

ШЕРЛОК

ХРОНИКИ

СТИВ ТРАЙБ

ШЕРЛОК

**Большая энциклопедия
самого интеллектуального сыщика**

ОФОРМЛЕНИЕ РИЧАРДА АТКИНСОНА

Издательство АСТ
Москва

УДК 791.44(410)

ББК 85.374(3)

T65

Steve Tribe

SHERLOCK: THE CHRONICLES

First published by BBC Books, an imprint of Ebury Publishing, a Random House Group Company.
Sherlock is a Hartwood Films production for BBC Cymru Wales, co-produced with MASTERPIECE.

Executive Producers: Beryl Vertue, Steven Moffat and Mark Gatiss

Executive Producer for the BBC: Bethan Jones

Executive Producer for MASTERPIECE: Rebecca Eaton

Series Producer: Sue Vertue

Перевод с английского *Фетисовой Марии Сергеевны*

Ранее книга выходила под названием «Шерлок. Большая книга самого интеллектуального сыщика»

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Трайб, Стив.

T65 Шерлок. Большая энциклопедия самого интеллектуального сыщика / Стив Трайб; пер. с англ. М.С. Фетисовой. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 320 с.: ил. — (КИНО!!).

ISBN 978-5-100945-8

Издание для досуга

Выпускающий редактор *Е.Е. Яковлева*

Корректор *Н.Д. Ясенева*

Технический редактор *Т. П. Тимошина*

Компьютерная верстка *В. В. Брызгаловой*

Компьютерный дизайн обложки *А. А. Воробьева*

Подписано в печать 08.11.2016

Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 33,60.

Тираж 2000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

ISBN (англ.) 978-1-84990-762-0
ISBN 978-5-17-100945-8

Text copyright © Steve Tribe 2014
All images copyright © Hartwood Films
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

6	ПРЕДИСЛОВИЕ Марка Гэтисса
8	ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ДЕТЕКТИВА
38	BAKER STREET BOYS <i>Подбор актеров, декорирование нового дома и расследование первого дела... повторное</i>
70	В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ <i>Пароли и шифры, от первого кадра до первого фильма...</i>
94	ИГРА НАЧАЛАСЬ <i>Развитие и корректировка Холмса, кастинг на роль Мориарти</i>
124	ЭТО НОВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ <i>Скандалы и актеры второго плана...</i>
158	БОЯЗНЬ СОБАК <i>Хаунды, визуальные эффекты и компьютерная графика...</i>
182	АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОДОПАД <i>Противостояние, музыка и вышка для падения...</i>
214	Я ВЕРЮ В ШЕРЛОКА ХОЛМСА <i>Фанаты, спецэффекты и счастливое возвращение...</i>
242	ПЕРЕМЕНЫ <i>Тосты, наряды и подведение итогов...</i>
272	КАПИТАЛ <i>Эффективная работа и текст на экране...</i>
304	ЧЕРТОГИ РАЗУМА <i>Полезная информация</i>
320	БЛАГОДАРНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Марк Гэтисса

Все друзья несутся по сельской Англии в дребезжащем поезде. На их лицах – отпечаток глубокой рефлексии, говорящий о серьезной внутренней борьбе. Велик ли риск разочарования, закажи они еще по одному сэндвичу с беконом?

Один из них – я, второй – Стивен Моффат. Кажется, уже сто лет прошло с того дня, когда мы ехали из Кардиффа в Лондон. Именно тогда, дорогой читатель, завязался разговор, начавшийся с бессвязной болтовни о скачкообразной популярности Доктора Кто и Джеймса Бонда, о причинах изменения угла наклона земной оси (возможно, я что-то и путаю), а закончившийся... Шерлоком Холмсом. Оказалось, что помимо других общих увлечений, мы оба любим великого сыщика и его верного биографа. Любим во всех бесчисленных проявлениях. Обожаем редко кем вспоминаемые фильмы с Дугласом Уилмером и Питером Кушингом; замечательную версию «Собаки Баскервилей» студии «Хаммер» тоже с Кушингом; великолепного Джереми Бретта в эпохальном сериале студии «Гранада». Все эти киноверсии до сих пор щекочут нервы; даже «Шерлок Холмс в Нью-Йорке» со старым добрым Джорджем Муром. Но два фильма стояли для нас на голову выше всех остальных: великолепная горьковато-сладкая «Частная жизнь Шерлока Холмса» режиссера Билли Уайлдера и сценариста И. А. Л. Даймонда и головокружительно-восхитительный сериал с Бэзилем Рэтбоуном и Найджелом Брюсом 1930–1940 годов. Хотя, честно говоря, эти две версии имеют мало общего. Первая – признание в любви Холмсу венского мастера кинематографа, как герою,

