
- Кожного?
- Кожного. І де вони є, і що роблять щохвилини, і щодня.
- Діалог Гаррі Поттера з Фредом і Джорджем Візлі під час вручення йому Карти Мародера з «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану».

У «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану» Фред і Джордж Візлі дарують Гаррі Поттеру Карту Мародера, своєрідну «дорожню карту», яка допомагає знайти шлях до Гоґсмиду та кондитерської «Медові руці», коли в Поттера ще не було чіткого плану, як туди дістатися. Без інформації з карти Гаррі міг би заблукати або, що ще гірше, його міг знайти Аргус Філч.

Розкадрування — кіносценарій, викладений мовою зображень, які згруповані в серії й присвячені певній сцені або епізоду — є картою подібного типу. Розкадрування ілюструють основну дію в сцені або епізоді разом із важливими сюжетними елементами та емоційними моментами.

Ідею розташування зображень у послідовному форматі можна прослідкувати ще з часів печерного живопису. Втім, сучасне розкадрування зародилося разом із першими фільмами, передусім з анімацією, а згодом легко перейшло у сферу візуальних ефектів та динамічного екшену. Перш ніж Адам Брокбанк став концепт-художником фільмів про Гаррі Поттера, він працював художником з розкадрування у фільмі «Гаррі Поттер і філософський камінь». «У фільмі, насиченому візуальними ефектами, — каже Брокбанк, — а в «Гаррі Поттері» майже кожен другий кадр містить спецефект, потрібно точно знати, як побудована сцена, що потрібно, а що — ні. У роботі з таким фільмом розкадрування є абсолютно необхідним.»

Розкадрування також важливі тим, що допомагають режисерам знайти своє рішення для сцени й спланувати кадри перед початком виробництва. «Художників з розкадрування рідко наймають на романтичні комедії, — каже Брокбанк зі сміхом. — Вони потрібні або для чогось, що сповнене трюковою роботою, або для чогось, сповненого екшену й візуальних спецефектів. Коли хтось береться за щось на кшталт «Гаррі Поттера», йому висувають багато вимог, — продовжує він, — сценарій, нескінченні зустрічі, нескінченні кастинги. В таких ситуаціях потрібні художники з розкадрування: щоб зробити те, що неможливо тут і зараз, спланувати послідовність кадрів.»

Під час роботи над фільмами про Гаррі Поттера одним із найважливіших питань на початку виробництва було: що реалізовуватиметься як фізичний рукотворний ефект, що як спеціальний з елементами постобробки, а що створюватиметься за допомогою комп'ютерної графіки? «Ці рішення зазвичай узгоджуються на дуже ранніх зустрічах, — каже Нік Дадмен, спеціальний художник з гриму та дизайнер істот для всіх восьми фільмів про Гаррі Поттера, — де я сідаю з керівниками візуальних ефектів, продюсерами й режисером і переглядаю розкадрування. Я буквально кажу: «Ось це ми можемо зробити, а це не можемо, тут доведеться використати комп'ютерну графіку.»» Інші відділи, включно

з операторами, художниками-постановниками та навіть тренерами тварин, також працюють із розкадруваннями, щоб визначити свої потреби.

Мова розкадрування — частина мови кіновиробництва, проте вона має свої унікальні правила й інтонації. Стрілки використовуються для позначення камери та вказівок у сцені, що допомагає скоротити кількість зайвих рухів. Розкадрування супроводжуються діалогами та діями персонажів зі сценарію. Крім того, вони містять вказівки на ракурси, рухи камери та ефекти, а у випадку заклять — їх результати.

