

Podzim roku 2013 strávil Christopher Nolan v exteriérech na Islandu. Před více než deseti lety tu Nolan natáčel exteriéry pro svůj převratný film *Batman začíná*, takže byl zvyklý na zdejší náročné podmínky a obtížný terén. Potřeboval krajinu, která by co nejvíce evokovala vzdálené světy, do kterých nás zavede ve svém novém epickém filmu *Interstellar*: jednu planetu s rozlehlými horskými pásmy pokrytou ledem, druhou celou pokrytou masami vod zmítanými obrovskými vlnami.

„Jeli jsme tam kvůli extrémním geografickým podmínkám, které jsme pro film potřebovali.“, vypráví režisér o devět měsíců později v relativním klidu a bezpečí nahrávacího studia společnosti Warner Bros., kde dohlíží na zvukový mix filmu. „Měl jsem pocit, že čím extrémnější bude místo vybrané pro exteriéry filmu, tím reálněji bude ve filmu působit.“

Aby se Nolan připravil, měl v islandských exteriérech skauta, se kterým vývoj počasí konzultoval. Na prahu zimy a tak daleko na sever od rovníku byly jeho obavy pochopitelné.

„Obvykle je tu docela dobré počasí,“ odpověděl skaut, „ale loni touhle dobou tu zuřila strašná bouře s velmi silným větrem. Doslova rvala kusy asfaltu ze silnic.“

Nolan se domníval, že skaut má ve skutečnosti na mysli štěrk nebo nějaký sypký materiál na povrchu silnic a že se jedná pouze o špatný překlad. Určitě neměl na mysli „asfalt“.

„V kterou roční dobu to bylo?“, zeptal se Nolan.

„14. září.“, odpověděl skaut.

„Takže 15. září jsme točili a zvedl se vítr.“, vzpomíná Nolan. „Byly to ta nejsilnější vichřice, jakou si lze představit. Zuřila celé dva dny. Byla tak silná, že by člověka dokázala porazit na zem. Museli jsme všechno přišroubovat a stáhnout se do hotelu. Štáb bydlel ve dvou hotelech a na silnici mezi nimi vítr trhal asfalt. Bylo to přesně tak, jak to ten člověk říkal: velké kusy vytrhaného asfaltu. Kdybych to neviděl, nevěřil bych tomu!“

I uprostřed asfalt rvoucího větru, který strhnul lak z celého boku opuštěného auta, Nolan se svým štábem čelil běsnění hurikánu. Ve chvílích utišení větru pokračoval v natáčení, které přerušoval pouze na doporučení bezpečnostního týmu.

Diváci uvidí tuto islandskou smršť naživo v dosud největším Nolanově dobrodružném filmu *Interstellar*. Film překonává velkolepé pouliční střety režisérovy trilogie *Temný rytíř* i snové útěky od reality ve filmu *Počátek*. Ale i když nás Nolan kosmickou rychlostí přenese na druhou stranu vesmíru, v nezmenšené míře zůstává věrný svému smyslu pro realitu.

Když se zeptáte Nolanovy partnerky Emmy Thomas, která film *Interstellar* produkuje společně s Nolanem a Lyndou Obst, o čem film je, nezačne hned mluvit o kosmických lodích a putování mezi hvězdami do nehostinných cizích světů. Jde rovnou k podstatě: „Pro mě je to hlavně o neuvěřitelné lidské touze po dobrodružství a objevování nových světů. Film nastoluje spoustu závažných otázek, ale v konečném důsledku je to příběh o rodině a mezilidských vztazích. Ato je na tom právě to úžasné.“

Realismus pro Nolana neznamená jen natáčení v nehostinných a nebezpečných exteriérech. Hlavní je odhalit vydatné zdroje lidskosti na pozadí každého velkého dobrodružství. Hlavními postavami filmu *Interstellar* jsou členové jedné rodiny: sestra a bratr Murphyovi a Tom (Mackenzie Foy a Timothée Chalamet), jejich dědeček Donald (John Lithgow) a jejich otec Cooper (Mathew McConaughey).