которого он боготворил с детства. Вторая – серия ироничных малобюджетных фильмов категории «В», сделанных сметливыми руководителями киностудии, нацеленными на финансовый успех. Как ни странно, и в этих картинах мы разглядели души – и сердца – Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И у нас возникло желание приблизиться к духу произведений сэра Артура Конан Дойла, чтобы восстановить историю двух совершенно разных людей, ставших невероятными друзьями во время еще более невероятных приключений, вдохновлявших нас обоих.

Из этой книги вы во всех деталях и красках узнаете о том, что побудило нас создать «Шерлока» и перенести жителей Бейкер-стрит в XXI век. О том, как захватывающе, изнурительно и прекрасно было создавать сериал, который привлек столько внимания, завоевал преданность и любовь огромной аудитории и сделал суперзвездами ведущих актеров. Это рассказ о риске, верности, опасности, краске для волос, длинных пальто и романтике. О дерзости и веселье, о холодных валлийских зимах и горячем валлийском гостеприимстве, о тетушке Салли, больших собаках и падении с крыши. Но самое главное, это рассказ о команде преданных своему делу профессионалов, полюбивших Шерлока и Джона так же сильно, как любим их мы со Стивеном. Это прекрасная книга посвящена всей команде «Шерлока». Для всех нас это был опыт, изменивший наши жизни.

И по сей день лучшие идеи приходят к нам в поездах.

*Марк Гэтисс
Сентябрь 2014 г.*

1

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ДЕТЕКТИВА

ШЕРЛОК

Элегантны, предпочитают довольно дорогую одежду...

Вжик! Фокусировка на куртке Стива.

ШЕРЛОК

...но не деловые костюмы. Были в Кардиффе по делам, но не ради бизнеса. По откровенно тревожным оттенкам розового предполагаю, что сфера их деятельности связана со СМИ.

Вжик! Марк крупным планом.

ШЕРЛОК

Стрижки и манера держаться говорят об успешности. Они на вершине волны, способны реализовать практически любую идею, пришедшую в их головы, но разговор, который они вели в поезде...

Ретроспектива: Марк и Стивен оживленно разговаривают.

ШЕРЛОК

...показывает энтузиазм и творческую энергию... фанатиков. Точно – из СМИ! Зачем же они были в Кардиффе? Финансы? Промышленность? Нет. Медиадережня «Би-би-си». Телевидение. Элементарно!

Вжик! Крупным планом рука Марка, сжимающая замусоленную книжку в мягкой обложке. Мы не видим название полностью, но можем различить слова «Этюд в...».

ШЕРЛОК

Ни споров, ни разногласий: обсуждают идею и готовы ринуться в бой. Все говорит о том, что они делятся мнениями. Но на что направлен их энтузиазм? Жизнеописание героя? Приключения? Расследование? Загадки? Значит, эта книжка – ...

Ретроспектива. Вжик! Максимально приближенная рука Марка, вцепившаяся в книгу.

ШЕРЛОК

...роман. Обложка исцарапана – от ношения в одном кармане с ключами и мелочью. Но внимание человека напротив книга не приковала, потому что он читал ее бесконечное количество раз – она принадлежит ему не один год, не одно десятилетие. Значит, это то, что оба любят с самого детства. И хотят вернуться в него. Дальше еще легче – вы уже сами знаете. Телефонный звонок.

Ретроспектива. Стивен звонит по телефону. Слышны обрывки беседы:
«Привет, Сью... Как дети?... Ой, он что?... Да, чудесно, скульптура – это очень хорошо, но иногда надо называть вещи своими именами... Да, мы с Марком уже возвращаемся... Ага, послушай, у нас тут возникла идея...»

