

АРТБУК
ПО ТУ СТОРОНУ
ИЗГОРОДИ

АРТБУК

OVER THE
GARDEN WALL.™

КОММЕНТАРИИ

ШОН ЭДГАР

АВТОР ИДЕИ

ПАТРИК МАКХЭЙЛ

DARK HORSE BOOKS

Президент и издатель
МАЙК РИЧАРДСОН

Редактор
КАРДНЕР КЛАРК

Дизайнер
ДЖАСТИН КАУЧ

Цифровые художники
КОНЛИ СМИТ
и **МЕЛИССА МАРТИН**

*Особая благодарность Марисе Марионакис
и Джанет Но из Cartoon Network, Джиму Кэмпбеллу,
Энни Галлион и Тине Алесси.*

**CARTOON
NETWORK**

CN
CARTOON NETWORK

ПО ТУ СТОРОНУ ИЗГОРОДИ. АРТБУК

OVER THE GARDEN WALL, CARTOON NETWORK — логотипы и все связанные с ними образы и элементы являются зарегистрированными торговыми марками Cartoon Network©. Dark Horse Books и логотип Dark Horse являются зарегистрированными торговыми марками Dark Horse Comics, Inc. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения Dark Horse Comics, Inc. Все персонажи, события и учреждения, изображённые здесь, являются вымышленными. Любое сходство опубликованных имён, образов, персонажей, событий и учреждений с реальными именами, образами, персонажами, событиями и учреждениями является непреднамеренным и совершенно случайным.

Все права на русское издание принадлежат издательству «КОМИЛЬФО».

Издательство «Комильфо». 192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60, офис 306.
Знак информационной продукции (Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г.). **(6+)**

УДК 821.133.1-7

ББК 84

М 15

МакХэйл П. и др. По ту сторону изгороди. Артбук. — СПб.: КОМИЛЬФО, 2018. — 184 с.

ISBN 978-5-91339-710-2

Подписано в печать 24.10.2018. Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ № 20227.

Отпечатано в ООО «ЛД-ПРИНТ». 196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Сапёрный, терр. предпр. «Балтика», д. б/н, лит. Ф.

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ:

Перевод

АНЖЕЛИКА ГОЛИКОВА

Редакторы

**МАРИЯ КУЛИКОВА,
ВИТАЛИЙ ТЕРЕЦКИЙ**

Корректор

ЛЮДМИЛА ВИНОГРАДОВА

Вёрстка и ретушь

**СТУДИЯ
INVISIBLE ART**

Главный редактор

РОМАН ДМИТРОВСКИЙ

Издатель

МИХАИЛ БОГДАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ДОРОГА В НЕИЗВЕДАННОЕ	8
ФОЛИАНТ НЕИЗВЕДАННОГО	38
СОЗДАНИЕ НЕИЗВЕДАННОГО.....	64
ЭПИЗОДЫ	80
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	170

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как и многие люди при знакомстве с сериалом *«По ту сторону изгороди»*, Роб Сорчер был удивлён. «Я ничего не понимаю», — сказал исполнительный вице-президент Cartoon Network Патрику МакХэйлу, взглянув на раскадровку проекта.

На рисунках изображены два сводных брата, которые попали в мир грёз, объединивший немецкие сказки и истории колониальной Америки. Старший брат, Вирт, носит остроконечный красный гномий колпак и плащ времён Гражданской войны в США. В поисках дороги домой он суетится, ведёт себя неуклюже и декламирует романтические стихи. Его младший брат, Грег, ходит в зелёном комбинезоне, на голове носит перевернутый чайник и по всем вопросам советуется с лягушкой (которую называет Кисонька, Джейсон Фандербаркер, Доктор Огурчик или любой другой удобной кличкой). И вместе со зрителем Вирт и Грег недоумевают, как они оказались в зловещем мире *«По ту сторону изгороди»*.

МакХэйл заверил Сорчера, что сюжет «в общем будет осмысленным» и сценарий «в целом выйдет забавным». Мультфильм получится очень красивым, потому что арт-директором будет Ник Кросс, имеющий большой опыт в анимации.