Začátkem června 2014 se štíhlým Texasanem mluvíme. Dostal hlavní roli v Nolanově filmu poté, kdy obnovil svou hereckou kariéru vynikajícím výkonem ve filmech *Bez kalhot, Mud*, *Klub poslední naděje*, za který na začátku tohoto roku získal Oscara, a průlomový seriál kanálu HBO *Temný případ*.

„Jsem pilot – vždycky to byl můj sen.“, říká McConaughey a za svou filmovou postavu, Coopera, mluví v první osobě. „Chtěl jsem to *tam nahoře* prozkoumat, toulat se po hvězdách a vyjít si tam ven …“, ukazuje směrem k nebi. „A zůstal jsem trčet na zemi: Jednak z osobních důvodů – kvůli rodině, a také kvůli okolnostem ve světě budoucnosti, který vytvořili Chris a jeho bratr [Jonathan Nolan, spoluautor scénáře k filmu *Interstellar*]. V budoucnosti nejenže není zapotřebí cokoliv prozkoumávat a vynalézat a potulovat se po hvězdách, ani se to dělat nesmí. Smyslem života je obstarání potravy, zabránění vyhynutí lidstva. ‚Lidi, hlavně moc nemyslete. ‘ A mé postavě řeknou: ‚Hej, potřebujeme, abys zase začal lítat. A není to proto, aby se ti splnil sen; je s tím spojena obrovská *odpovědnost*. Potřebujeme, abys pilotoval naši loď. ‘“

Příběh filmu *Interstellar* začíná tady, na Zemi. Jenže ve vizi Jonathana ‘Jonaha’ Nolana a Christophera Nolana (od natočení průlomového psychologického noir thrilleru Christophera Nolana *Memento* spolupracovali na mnoha filmech) v nepříliš vzdálené budoucnosti Země prochází krizí inspirovanou sérií katastrofických prachových bouří ve 30. letech minulého století, tzv. Dust Bowl, kdy se v období velké hospodářské krize nad americkými prériemi hnala mračna prachu dusících život v samém srdci země. Thomas vysvětluje: „Problém je, jak všechny uživit. Důraz se klade na zemědělství, ale není to nic idylického. Je to těžká doba.“

Takový je svět, který Cooper a jeho rodina zdědili. Ale ne každý to vzdal. Týmu vědců se podařilo objevit červí díru – jakýsi tunel časoprostorem – která by mohla umožnit cestování na nepředstavitelné vzdálenosti. Ve snaze najít mimo naši sluneční soustavu potenciálně obyvatelné planety, nový domov, je zahájena mise Lazarus. Loď již buly postavena a Cooper je jediný, kdo s ní dokáže létat. Ale s pilotováním lodi na misi, která má zachránit budoucnost jeho dětí, se pojí i riziko, že je už nikdy neuvidí.

„[Scénář] Byl velmi emotivní.“, říká Jessica Chastain, která ve svém prvním Nolanově filmu hraje vědkyni potýkající se s krizí na Zemi. „Je v něm spousta touhy, zármutku a sounáležitosti. Mám ráda příběhy o vědě a vesmíru, ale nejdůležitější pro mě je lidská sounáležitost. Okamžitě mě to zaujalo.“

„Když jsem to četla, dojímalo mě to.“, souhlasí Anne Hathaway, která s Nolanem točí již druhý film, když v prvním společném filmu *Temný rytíř povstal* ztvárnila roli Seliny Kyle. Nyní Anne Hathaway hraje bioložku Amelii Brand, členku týmu astronautů, jehož dalšími členy jsou Wes Bentley jako Doyle a David Gyasi v roli Romillyho. Ve filmu dále hrají legendární Ellen Burstyn, Nolanův častý spolupracovník a „talisman pro štěstí“ Michael Caine, Casey Affleck a Topher Grace.