ШЕРЛОК

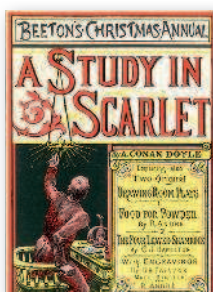
Итак, Сью. Кто такая Сью? Стивен спросил про детей, значит, у нее есть семья. Возможно, она его подруга или сестра? Нет. Он спросил про детей первым делом, значит, это его дети. Выходит, Сью – его жена. Но он рассказал ей о делах, которыми занимался в Кардиффе, поделился новой идеей, и она знает Марка. Стив хочет заручиться ее поддержкой. Она не просто его жена, но и коллега – еще один энтузиаст. Агент? Редактор? Продюсер? Давайте предположим, что продюсер, потому что он обратился к ней, желая сдвинуть дело с мертвой точки. Но в чем же заключается это самое дело?

Ретроспектива: задняя обложка книги в руках Марка крупным планом. Наш взгляд пробегает вниз, и мы читаем: «...легендарный детектив. Впечатляющее сочетание убийства, приключений, загадочных улик, ложных следов и мести. Знакомство со всемирно известным персонажем...»

ШЕРЛОК

«Всемирно известный персонаж». Безусловно, знаковая фигура, заслужившая признание миллионов. Кто-то, кого хотят воскресить к жизни, вернуть на экран, перенести в современный мир... Доктор Кто? Робин Гуд? Мерлин? Джекилл? Нет, это же «легендарный детектив». Кто-то невероятно умный, пронизательный и... популярный. Не застрявший в одном времени персонаж, нет, а сыщик, который может быть извлечен из своего времени и адаптирован для современной аудитории. И они уверены, что это сработает, как уже случалось раньше: известный вымышленный детектив может вписаться в любую эпоху, окружение и среду. Как мисс Марпл. Видите, к чему вы пришли? Вы были правы. Полиции не обойтись без любителей.

ЭНЕРГИЧНЫЙ СУПЕРГЕРОЙ

«**М**арк Гэтисс и я говорили о нашей общей любви к Шерлоку Холмсу, – делится воспоминаниями Стивен Моффат, один из создателей «Шерлока», – и мы просто подумали, как было бы здорово снять о нем еще один фильм, перенеся действие в современность».

«Мы обсуждали то, как любим немного странные, невероятно захватывающие и веселые фильмы о Шерлоке Холмсе, снятые в 1940 году в обстановке того времени, – подтверждает Марк. – И я сказал: “Удивительно, что в первом рассказе Дойла доктор Ватсон возвращается домой после службы в Афганистане: с войны,

которая началась снова, с той же самой не имеющей победителя войны”. Это была точка отсчета – мы сразу подумали: конечно, этот сюжет должен быть осовременен. Мы кивали головами и пили чай, и возвращались к этой теме еще раз двадцать, неизменно приходя к выводу, что кто-нибудь просто обязан это сделать».

«И мы решили принять удар на себя, – продолжает Стивен. – Это должны быть мы! Я упомянул об этом в разговоре со Сью – наряду со многими другими вещами, – и она уцепилась за нашу идею».

Сью Вертью была продюсером на телевидении и с 1991 года, когда сняла девять серий «Мистера Бина», работала с сериалами и односерийными проектами. Среди них «Госпиталь», «Джимми, Джимми, Джимми», «Викарий из Диббли», а также «Разрядка смехом» 1999 года, пародирующая «Доктора Кто» и «Любовь на шестерых», снятые Стивеном. А еще – она жена Стивена.

«Получилось любопытно, потому что раньше Сью никогда не проявляла особого интереса к Шерлоку Холмсу. Но ее увлечение оказалось неподдельным, и мы все рассказывали и рассказывали ей о Шерлоке Холмсе. Первый раз – за ланчем в Монте-Карло. Мы были там по другой причине, а совсем не потому, что решили пообедать в Монте-Карло, только чтобы поговорить об этом».