«Всё будет хорошо, — сказал МакХэйл Сорчеру. — Провала не намечается. Получится пусть и не блестяще, но точно хорошо».

«Что верно, то верно, — сказал Сорчер. — Я не понял, в чём суть... но *продолжайте в том же духе*».

В начале ноября 2014 года сериал *«По ту сторону изгороди»* шёл по каналу Cartoon Network пять дней подряд, и оценки аудитории превзошли прогноз МакХэйла «не провальный». Мини-сериал получился разносторонним и впечатляющим, в десятиминутных сериях было столько сюжетных идей, персонажей и неожиданных поворотов, что некоторым мультсериалам этого хватило бы на целый сезон. Аудитория распутывала загадки про пойманные в ловушку души и ужасных чудовищ, приоткрывая тайны Неизведанного вместе с Виртом и Грегом.

А визуальная составляющая была опьяняюще хороша. Кросс и МакХэйл возглавляли небольшую армию художников разных направлений: последователей Школы реки Гудзон, Гюстава Доре, Эдварда Лира, Хосе Гуадалупе Посады и многих других. Благодаря этому у них получилось создать уникальную эстетику вне времени. Команде приходилось менять анимационные студии, поскольку фоновые изображения были настолько насыщенными и детализированными, что было сложно найти подходящих для такой работы художников. Но этот мультфильм не имел отношения к модернизму. МакХэйл делился с коллегами коллекцией хромолитографий Викторианской эпохи, винтажных открыток на Хэллоуин, слайдов для волшебного фонаря и фотографий природы Новой Англии. Создатель персонажей сериала и креативный директор пилотного эпизода Фил Ринда разработал таблицу анимации рта своих персонажей, взяв за основу мультфильмы «Дисней» и «Флэшпер Студиос» 30-х годов. Сериал появился благодаря одержимости создателей веяниями прошлых веков, и между кадрами прячется настоящее волшебство.

Критики высоко оценили нетривиальную тактику, которую выбрали МакХэйл, Кросс, Ринда и остальные члены команды *«По ту сторону изгороди»*. Наряду со многими положительными отзывами, в 2015 году мини-сериал завоевал 4 премии «Эмми». На праздновании этого события в Cartoon Network Сорчер, разрезая торт, вспоминал беседу с МакХэйлом. «Когда я высказал свои сомнения по поводу сериала, Патрик сказал: “Не беспокойся, он будет потрясающим!”»

На это МакХэйл, запинаясь, ответил: «Нет-нет, я сказал по-другому. Я не говорил, что сериал будет потрясающим... Я лишь сказал, что он будет как минимум достойным».

Такова история создания одного из самых «как минимум достойных» шедевров анимации XXI века.

Дизайн персонажей: Патрик МакХэйл, Фил Ринда
Макет фона: Крис Циргиотис
Рисунок фона: Ник Кросс
Арт-директор: Сюзан Мондт

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дорога

В **Неизведанное**

Патрик МакХэйл: Это карандашный набросок рисунка, который здорово помог продать мультфильм. Ни один из сделанных мною прежде рисунков не передавал настроение этого мира. Поскольку изначально Вирт по характеру был скорее мышкой-трусичкой, я изобразил три страшных образа, чтобы показать суть. Я не великий художник, но летучая мышь, фонарь из тыквы и скелет вполне неплохо передали атмосферу Хэллоуина. Думаю, это решение добавило сериалу визуального интереса. Я сразу подумал, что именно такое впечатление он будет производить... даже если выглядеть будет совсем по-другому.

Эскиз: Патрик МакХэйл

«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ПОЛУЧИЛСЯ ЭТОТ СЕРИАЛ».

— Ник Кросс, арт-директор

В 2002 году Патрик МакХэйл прилетел в Лос-Анджелес для поступления в бакалавриат на программу обучения анимации персонажей в Калифорнийском институте искусств. Он оказался там в самый засушливый период за всю 152-летнюю историю города. В течение девяноста девяти дней, с июня по сентябрь, на небе Южной Калифорнии не было ни одного дождевого облака.