„Rodinné vazby všech postav, to, co všechny postavy dávají v sázku, je nezměrné.“, pokračuje Anne Hathaway. „Myslím, že téměř každý musí přinést nějakou větší oběť, aby mohl jít svou cestou. Ten film vlastně vzdává hold každému, kdo je dost odvážný, aby to udělal. Fascinuje mě schopnost člověka upřednostnit ostatní před sebou samým.“

Pro samotného Nolana, otce čtyř dětí, je tento film velmi osobní: „Je to o spoustě věcí – jak sami sebe definujeme a kým ve vesmíru jsme – ale pro mě je to o roli otce. To, že jsou tyto myšlenky postaveny do popředí, dělá z filmu skutečný příběh a ne jen samoúčelný film o vesmírných živlech.“

Film *Interstellar* se začal natáčet v exteriérech ve městě Okotoks v kanadské Albertě, kde Nolanův dlouholetý spolupracovník, vedoucí výpravy Nathan Crowley, dohlížel na stavbu Cooperovy farmy. „A pěstovali jsme vlastní obilí.“, usmívá se Thomas. „Stovky akrů!“

Mezitím ve studiích společnosti Sony Pictures v kalifornském Culver City, ve stejném nahrávacím studiu kde kdysi Nolan postavil Batmanovu jeskyni pro film *Batman začíná*, probíhala stavba obřích scén skutečné vesmírné lodi. Model lodi Ranger, jedné ze tří vesmírných lodí navržených Nolanem a Crowleym, byl v téměř životní velikosti postaven v Atlantě, odkud měl být na natáčení sekvencí na vzdálené ledem pokryté planetě přepraven na Island. „Víte, nikdy jsem neměl v úmyslu použít pro vytvoření lodí použít počítačovou grafiku.“, říká Nolan. „Když už se rozhodnete natáčet v exteriérech, musíte si všechno postavit a dovézt to tam.“

Nolan a Crowley chtěli, aby jejich vědecká fantazie měla pozemský původ, aby všechno bylo praktické, hmotné a funkční – přirozený vývoj od hardwaru používaného a vyvinutého v NASA [americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku]. „Celý den jsme sledovali nekonečné záběry z mezinárodní vesmírné stanice ISS natočené ve formátu IMAX.“, říká Crowley. „Ale vůbec jsme se nenudili. Bylo to úchvatné.“

Funkcí technické poradkyně filmaři pověřili americkou astronautku Marshu Ivins, zkušenou veteránku, která má za sebou pět letů k vesmírné stanici MIR. Společně s filmaři se vydala Kalifornského vědeckého centra, kde si zblízka prohlédli raketoplán Endeavor, a všichni se shodli, že to byl více než inspirující zážitek. Marsha přiznává, že se neubránila slzám, když si uvědomila, že v něm lidé *skutečně* letěli do vesmíru.“

Výsledkem je trojice impozantních vesmírných plavidel: již zmíněný Ranger, elegantní ‚hrdinská ‘ loď, která má obstarat dopravu týmu kosmonautů na povrch nově objevených světů a zpět na palubu kosmické lodi; Lander, nákladní loď pro přepravu vybavení a zásob; a Endurance – mateřská loď mise Lazarus – jednotlivé moduly spojené do velkého kola, které odstředivou silou rotace kolem své osy vytváří umělou gravitaci, podobně jako loď Discovery ve filmu Stanleyho Kubricka *2001: Vesmírná odysea*. Vedle lodi Ranger, postavené v měřítku 4:5, byl pro externí natáčení v losangeleských ateliérech New Deal Studios zhotoven miniaturní model všech vesmírných plavidel.

Aby umocnili pocit skutečnosti, Nolan a Crowley použili při natáčení skutečné komponenty letadel. „V žádném případě jsem nechtěl, aby se ve scénách používaly jakékoliv neopodstatněné futuristické prvky.“, vysvětluje Nolan. „V podstatě jsme používali současné technologie zkombinované a sestavené tak, aby nebyly v rozporu s teorií o fungování vesmírných lodí, jak by létaly a tak dále.“

Hlavním záměrem bylo, aby všechno bylo funkční a herci to mohli vnímat jako reálné. „Mohli přepínat páčky na ovládacích panelech, používat řídicí páku a mít při tom pocit, že to k něčemu je.“, říká Nolan. „Já jsem vyrůstal v sedmdesátých letech a představu o tom, jak se má přistupovat ke vědecko-fantastickému filmu, jsem si odnesl z filmů, jako byl první *Vetřelec* nebo první *Star Wars*. Člověk musí mít pocit, že se to *používá* – že je to opotřebované a skutečné stejně jako svět, ve kterém žijeme.“