«Другой причиной» была церемония вручения кинопремий, на которую все они оказались приглашены. К тому моменту их авторитет в области телевидения был уже общепризнанным. В середине 1990 годов Марк добился успеха как соавтор и исполнитель одной из ролей в «Лиге джентльменов», закрепил результат парой десятков ролей в фильмах и сериалах и рядом выдающихся сценариев, среди которых «Рэндалл и Хопкирк (покойник)», «Мрачный дом» и «Пуаро Агаты Кристи». В 1989 году Стивен сделал себе имя на «Газетчиках», за ними последовали «Шутки в сторону», «Мел», «Джекилл» и «Приключения Тинтина». Стивен и Марк так же разделяют любовь к «Доктору Кто».

Они были среди первых участников проекта, когда в 2005 году его возродил Расселл Т. Дейвис. С такого рода телевизионным прошлым они могли бы предложить «Шерлока» любой телевизионной компании, но проект настолько заинтересовал Сью, что она захотела сделать все сама.

«Я до сих пор храню салфетку из того ресторана в Монте-Карло, – признается Сью. – Пока мальчики говорили, я делала на ней записи. Кто все эти герои? Как они относятся друг к другу? Где они живут? Женат ли Джон? А потом они рассказали мне все о Шерлоке Холмсе...»

ЭЛЕМЕНТАРНО

Консультирующий детектив Шерлок Холмс дебютировал в 1887 году в «Рождественском ежегоднике Битона» в рассказе Артура Конан Дойла – врача и писателя – «Этюд в багровых тонах». В течение следующих сорока лет Конан Дойл написал еще три романа о Холмсе, а также пятьдесят шесть рассказов, основная часть которых была опубликована в журнале «Стрэнд». Главный герой и его приключения вскоре стали настоящей сенсацией.

«Не просто сенсацией, а настоящей бомбой, – уточняет Стивен. – Люди были одержимы Шерлоком Холмсом и относились к нему как к реальному человеку. А Дойл подогревал веру в то, что это правдивые истории, вкладывая в уста своего персонажа критику рассказов о собственных расследованиях. Тот факт, что повести о нем печатаются на страницах “Стрэнда”, тоже упоминается в самих рассказах. Все понимали, что это вымысел, но каждый с радостью включался в игру и с удовольствием воображал, кто откроет, если постучаться в заветную дверь...»

Несуществующий детектив завоевал такой успех, что банку, занимавшему здание по адресу: 221-б по Бейкер-стрит, пришлось нанять секретаря, в чьи обязанности входило отвечать на все письма, пришедшие на имя Шерлока Холмса. Тем временем сам писатель подвергся своего рода твит-атаке

Первые издания рассказов о Шерлоке Холмсе в журнале «Стрэнд» (крайние слева) и последние издания, опубликованные издательством «Би-би-си-Букс» (выше)

Стивен Мофат, Марк Гэтисс и Сью Вертью (слева)

Стивен и Марк во время их легендарного обеда в ресторане «Критерион» (слева вверху)

Портрет Эдгара Алана По в декорациях «Шерлока» (ниже)

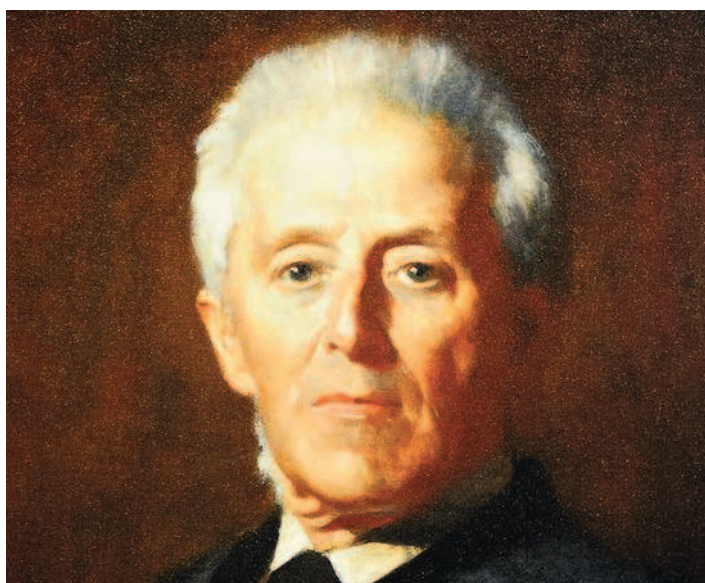
Джозеф Белл – Шерлок Холмс в реальной жизни (внизу)