Двумя годами ранее урождённый житель Нью-Джерси всерьёз задумался об искусстве движущихся изображений после просмотра короткометражного мультфильма 1921 года под названием «Летающий дом» (The Flying House). Одиннадцатиминутная картина от создателя «Мальши Немо» (Little Nemo) и пионера анимации Уинзора Маккея повествует о семейной паре, которая превратила свой дом в летательный аппарат и управляет им. Пытаясь сбежать от кредиторов, супруги оказываются в открытом космосе, где они еле-еле спасаются от исполина с гигантской мухобойкой. В финальной сцене Маккей рассказывает зрителям, что это был лишь сон жены.

Короткометражку показывал телеканал Classic Arts Showcase — мультимедийный «шведский стол» общественного телевидения. Программа телеканала включала фильмы, мультфильмы, балет, кукольный театр и многое другое. МакХэйл смотрел эти передачи вместо того, чтобы спать по ночам, его любовь к немому кино и опере становилась всё сильнее и затем оказала огромное влияние на саму идею «По ту сторону изгороди».

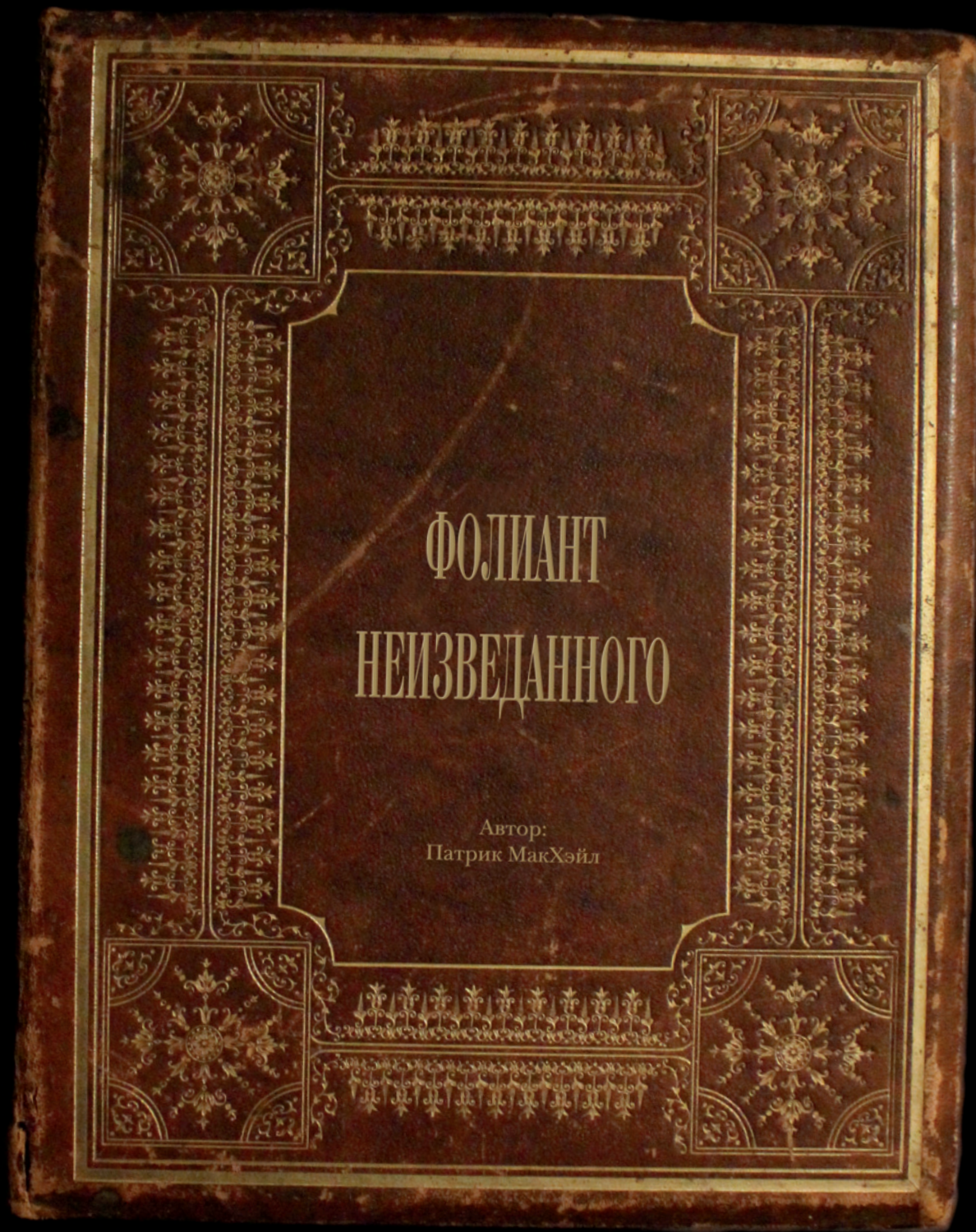
Он испытывал любовь ко всему старинному и винтажному, постоянно ища «сокровища» среди океана общественного достояния.

