

Новый подход к подбору голосов для дублирования

Жак Барро (Jacques Barreau)

Перед началом процесса дублирования подбор голосов является одним из наиболее деликатных и интересных занятий. Существует мнение, что кастинг — это просто подбор путем прослушивания тех актеров, которые наилучшим образом могут сыграть данного персонажа. Однако в действительности процесс подбора не так уж и прост, по крайней мере тут, в компании Warner Bros. Я бы сказал, что кастинг — процесс многошаговый. Во-первых, необходимо найти актера с подходящим голосовым потенциалом. Затем нужно помочь ему сделать голос как можно более похожим на оригинальный, прочувствовать характер героя и сыграть наилучшим образом во время записи в студии. И, наконец, необходимо написать ряд рекомендаций, чтобы помочь актеру систематически воссоздавать нужный голос и манеру говорить от записи к записи или от серии к серии. Эти рекомендации создаются с использованием определенной терминологии, предназначенной для составления общих руководств для обучения актеров во всем мире технике постановки голоса, которая очень важна для озвучивания наших анимационных персонажей.

Дублирование в анимации очень отличается от дублирования фильмов и

программ с участием живых актеров. Голос дублера редко совпадает с голосом оригинального актера, но в случае с живым актером это не имеет значения. В процессе дублирования актер говорит своим голосом и пытается как можно лучше передать манеру разговора данного персонажа. Так происходит дублирование фильмов и программ с участием живых актеров уже много лет. Большинство анимационных персонажей не говорят обычными голосами. Как правило, у них смешные, странные голоса, которые сразу же становятся визитной карточкой персонажа. Каждый узнает таких персонажей, как Багз Банни, Даффи Дак или Суперкрошки, после первой же реплики. Актер, дублирующий анимационного персонажа, должен не только воссоздать особый «мультишный» голос, но и перенять манеру разговора персонажа. Ему необходимо следовать за постоянно изменяющимся настроением — от самого спокойного до абсолютно безумного. Поэтому во время записи актерам следует сосредоточиться на трех основных моментах: голос анимационного персонажа, его манера разговора и произношение.

Ввиду того, что подобрать идеально подходящий голос очень тяжело, тестирование и отбор актеров для дублирования требуют определенной подготовки.

Припоминается случай в Японии в самом начале работы нашей группы дублирования. Мы искали актера для дублирования Декстера в мультипликационном сериале «Лаборатория Декстера». Я только что закончил прослушивать огромное количество проб на голос Декстера, но ничего из услышанного не подходило. Все нервничали, так как необходимо было начинать запись, чтобы успеть до начала выхода мультфильма на экраны. Было уже около восьми вечера, и почти все ушли. Из окна нашей маленькой комнаты было видно кафе, где актеры обычно отдыхали между записями. Там сидела девушка, одна. Я спросил менеджера, кто она такая, и он ответил, что это начинающая актриса с небольшим опытом работы. Я сказал: «Давайте попробуем. Нам все равно нечего терять». Естественный голос девушки совсем не был похож на голос персонажа Декстера. Почти час — что очень долго для пробы голоса — она имитировала то, что делал я. Она изменяла темп речи, повторяя за мной, ускоряла его, понижала высоту голоса — и наконец у нее получилось. Я сразу же объяснил ей, что она делала со своим голосом, чтобы она снова смогла воспроизвести тот же голос во время записи. Она была так удивлена и так радовалась своей первой большой роли. С тех пор она — наш японский Декстер и очень хороший. Поскольку пропустить хорошие голоса легко, студия — одна из самых крупных в Японии — решила создать школу подготовки начинающих актеров.

Наш японский Декстер оказался большой и неожиданной удачей, и, работая с актером в студии, я смог добить-

ся великолепной игры. Однако я не могу быть везде, и поэтому необходимо было придумать другой способ помогать актерам. Я разработал письменные рекомендации, содержащие советы по технике достижения определенного голоса. Эти рекомендации по постановке голоса описаны в руководстве «Определение новой лексики для процесса создания голоса анимационного персонажа» (Defining a New Vocabulary for Voice Characterization), опубликованном организацией Animation World Network. Они являются основой для написания инструкций для удаленных актеров. Проанализировав голос актера и составив такие инструкции, мы сосредотачиваемся на передаче актером манеры разговора персонажа и игре в целом.

Давайте теперь шаг за шагом пройдем весь процесс кастинга: подбор актера, анализ постановки голоса, чтобы понять как он или она создали оригинальный персонаж, и составление комментариев о создании голоса анимационного персонажа, интерпретации манеры персонажа и игре.

Подбор актера

Я могу понять, какому актеру удастся лучше всех подражать оригиналу и какой обладает наибольшим потенциалом для работы над своим голосом. Я редко нахожу идеально подходящую кандидатуру после прослушивания первой пробы. Поэтому я научился распознавать голоса, в которых есть потенциал, актеров, которые смогут соответствовать оригиналу, но по какой-то причине не показали этого во время пробы. При-

чины могут быть разными. Возможно, актер недостаточно долго слушал оригинальный голос или не смог проанализировать его и поэтому не знал как его воспроизвести. Или ему давали нечеткие инструкции во время записи пробы. Я часто сталкиваюсь с начинающими актерами с великолепными голосами, которым недостает умения использовать весь их потенциал. Обладая многолетним опытом проведения проб, я развил в себе способность узнавать перспективного актера для дублирования любого персонажа, даже если актер изначально пробовался на другую роль. Можно легко потерять отличного актера только потому, что администратор неверно оценил его или отправил на пробы не на ту роль. Если правильно настроить актера на дублирование другого персонажа, можно получить отличный голос даже для той роли, на которую этот актер не пробовался.