„Tohle není nablýskaný svět.“, říká Matthew McConaughey, který v těchto skvělých scénách strávil celé hodiny připoutaný v sedadlech nebo houpající se na drátech. „Je syrový a nestrojený. Pokud je něco příliš uhlazené, Chris přijde a udělá nepořádek nebo to poškrábe.“

Jinými slovy řečeno, Nolan nechtěl „samoúčelný vzhled“ a chválí Crowleyho za jeho zdrženlivý přístup. „Nathan odvedl fantastickou práci tím, že se nepouštěl do speciálních věcí jen proto, že jsou speciální. Probíral jsem s ním spoustu věcí, například aby sehnal hromadu polystyrénových krabic, nastříkal je stříbrnou barvou a přilepil je na zeď, aby tam měly jakýsi neurčitý význam. Snažili jsme se najít přesně opačný přístup, smysluplná řešení: ‚Kdyby tady byl vypínač, který má nějakou funkci, tak sem ten vypínač dáme.‘ Když člověk ukázal na něco na scéně, musel být schopen říct, co to dělá nebo proč to tam je. Myslím, že to nakonec hercům hodně pomáhalo.“

V Cooperově posádce jsou také dva roboti, CASE a TARS. Nolan a Crowley na ně aplikovali stejně přísné estetické zásady: praktická použitelnost zvítězila nad okázalým stylem vědecko-fantastických filmů, jednoduchost nad okrasností. Oba vypadají jako metr a půl vysoký obdélník rozdělený na četné různě velké segmenty, které se kroutí a otáčí a nastavují podle potřeby.

Místo aby byli roboti vytvořeni digitálně v postprodukci, byli fyzicky sestrojeni a na scéně je ovládal Bill Irwin, klaun a divadelní herec, jehož specialitou je oživování neživých předmětů. Během natáčení Irwin oba roboty namluvil, ale v dokončeném filmu ho uslyšíme jen jako TARSe – robot CASE bude v postprodukci namluven jiným hercem.

„Bill tam bude mockrát, rozpohybuje ty věcičky.“, vysvětluje McConaughey. „Když promluvil, tak ti roboti byli jako živí; propůjčil jim osobnost.“ Herec vesele vypráví, jak s těmi hračkami v životní velikosti začal pracovat, hrát si s nimi a všude v nich lézt. „Chris nepoužívá klíčování.“, říká s úsměvem.

McConaughey vůbec nepřehání. Přestože klíčování se dnes používá standardně, Nolan hledal něco jiného. Místo toho pověřil společnost na vizuální efekty Double Negative (se kterou od filmu *Batman začíná* spolupracoval na všech svých filmech), aby nejdříve vytvořila vesmírný prostor. Potom s kameramanem Hoytem Van Hoytemou, který již dříve, než začal s Nolanovým týmem spolupracovat na filmu *Interstellar*, natočil mimo jiné filmy *Ať vejde ten pravý* a *Ona*, pomocí nejmodernějších digitálních projektorů promítli hotové záběry na plátna obklopující scény. Při pohledu z okna herci mohli spatřit, co čeká jejich postavy na pouti vesmírem – exotické kosmické jevy jako červí díry a černé díry, které se ve filmu stanou skutečností.

Poradce pro vizuální efekty Paul Franklin říká: „Tato technika zajistí samozřejmé věci, například odrazy v helmách kosmonautů, ale důležitější jsou přirozené reakce herců, protože na scéně je něco, na co se mohou dívat. Bylo to překvapivé zjištění a podle mě se tento styl práce bude v budoucnu požívat častěji.“

„Pro mě i pro herce tak natáčení dostalo nový rozměr.“, říká Nolan. „Když se ocitli ve stejném prostředí, jaké bude na plátně, a viděli z okna přesně to, co bude vidět ve filmu, mohli reagovat na konkrétní vjemy. Nacházeli se v uměle vytvořené realitě.“

Ale tato realita nebyla vždy příjemná. Návrhářka kostýmů Mary Zophres přiznává, že nosit její skafandry, vytvořené s brilantním smyslem pro realismus a atraktivnost, není vůbec jednoduché. „Hercům určitě nějakou dobu trvalo, než si zvykli mít ty skafandry celý den na sobě.“, říká. „Jsou těžkopádné; jejich součástí je těžký dýchací přístroj na zádech a těžká helma. Myslím, že jsou v nich o 9 až 13 kilo těžší.“

Anne Hathaway potvrzuje slova Mary Zophres a k popisu vlastností ještě dodává „klaustrofobické“. „Prostě jsem se rozhodla, že se se svým skafandrem ‚skamarádím‘ hned první den.“, vzpomíná. „Hned jsem si ho před Emmou oblékla a pamatuji si, že jsem se zeptala: ‚Jak to vypadá?‘. A řekla jsem si: ‚Rozhodla jsem se, že to bude skvělé.‘“

Natáčení v exteriérech na Islandu tíhu a neohrabanost skafandru ještě umocnilo. Anne Hathaway shrnula natáčení scény na ledovci těmito slovy: „Chůze po ledovci v zatraceně těžkém skafandru, s mačkami na nohou a navíc jsme nemohli přijít na to, jak zabránit zamlžování zorníku helmy, takže člověk neviděl ani na krok.“ McConaughey popisuje tento zážitek o něco klidněji jako „trochu dobré, tvrdé práce. Z geografického hlediska to bylo epické místo.“

„Tenhle způsob natáčení se mi vážně líbí.“, trvá na svém Nolan. „Pokud byste měli hercům i kameramanům říct, aby si představili takové extrémní podmínky, jaké vás čekají v tomto příběhu, a stát přitom někde na scéně před zeleným plátnem, nikdy se vám nepodaří dosáhnout takové přesvědčivosti, jako když tam skutečně jste.“

Christopher Nolan je raritou mezi současnými režiséry. Ačkoliv točí filmy pro velká studia, očividně se mu daří uchovat si značnou tvůrčí svobodu – navzdory tomu, že používá techniky, které se liší od současných trendů. Nenatáčí digitálně, ale na klasický film – jeho oblíbený formát je IMAX – a stříhá negativ; nenatáčí ve formátu 3D ani do něj filmy nepřevádí; vyhýbá se klíčování a celoplošným digitálním efektům. Ale jeho tvůrčí svoboda je zasloužená. Jak se zdá, jen těžko by se našel někdo úspěšnější.

„Na place je skoro vždycky velmi klidný.“, říká Thomas. „Na Chrisovi je fascinující, že má všechno v hlavě – každý detail v celé jeho složitosti a rozsahu – do té míry, že dokáže odpovědět komukoliv, ať už se ho na sebenepatrnější podrobnost ptá herec nebo někdo ze speciálních efektů.“

Anne Hathaway dodává: „Na Chrisovi nejvíce obdivuji to, že má vždycky pravdu. Ale *nemusí* ji mít.“ Dodává, že nehledě na jeho sebejistotu režiséra, je na place velmi kooperativní a demokratický. „Můžete se ho ptát, můžete přicházet s vlastními nápady, vlastním názorem. Na někoho, kdo toho podle mě tolik umí, je mimořádně velkorysý a zábavný. Chris člověka na place sice nehýčká, ale *rozmazluje* ho.“

Jessica Chastain považuje natáčení filmu *Interstellar* za velmi šťastné období. „Vždy jsem měla pocit jistoty, že loď kormidluje zkušený kapitán a že film neskončí někde ve střižně či něco podobného.“, říká. „Byla jsem si jistá, že jsme na té pouti společně a že nás někdo vede. Při spolupráci s Chrisem se člověk zbaví všech stereotypů z natáčení velkých filmů.“

Stejně jako Jessica Chastain i McConaughey spolupracoval s Nolanem poprvé. A stejně jako ona získal roli ve filmu *Interstellar* po letech, kdy točil hlavně nezávislé filmy. Přestože rozsah tohoto filmu daleko předčil všechno, co kdy v minulosti natočil, zjistil, že Nolanův styl má hodně společného s duchem nezávislého filmu. „V mainstreamových či studiových filmech je často cítit akurátnost, která je tak trochu na škodu.“, vysvětluje. „U tohoto filmu nic takového nebylo. Chris jedná velmi rychle. Natočí se pár záběrů a už se nic nepředělává.“

Vzpomíná na jeden den v Albertě, když natáčeli scénu odehrávající se v prachové bouři. „A najednou se tam prohnal monzun. U většiny podobných scén to prostě sbalíte a řeknete: ‚Tak, uděláme si pauzu a počkáme, až přestane pršet.‘ Chris ale řekne: ‚Ne, točíme dál.‘ Vždy se dokáže přizpůsobit situaci, například řekne: ‚No, s deštěm jsem nepočítal, ale teď tu máme prachovou bouři s deštěm. Ještě nikdy jsem nic takového neviděl. To bude originální. Budeme natáčet v dešti.‘ A přesně tak se to dělá v nezávislém filmu. Přizpůsobujete se okolnostem. Nenechá se vyvést z tempa kvůli zdánlivým nepřesnostem: ‚Ne, to světlo není přesně takové, jaké by mělo být.‘ nebo ‚Proboha, prší a přitom by nemělo.‘ Prostě se přizpůsobí dané situaci.“

Nolan nikdy na filmy nepohlíží z hlediska rozpočtu či rizikovosti. Říká o tom: „Nepracujeme s rozpočty, které by se byť jen vzdáleně blížily rozpočtům jiných filmů. Pochopitelně máme k dispozici spoustu zdrojů, ale podle mě záleží na jistotě pramenící ze zkušenosti. Když jsme ve filmu *Počátek* natáčeli stav beztíže, byla to pro nás obrovská neznámá. Hodně jsme pátrali a zjišťovali a stálo nás to velké úsilí, ale v dalším filmu se stavem beztíže už bylo všechno mnohem snazší. S jistotou jsem mohl všem říct: ‚Potřebuji postavit tyto dvě scény, tohle lanoví, tenhle kardanový závěs, a nic dalšího nepotřebuji.‘ Takže čím víc takových filmů člověk natočí, s tím větší jistotou se může pustit do experimentů s tím, co má k dispozici.“

Pokud režisér plní časový plán s předstihem, může věnovat více času experimentování. „Natáčení jsme skončili o dva týdny dřív.“, žasne Jessica Chastain. „U velkého filmu se *nikdy* nekončí s dvoutýdenním předstihem.“

Nolan potvrzuje, že se vždy snaží vyhrát závod s časem: „Natočili jsme ten film velmi, velmi rychle, což bylo úžasné. Jenom experimentováním se člověku podaří najít něco trochu jiného.“

Soudě podle dosud zveřejněných ukázek, film *Interstellar* bude určitě víc než jen trochu jiný. Je o velké, výpravné pouti natočené technikami, které na stříbrná plátna přinesou zhmotnělou, hmatatelnou realitu – žádné nicotné vymyšlené metafory, které nikdy nikdo neviděl. McConaughey říká: „Chrisovy filmy mají vždy epický rozměr a troufám si tvrdit, že tento je ambicióznější než kterýkoliv z jeho předešlých filmů. Ale lidskost a intimnost nejsou epickým rozměrem potlačeny. Lidský rozměr je zřetelnější, protože v něm nejsou archetypy typu Batmana. Setkáváme se v něm se skutečnými lidmi.“

Nolan potvrzuje, že ústřední cesta filmu *Interstellar* nevede jen jedním směrem, do vesmíru. „Během přípravy námětu a realizace filmu jsme se vždy vrátili k základní myšlence, že čím dále se vydáme do vesmíru, tím více si uvědomujeme, kým jsme a co znamená být člověkem.“

Film *Interstellar* natočený v produkci společností Warner Bros. Pictures a Paramount Pictures bude uváděn do kin celého světa od 7. listopadu, 2014.

# # #