Все эти детали в той или иной степени повлияли на создание «По ту сторону изгороди». Но именно калифорнийская засуха привела МакХэйла в город, который заронил семя мультсериала. Измученный засушливым климатом Южной Калифорнии и «отсутствием призраков», студент-второкурсник отправился в Конкорд, штат Массачусетс. Окружённый старинными тавернами, золотыми лугами и наследием известных поэтов, он с упоением принялся изучать историю края.

Перестрелка 1775 года, раздувшая пламя американской революции, случилась именно здесь, когда ополченцы отбросили британские войска из Лексингтона и Конкорда. А поэт-трансценденталист Генри Дэвид Торо жил на окраине Конкорда и 1894 году написал мемуары «Уолден, или Жизнь в лесу». Короткая страшная новелла про дьявола под названием «Молодой Браун» писателя Натаниэля Гортонга, жившего в том же городе, оказала большое влияние на появление пожирающего души злодея по прозвищу Зверь в мультфильме «По ту сторону изгороди».

Колониальные фермы и архитектура Конкорда просочились в визуальную структуру сериала. Атмосфера этого места глубоко укоренилась в воображении МакХэйла и ещё долго оставалась с ним после того, как он вернулся к учёбе.

ПМ: Мне очень не хватало призраков в ЛА. Было здорово жить в окружении старых строений. Я чувствовал себя как дома.

ПМ: Я использовал эту обложку для моего сборника идей по проекту «Фолиант Неизвестного». Просто взял старую книгу и наложил поверх неё текст. Я не помню, что это была за книга, и я уже не найду её. Возможно, она исчезла навсегда.

Сборник идей — это документ, который нужен для того, чтобы убедить телеканал создать твой сериал. Он излагает читателю суть мультфильма, описывает основных персонажей, передаёт возможный визуальный образ серий и их атмосферу, предлагает разные истории для эпизодов и многое другое. Хочется, чтобы руководство телеканала прочитало твой сборник и подумало: «Боже, как здорово было бы сделать такой сериал».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

В сентябре 2006 года МакХэйл представил перед Cartoon Network два проекта. «Планета в космосе» — вычурная космическая опера с глубоким философским подтекстом — и «Фолиант Неизведанного». Для второго мультфильма МакХэйл создал затейливый сборник идей, в который вошли карандашные эскизы и бумажные вырезки, сделанные ножницами, купленными в ближайшем канцелярском магазине.

«Фолиант Неизведанного» — предпосылка к мультсериалу «По ту сторону изгороди», но у проектов было несколько важных отличий. В центре сюжета два сводных брата, Грегори и Уолтер, которые случайно сели на поезд, направляющийся в загробный мир. Его кондуктор, сняв с себя лицо, словно маску, оказывается скелетом, и братья выпрыгивают из поезда на середине пути. Они блуждают по лесу, в котором встречаются с дьяволом по имени Старый Бес, и он обманом заставляет Грегори заключить сделку: Бес обещает вернуть братьев домой, если они прочитают книгу забытых историй — «Фолиант Неизведанного». Если они не справятся с задачей, то «жить им в Царстве Тьмы вечно». Уолтер сначала возражает, но затем всё-таки ставит свою подпись на контракте, когда понимает, что Грегори его уже подписал.