Несколько лет назад в Мехико я заново проводил кастинг актеров для дублирования персонажа Гарри в третьей части «Гарри Поттера». Голос раннее одобренного актера был немного староват для персонажа, и у нас не было времени для проведения еще одних проб. Я попросил инженера дать мне послушать все пробы, записанные для фильма. Слушая, как актеры называли себя своими естественными голосами, я выделил актера, который пробовался на роль Малфоя. Прослушав его несколько раз, я понял, что этот голос, если приложить немного усилий и потренироваться, может стать идеальным голосом Гарри. На следующий день мы вызвали этого молодого актера, и, поскольку он

очень легко приспособивался, то великолепно продублировал Гарри на испанском языке. Этот пример, хотя и относящийся к фильму с живыми актерами, демонстрирует, как важно слушать естественные голоса актеров. Вот почему на пробах мы всегда просим актеров произносить свои имена естественным голосом.

Анализ голоса

Актеры редко идеально справляются с задачей на первых пробах. Детальный анализ — единственный способ понять, как актеры ставят свои голоса, и дать им точные указания для достижения соответствия голосам наших персонажей. Это также помогает актерам осознать, что они делают со своими голосами, и учит их лучше контролировать весь процесс. Мне это напомнило курс математики, который я изучал ребенком. Наш учитель ставил нам оценки, основываясь на том, как мы нашли ответ, а не на самом ответе. Если при создании голоса ты не знаешь, как ты его поставил, будет очень трудно, если вообще возможно, воспроизвести этот голос снова. Интуиция должна быть подкреплена техникой. Известный французский певец однажды сказал: «Талант без техники — просто плохая привычка». Нам хотелось бы верить, что у наших актеров скоро будет и то, и другое. У них есть талант, теперь им необходимо понять технику и развить ее.

Цель нашего анализа голоса — помочь им достичь этого. Во время прослушиваний мы изучаем постановку голоса (например, откуда в горле исходит звук), высоту, силу (в отличие от громкости),

специфические эффекты (такие как гнусавость голоса или шепелявость), манеру говорить и игру в целом. Все это можно обсуждать с актером, объясняя, что вы подразумеваете под высотой звука, например. Эти параметры независимы друг от друга, и актер может настраивать их по очереди. Например, если актер взял правильную высоту, но не может поставить голос для данного персонажа, можно объяснить как это исправить, не изменяя высоту. Вот почему детальный анализ пробы голоса так важен, и чем он тщательнее, тем более точным будет наше руководство.

Создание комментариев

Письменные комментарии, отправляемые международным студиям, являются нашим единственным способом общения с актерами. Цель такой практики — иметь возможность поговорить с актерами о вещах, которые мы не можем показать им лично. Комментарии должны быть достаточно четкими, чтобы позволить актерам понять те аспекты техники, над которыми им необходимо работать. Я впервые использовал этот метод несколько лет назад, когда в консерватории Марселя изучал электроакустическую музыку. Мы создавали современную музыку с помощью звуков, шумов и электронной обработки. Как и поколению до нас, нам необходимо было создать словарь для описания и классификации этих звуков.

Комментарии особенно важны при наличии множества одинаковых черт у разных персонажей. Это случается часто, так как причудливых персонажей тяжело создавать. Если голос актрисы

легко узнаваем, вы распознаете его и в другом шоу, даже если актриса изображает иного персонажа. Мы стараемся избежать этой проблемы, четко объясняя актерам, как создать голос, который будет неузнаваемым для зрителей или, по крайней мере, менее узнаваемым. В странах, где резерв актеров невелик, подготовка к созданию голоса персонажа необходима для того, чтобы добиться разнообразия голосами немногих актеров. Это особенно актуально в таких регионах, как Восточная Европа или Скандинавия, где многие актеры дублируют театральными актерами. Они всегда замечательно играют, но могут за просто упустить манеру разговора персонажа: представьте Даффи Дака, разговаривающего как герой Шекспира. Как уже упоминалось, голос часто является визитной карточкой персонажа и тесно связан с его манерой разговора.

В качестве примера привожу мои комментарии, отправленные актеру, дублировавшему Багз Банни в венгерской версии мультфильма: «Голос хороший, но слишком простой — необходимо больше варьировать произношение и голос. Он должен звучать более высокомерно и самоуверенно, более гнусаво. Голос должен исходить из области между носом и верхним горлом. Он должен звучать немного гнусаво, но не зажато, что легко может произойти, если голос исходит только из носа. Пусть голос будет тонким, но не слишком громким и напряженным. Избегайте резкого голоса, который звучит слишком сильно. Голос должен быть ровным, но добавляйте вариации и контраст в произношение, чтобы избежать монотонности. Манера говорить должна быть

небрежной и расслабленной, немного циничной, в то время как игра — динамичной. Убедитесь, что голос и манера разговора Багза Банни отличаются от голоса и манеры Даффи».

Мы видим, что создание голоса, манера и игра взаимосвязаны и одинаково важны для воссоздания актером голоса соответствующего персонажа. Проанализировав эти три параметра, можно написать рекомендации для создания руководства для актера и менеджера

по подбору актеров. Это единственные инструкции, которые мы можем предоставить, и, в идеале, они помогут актеру сыграть наилучшим образом. Тогда и только тогда мы можем сказать, что провели кастинг.

Жак Барро является вице-президентом отдела дублирования и субтитров компании Warner Bros. (WB). Он путешествует по всему миру и отвечает за предоставление услуг по языковым преобразованиям для всех подразделений WB.