Сэр Артур Конан Дойл (справа)

XIX столетия, когда в 1893 году попытался убить Холмса. «На улице на него набросилась разгневанная женщина с зонтиком, – рассказывает Марк. – А молодые модники повадились повязывать на шляпы черные ленточки в знак траура!»

В народном воображении Холмс быстро затмил своих некогда популярных предшественников. «Прослеживаются определенные предпосылки, – признает Марк. – У Эдгара Алана По есть персо-

наж, фигурирующий в нескольких его рассказах, наиболее известный из которых “Убийство на улице Морг”. По сути своей он является прототипом Шерлока Холмса, а зовут его Огюст Дюпен. Дойл явно обращается к Дюпену: влияние, оказанное на него этим персонажем, трудно отрицать, но писатель и не скрывает этого, а заставляет своего собственного героя раскритиковать Огюста!»

Шерлок Холмс, побагровев от негодования, закурил трубку. «Без сомнения, вы думаете, что **делаете мне честь**, сравнивая с **Дюпеном**, – заметил он. – Но, на мой взгляд, Дюпен – весьма **посредственный малый**. Этот трюк с разоблачением **собеседника** при помощи **ввернутого** будто бы между прочим замечания после пятнадцатиминутного молчания на самом деле довольно **безвкусный** и **поверхностный**. Спору нет, он одарен некоторыми аналитическими способностями, но отнюдь не так уж **феноменален**, как вообразил себе По.

В обстановке комнат «Шерлока» на Бейкер-стрит присутствует намек на По – фотография писателя в спальне детектива, но Марк отмечает, что теперь Дюпена мало кто вспоминает, главным образом, потому, что Дойл пошел гораздо дальше: «Он позаимствовал идею и дополнил ее собственным опытом работы с Джозефом Беллом. Белл обладал уникальной способностью диагностировать пациентов,

просто наблюдая за ними, прохаживаясь по комнате». Артур Конан Дойл часто называл хирурга Джозефа Белла человеком, вдохновившим его на создание Шерлока Холмса. А Белл, действительно участвовавший в ряде полицейских расследований в Эдинбурге, однажды сказал Дойлу: «Ты сам себе Шерлок Холмс и прекрасно об этом знаешь».

Марк считает, что Дойл «прекрасный человек, получивший поразительный жизненный опыт. Он был врачом, солдатом, китобоем, спиритуалистом... Представительный мужчина, крепкий, плотный шотландец, он определенно выглядел как Ватсон, но обладал умом Шерлока Холмса. Понятно, что именно насыщенная жизнь Дойла послужила источником стольких оригинальных и захватывающих детективных сюжетов, в то время как поле деятельности Белла было весьма узким. Он знал своих пациентов, преимущественно шотландских рабочих, и представлял, что может случиться с их пальцами, если они, скажем, работали на лесном складе, так что в своих рассуждениях он прежде всего опирался именно на это. Гений Конан Дойла экстраполировал данные и воображал, как работает детектив».

Стивен идет в своих рассуждениях дальше: «Самое интересное в жанре Конан Дойла то, что он стал предтечей телевизионных сериалов. Писатель печатался в таких журналах, как «Стрэнд», специализирующихся на новеллах и историях с продолжениями, которые было не очень интересно читать с середины, поэтому Дойл объединил первое со вторым и получились короткие истории, связанные не сюжетом, а персонажами. Постепенно рассказов становилось все больше и больше, читательская аудитория росла: покупать каждый номер было совсем не обязательно – можно было начать с любого выпуска и читать в любой последовательности. Сделав это, Дойл изобрел сериал. Он – первым придумал роман, состоящий из множества законченных историй с участием одного и того же персонажа».