Старый Бес хватая книгу, вырывает страницы и подбрасывает в воздух, а потусторонний ветер подхватывает их и разносит по дальним уголкам Междумирья, словно осенние листья. Эпизод за эпизодом Грегори и Уолтер ищут пропавшие части книги, попадая в разные истории, неожиданно сошедшие со страниц и ставшие явью.

Изначальные версии Грегори и Уолтера очень похожи на образы, появившиеся в «По ту сторону изгороди». Некоторые второстепенные персонажи сериала также пришли из раннего проекта. Беатрис, к примеру, изначально была заколдованным воробьём, которого Грегори освободил из колючего кустарника. После ряда изменений Старый Бес трансформировался из истинного дьявола в более примитивного Зверя (это изменение также сняло беспокойство корпорации насчёт включения вариации иудейско-христианского дьявола в детский мультфильм). У лягушки Грегори появилось прозвище: Полли Уни (из песни Ледбелли).

Презентация проекта в 2006 году также закрепила уникальное сочетание стилей, вдохновлённых Конкордом, которые использовались бы в пилотной серии и самом сериале. МакХэйл описал Междумирье как «место между жизнью и смертью, сном и реальностью. Смесь американского фольклора, классических сказок, историй про призраков и сновидений. Нескончаемый и постоянно меняющийся пейзаж, напоминающий одновременно и колониально-викторианскую Новую Англию, и немецкую глубинку».

Портрет Уолтера из сборника идей 2006 года.

Во время презентации Cartoon Network проявил интерес к обоим предложениям МакХэйла. Телеканал выбрал «Планету в космосе» в качестве идеи для одиннадцатиминутной пилотной серии, а «Фолиант Неизведанного» предложил переделать под полнометражное кино в рамках только появившегося департамента художественных фильмов.