Окрім розкадрування (детальних покрокових зображень сцени чи епізоду) існують також ключові кадри. Вони ілюструють важливі сюжетні моменти, перш ніж ті будуть остаточно оформлені в сценарії. Це, наприклад, поїздка Рона та Гаррі до Барлогу у фільмі «Гаррі Поттер і Таємна кімната», або вхід мадам Максім, директорки школи Бобатон, до Гоґвортсу у фільмі «Гаррі Поттер і Келих Вогню». На противагу до них існують схеми узгодження кадрів (більш деталізована форма розкадрування, що допомагає зберегти положення предметів, напрям руху та інші деталі в кадрах, щоб ті узгоджувалися між собою). Вони описують кожен кадр і такт, вказуючи композицію, ракурси камери та постановку сцени. У фільмі «Гаррі Поттер і філософський камінь» режисер Кріс Коламбус вирішив зняти більшу частину епізоду про Пастку диявола у зворотному порядку (так, щоб відзнятий матеріал у фільмі відтворювався задом наперед), тож художник з розкадрування мав зазначити точну послідовність кадрів сцени. Під час фільмування стебла рослини відривалися від Гаррі, Герміони та Рона, але при зворотному відтворенні здавалося, що вони, навпаки, обвивають героїв. Художник з розкадрування Нік Пелем ретельно вказував у кожному кадрі, які саме моменти мають бути зняті саме так.

Хоча основна увага завжди має бути зосереджена на персонажах та їхніх діях, розкадрування можуть містити настрої, погоду та час доби. Уявіть собі зустріч Гаррі з двоюрідним братом Дадлі на початку фільму «Гаррі Поттер та Орден Фенікса» на дитячому майданчику без листя, яке крутиться у повітрі від поривів вітру, без темних хмар. Які емоції пробудила б зустріч Гаррі з патронусом у фільмі «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії — Частина 1» без яскравого саява, яке вказує шлях? Розкадрування для цих епізодів показують, як кожен елемент кіновиробництва можна і треба досліджувати. Однак створення не кожної сцени чи епізоду вимагає значних зусиль, немає наперед визначеного обсягу ілюстрацій розкадрувань, необхідного для кожної сцени чи епізоду. Їх кількість може варіюватися від однієї до сотень.

«Гаррі Поттер: Розкадрування» містить сцени й локації з усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера — від Гоґвортсу до Барлогу та алеї Діагон. У цій спеціалізованій добірці ви дізнаєтеся, як креативні художники уявляли собі унікальність чарівного світу та робили свій внесок у створення деяких відомих персонажів, місць, локацій та подій у фільмах. Нижче наведено вичерпну колекцію розкадрувань з новаторських фільмів про Гаррі Поттера, сповнену витончено деталізованих залаштункових малюнків, що відображають творчий розвиток чарівного світу.

The background of the entire page is a purple-tinted collage of comic book panels from the Harry Potter series. The panels are arranged in a grid-like fashion, overlapping each other. They depict various scenes: characters in Hogwarts, the Philosopher's Stone, and other magical elements. The style is reminiscent of a comic book layout, with bold lines and a monochromatic color scheme.

РОЗДІЛ 1

ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ

РОЗДІЛ 1

ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ

Розкадрування для фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь» були потрібні, щоб створити візуальний образ та просторову структуру чарівного світу. Як накладаються закляття, коли Гаррі отримує свою чарівну паличку в крамниці Олівандера? Як він прокрадається через Спецфонд бібліотеки Гогвортсу, вдягнувши плащ-невидимку? Як Волдеморт пересувається Годриковою долиною, вистежуючи Поттерів у їхньому будинку? Які найважливіші сюжетні моменти та образи слід показати, щоб передати, як Гаррі, Герміона та Рон долають випробування, аби захистити філософський камінь? Художники з розкадрування працювали в студії поруч із командою з виробництва — зокрема, з художником-постановником Стюартом Крейгом і концепт-художниками. Це дозволяло їм безпосередньо бачити, як розвивається візуальна частина фільму, і пропонувати ідеї, що відповідали режисерському задуму. Художники з розкадрування працювали з ранніми версіями сценарію, тому могли зображати істот або події, що не потрапили на екран, як це сталося з полтергейстом Півзом. Так чи інакше, сотні розкадрувань, які традиційно читають зліва направо, як книжку, створювалися з єдиною метою — захопити уяву глядачів, які з нетерпінням чекали на зустріч із чарівним світом.

СТОРІНКА 6: Гаррі Поттера розподіляють до Гріфіндору у фільмі «Гаррі Поттер і філософський камінь».

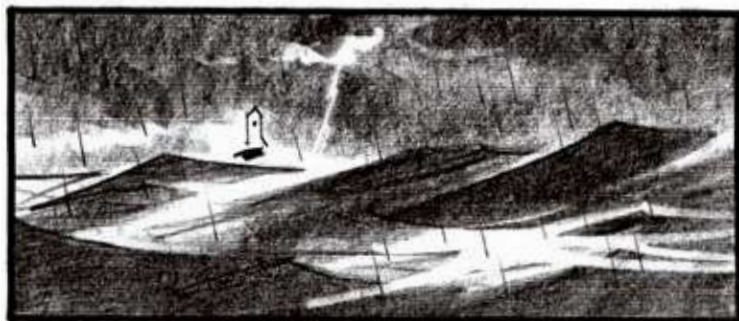
ПОПЕРЕДНІ СТОРІНКИ: Гаррі, Герміона та Рон навідується Геріда в його хатині, щоб розпитати, звідки в нього взявся триголовий сторожовий пес Флафі? Гаррі розуміє, що це має бути пов'язано із філософським каменем і тим, що його шукає Волдеморт.

ПРОТИЛЕЖНА СТОРІНКА: Сова ширяє в нічному небі й сідає, щоб стежити за Привіт-драйв у ніч, коли Герід привозить маленького Гаррі на мотоциклі до будинку, де живуть Дурслі.

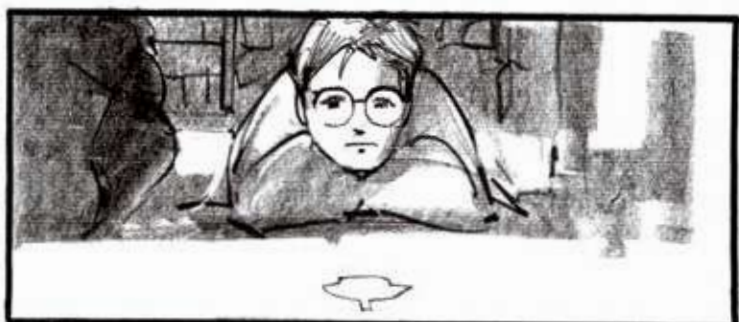
ХАЛУПКА НА СКЕЛІ

Сова приносить Гаррі запрошення на навчання в Гогвортську школу чарів і чаклунства, але його маглівські тітка й дядько, Петунія та Вернон Дурслі, не хочуть його відпускати. Вони їдуть до халупки на скелі, сподіваючись уникнути нових сов із листами — саме на одинадцятий день народження Гаррі.

УРИВОК З ФІЛЬМУ

Гаррі: Загадуй бажання, Гаррі.

КОМЕНТАР РЕЖИСЕРА КРІСА КОЛАМБУСА

«У цьому епізоді ми бачимо, як Гаррі, змушений спати на підлозі у свій день народження, малює святковий торт на пилюці. На мою думку, це був неймовірно милий, сумний та меланхолійний момент. Аж раптом прибуває Геґрід, щоб фактично звільнити Гаррі та вперше сказати йому, що він чарівник.»

Поки надворі вирувала буря, Гаррі святкував день народження, малюючи торт на вкритій пилом підлозі та «задмухуючи» свічки. Потім лунає гучний удар — це Рубеус Геґрід випадково вибиває двері, заходячи до халупки.

УРИВОК З ФІЛЬМУ

Вернон: Я вимагаю покинути наш дім!
Ви до нас вдерлися!»

Петунія: А...

Гегрід: Стулив би ти пельку, Дурслі. (Рушниця стріляє.)

ЗВЕРХУ: Дядько Гаррі, Вернон, погрожує Гегрід, вимагаючи, щоб той негайно пішов. Гегрід просто відповідає: «Стулив би ти пельку, Дурслі».

ЗНИЗУ: Гегрід простягає Гаррі коробку, яка в його руках здається маленькою, але виявляється звичайного розміру в руках Гаррі.