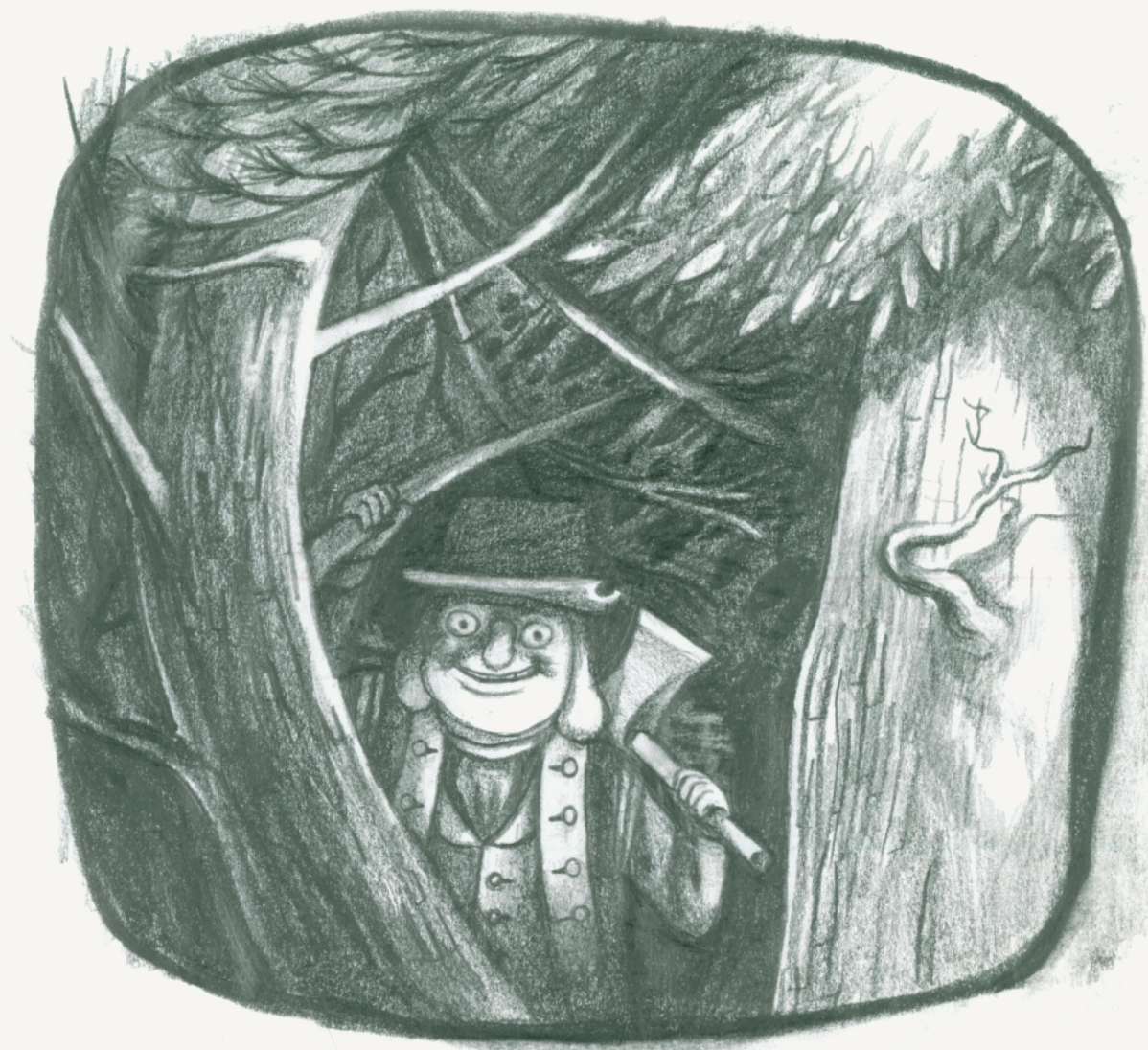
МакХэйлу было трудно переписать свою историю под фильм. «Изначально история была построена вокруг страниц книги, которые собирали братья, — сказал он. — Она не подходит для полнометражного фильма». А ещё он не знал, как сохранить органичную атмосферу карандашных эскизов своего сборника идей в анимации — для этого потребовался бы абсолютно нетипичный отдельный департамент визуальной стратегии. МакХэйл решил не переделывать «Фолиант Неизведанного» в фильм, вместо этого он посвятил всё своё время «Планете в космосе» и другим проектам Cartoon Network.

С апреля по сентябрь 2007 года МакХэйл выступал в роли художника-раскадровщика и сценариста «Удивительных злоключений Флэджэка», приняв участие в создании десяти эпизодов первого сезона и одновременно продолжая работу над «Планетой в космосе». Следующей весной Cartoon Network потребовал, чтобы МакХэйл сократил пилотную серию «Планеты в космосе» с одиннадцати до семи минут для соответствия новой инициативе под названием «Картунститут» (Cartoonstitute).

ПМ: Я читал про Ханса Кристиана Андерсена и узнал, что он часто вырезал из бумаги, рассказывая свои истории. К концу рассказа у него получались красивые миниатюрные фигурки, которые он демонстрировал аудитории. Я сам начал вырезать из бумаги и захотел включить это в сериал. Уолтер, прототип Вирта, очень любил вырезать.

ПМ: Версия Лесника справа основана на одном из моих кошмаров. Сказочник рассказывал детям истории, и пока он говорил, истории оживали. Дети видели удивительные вещи, но в конце он рассказал про то, как дети отправились за ним в лес... они пошли за ним в лес и навсегда исчезли.

Он закончил все дизайны персонажей, объектов и раскадровку всей пилотной серии «*Планеты в космосе*» и ужасно боялся, что ему придётся вырезать четыре минуты из истории. Вместо этого он решил оставить работу над созданием «*Планеты*» и вложить всю свою энергию и идеи в новый сериал: «*Время приключений*» (*Adventure Time*).

МакХэйл присоединился к Пендлтону Уорду — он тоже был выпускником Калифорнийского института искусств и ранее работал над «*Флэнджеком*», — чтобы создать постапокалиптическое фэнтези про мальчика по имени Финн и его брата-пса Джейка. Патрик был креативным директором первых двух сезонов сериала, с 2008 по 2010 год. Персонажи мультфильма Лич и БиМО (наследие «*Планеты в космосе*») были созданы МакХэйлом. Он также вдохновил коллег на создание Тусовщика Пэта, лидера мишек в фетровой шляпе и кардигане в эпизоде «*Брюхо зверя*» второго сезона.

Художники, работавшие над «*Флэнджеком*» и «*Временем приключений*», впоследствии станут костяком талантливой команды, создавшей пилотную серию «*Фоллианта Неизвестного*» и мини-сериал «*По ту сторону изгороди*». Пен Уорд и Коул Санчез начинали работать в роли художников-раскадровщиков «*Флэнджека*» и внесли свою лепту в эпизоды 4 («*Песни Тёмного фонаря*») и 9 («*В Неизвестное*») соответственно. Сюзан Мондт, художница фонов для «*Времени приключений*», не только помогла создать модели Вирта, Грега, лягушки и Беатрис, но и выступила в роли креативного директора пилотной серии. Руководитель отдела раскадровки «*Времени приключений*» Нейт Кэш взял на себя роль креативного директора первых шести эпизодов, пока сценаристы и художники раскадровки — Берг Ян, Том Хершич, Стив Вулфхард, Сео Ким и Наташа Аллегри — всё время проводили в Неизвестном.

В 2010 году МакХэйл переехал из Лос-Анджелеса в северную часть штата Нью-Йорк, следуя своему плану оставаться в Калифорнии не больше восьми лет. Он продолжил работать над сериалом «Время приключений» удаленно, отрисовывая эпизоды вплоть до пятого сезона. После этого Cartoon Network обратился к нему с вопросом, не хочет ли он предложить им пилот. Он отнёсся к этому предложению как к своему «последнему шансу сделать профессиональный фильм», полагая, что его отъезд из центра индустрии развлечений приведёт к карьере художника детских книг или почтового курьера.

МакХэйл обновил свой проект 2006 года, дополнив его новыми иллюстрациями, описаниями и списком одиннадцати сюжетных идей. Он также уделил больше внимания двум второстепенным персонажам: Леснику и Беатрис. Грубоватый, хмурый Лесник с неясными моральными принципами неоднократно менял свою роль в Неизведанном в процессе разработки. Сначала он был изображён как пособник Старого Беса, а позже взял на себя роль единственного злодея сериала. В конечном счёте он стал неправильно понятым трагическим странником, живущим в подчинении у злых сил, но стремящимся к освобождению.

Беатрис изначально была помощницей Лесника, в её задачи входило защищать и сопровождать Вирта и Грег в их рискованном путешествии по Неизведанному.

А опасностей в Неизведанном было много. Вдохновившись немецкими сказками, МакХэйл написал страшные сценарии для нескольких эпизодов. Подобно кровавым и мрачным историям братьев Якоба и Вильгельма Гримм, эти серии пронизаны глубоким страхом перед хищниками, скрывающимися в лесу.

МакХэйл также пробует использовать более причудливую сторону фольклора в четырёх эпизодах, в которых Вирт и Грег превратились в животных. Грег в матросском костюме становится уткой (чем-то напоминая известную мультяшную птицу), а Вирт «похож и на медведя и на собаку одновременно... Никто не может точно сказать на кого». Эта путаница является отсылкой к иллюстрациям восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые порой абсолютно не похожи на свои прототипы из плоти и крови.

На следующих страницах представлено содержание сборника идей «Фоллианта Неизведанного» от 2012 года, а также коллекция эскизов МакХэйла, ставших основой для финальных дизайнов персонажей.

ПМ: Мне нравится дизайн этого медведя, скопированный со старинной иллюстрации. Меня всегда интересовало, как рисовали животных в те времена, когда ещё не было столько фотографий дикой природы.

ФОЛИАНТ НЕИЗВЕДААННОГО

Сцена 5

Панель А

Фон

Сцена

Диалог:

РАССКАЗЧИК: Здесь мы встречаем Беатрис...

Действие:

(Фон смещается вместе с летящей Беатрис)
Рассеянный туман на фоне

Интервал: