

ВИДЫ ИСКУССТВА (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ИСКУССТВА) / TYPES OF ART (INDICATING SPECIFIC ART)

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.131.56>

СПЕЦИФИКА ЭКРАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ТИМА БЕРТОНА

Научная статья

Хафизова А.А.^{1,*}

¹ Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (newskaya.ancka[at]yandex.ru)

Аннотация

Данная статья посвящена вопросу специфики экранизации литературных произведений в творчестве Тима Бертона. Экранизации Тима Бертона являются достаточно специфичными по режиссуре, однако передают и авторскую, и режиссерскую концепции. В статье раскрываются теоретические положения понятия «режиссура», а также проводится анализ экранизаций литературных произведений Тимом Бертоном. Тим Бертон – это известный на данный момент режиссер, чьи работы всегда находятся во внимании зрителя. Череда успешных фильмов в карьере режиссера говорит о том, что Тим Бертон, благодаря применению ряда сценарно-режиссерских решений и приемов, которые стали со временем узнаваемы зрителем, передает особое авторское мнение. Некоторые исследователи применяют такое понятие, как «почерк режиссера» – причем не только в отношении исследуемого режиссера. Однако именно на примере Бертона можно довольно отчетливо проследить эволюцию образов, своеобразие мира, который показывает режиссер.

Ключевые слова: режиссура, экранизация, Тим Бертон, экранизация литературного произведения, режиссерское решение.

THE SPECIFICS OF ADAPTING LITERARY WORKS IN THE FILMS OF TIM BURTON

Research article

Khafizova A.A.^{1,*}

¹ Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation

* Corresponding author (newskaya.ancka[at]yandex.ru)

Abstract

This article is dedicated to the issue of the specificity of literary film adaptations in the works of Tim Burton. Tim Burton's screenplays are quite specific in terms of directing, but they convey both the author's and the director's concepts. The article explores the theoretical positions of the concept of "directing", as well as analyses Tim Burton's screen adaptations of literary works. Tim Burton is a well-known director, whose works are always in the audience's attention. A series of successful films in the director's career suggests that Tim Burton, through the use of a number of screenwriting and directing decisions and techniques that have become recognizable to viewers over time, conveys a particular author's point of view. Some researchers apply the notion of 'director's handwriting' – and not only to the director in question. However, it is in Burton's example that the evolution of images and the uniqueness of the world that the director shows can be seen quite clearly.

Keywords: directing, adaptation, Tim Burton, adaptation of a literary work, directorial decision.

Введение

Тим Бертон – это известный на данный момент режиссер, чьи работы всегда находятся во внимании зрителя. Череда успешных фильмов в карьере режиссера говорит о том, что Тим Бертон, благодаря применению ряда сценарно-режиссерских решений и приемов, которые стали со временем узнаваемы зрителем, передает особое авторское мнение. Некоторые исследователи применяют такое понятие, как «почерк режиссера» – причем не только в отношении исследуемого режиссера. Однако именно на примере Бертона можно довольно отчетливо проследить эволюцию образов, своеобразие мира, который показывает режиссер [1].

Основная часть

Экранизация литературного произведения по своей сути является интерпретацией книги в совершенно другом виде искусства, к тому же экранизация, как правило, содержит в себе элемент авторского видения – то есть субъективное восприятие персонажей, событий, в целом «внешнего вида» экранизации произведения. К такому умозаключению приходит в своих трудах И. Вайсфельд, который провел глубокий анализ понятия режиссуры и экранизации [2].

Именно на литературные произведения опираются кинематографические истории с самого начала работы кинематографа. Литературное произведение – это готовый сюжет, продуманная линия каждого персонажа, а также множество деталей, на разработку которых у сценариста могло бы уйти огромное количество времени. Именно поэтому весьма логичным является применение литературных произведений в качестве основы для создания экранизации. Мировой кинематограф видел сотни экранизаций разных авторов – от малоизвестных до таких всемирно популярных, как И. Гете, Д. Свифт и многих других.

Разумеется, при создании экранизации между самой экранизацией и аутентичным литературным произведением возникает практически в каждом случае один и тот же конфликт – это принципиальные отличия первоисточника от

итоговой экранизации как акта художественного режиссерского видения. Крайне редко экранизация является максимально приближенной в каждой мелочи к произведению, что-то добавляется (даже в сюжет), что-то упрощается для более эффектной кинокартины [5].

Такая позиция встречается в работе Кулешова Л.В. Он считает, что режиссерская трактовка – это в прямом смысле субъективный пересказ известного (или малоизвестного) произведения. Факта или события (в зависимости от идеи постановки). В целом данную концепцию даже можно назвать «естественной», так как такое представление проблематики в экранизации является практически основным и именно естественным, так как каждый режиссер хотел бы представить свое видение того или иного произведения, однако крайне сложно обозначить в работе грань допустимости в изменениях и дополнениях сюжетных линий или кого-то из персонажей [6].

Говоря о том, что такое литературное произведение в режиссерской экранизации, отметим, что крайне редко можно встретить кинокартину, которая в точности воспроизводит аутентичный авторский мир. Всегда в экранизации совмещаются мир автора и мир режиссера [3].

Тим Бертон за свою режиссерскую карьеру далеко не один раз экранизировал литературные произведения. Примерами таких работ могут стать следующие фильмы. «Сонная лощина» – мистический триллер – основан на произведении Ирвинга («Рассказ о всаднике»). «Чарли и шоколадная фабрика», в свою очередь, является экранизацией детской повести Р. Даля. Помимо экранизации литературных произведений Тим Бертон обратил внимание в середине 00-х годов на произведение С. Сондейхема «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Несмотря на то, что в данном случае речь идет о мюзикле, многие кинокритики и специалисты также относят данную экранизацию к работе с романами, повестями и иными литературными произведениями, так как мюзикл был написан в качестве самостоятельного произведения, который в дальнейшем стал издаваться ограниченными тиражами как книга. Разумеется, помимо рассмотренных примеров в карьере Тима Бертона были иные работы, которые являлись экранизациями литературных произведений.

Многие публицисты и критики делают акцент на том, что в рамках современного кинематографа Тим Бертон смог создать свой собственный жанр. В публикациях разных авторов данный жанр получил название «готическая сказка», так как именно такое выражение крайне точно описывает работы Тима Бертона [4]. Причем в его экранизациях действительно есть признаки, свойственные сказкам.

Во-первых, это определенная условность действия. Во-вторых, бесспорная фантастичность происходящего практически в каждом фильме. В-третьих, архетипичность образов персонажей, что получается из фильма в фильм. Романтика, идеи передачи опыта, борьба со злом, но при этом и присутствие «серой морали».

Элементы готики, в свою очередь, это мрачность, которая может выражаться как в декорациях, так и в сюжете (истории из жизни персонажей, личная трагедия и т.д.). Метафора как один из неотъемлемых элементов готического произведения, мотив смерти, который пронизывает экранизации Тима Бертона. К тому же у режиссера в каждом фильме присутствует своя специфическая стилистика (и в мультипликациях, в том числе), которая по внешним признакам и цветовой гамме может относиться именно к готике [9].

Готичность режиссеру приписывают еще со времен его первого проекта (короткометражного мультфильма «Франкевини»). Огромные глаза персонажей, которые подведены тенями, излишняя худоба, высветленные лица, резкие скулы – все это своеобразные черты в героях, по которым можно узнать режиссерское видение [10].

Костюмы также привлекают внимание и дают сильное впечатление. Яркие и броские («Битлджус», 1988), мрачные и готичные («Эдвард Руки-ножницы», 1990), все они являются узнаваемой чертой режиссера. К примеру, костюм Вилли Вонки («Чарли и шоколадная фабрика», 2005), Икабода Крейна («Сонная лощина», 1999) и костюм Битлджуса одновременно сильно отличаются, но в то же время крайне похожи геометрией кроя – довольно резкой, угловатой, но при этом идеально сидящей на персонажах.

Один из объединяющих названные выше экранизации признаков – это характерный женский образ — дева в беде. Как правило, это хрупкая блондинка с невинным взглядом, каких можно найти в фильмах «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Крупная рыба» и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Монструозность для Бертона вовсе не маркер ужаса или зла. Скорее, она говорит об уникальности, инаковости. Не зря, говоря о своих любимых фильмах, режиссер замечает следующее: «Мне нравится, что японские монстры всегда наделены чем-то человеческим, в них есть своеобразная одухотворенность и эмоциональность» [7]. Впрочем, некоторые монстры Бертона действительно способны ужаснуть. Вспомним Битлджуса или главного антагониста «Сонной лощины».

В рамках данного исследования просмотрены фрагменты фильмографии Тима Бертона в количестве 30 проектов. На основании просмотренного материала удалось сформировать определенные показатели:

- количество использованных особенностей по представленным выше категориям,
- количество персонажей, имеющих трагичную историю (речь идет о главных героях).

Так, из тридцати проектов в девятнадцати – тема смерти является основной темой. Флэшбеки как прием используются в 28 проектах, дизайн пространства – во всех 30 проектах, монстры присутствуют в 28 проектах в том или ином виде.

Экранизация повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) стала для режиссера непростой задачей. Мир этого произведения яркий и безумный, с морем необычных локаций и персонажей, большинство из которых для фильма создавали без использования компьютерной графики. Дело в том, что Т. Бертон не сторонник CGI — по крайней мере был таковым в нулевые (по словам Т. Бертона в интервью) [7].

В «Чарли и шоколадная фабрика» Тим Бертон также использовал свой излюбленный приём в рассказывании историй — флэшбеки. При помощи воспоминания из прошлого режиссёр обычно показывает, что повлияло на характер персонажей. Например, в «Чарли и шоколадная фабрика» при помощи флэшбека стало понятно, почему Вилли Вонка решил открыть фабрику по производству сладостей.

После работы с музыкальной группой Бёртон снял целый фильм с песнями «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флитт-стрит» (2007). Это был первый и пока единственный мюзикл в карьере режиссёра. В основу фильма лёг одноимённый бродвейский мюзикл Стивена Сондхайма.

Отметим, что во всех перечисленных экранизациях персонажи остались узнаваемыми для читателя, однако приобрели схожие черты, специфичные и характерные для режиссера-экранизатора данных произведений [8].

Разумеется, сильно влияет на «похожесть» персонажей то, что многих из них играл Джонни Депп, однако характеры и истории персонажей абсолютно разные, поэтому данный аспект можно упустить.

Заключение

Таким образом, говоря об экранизации литературных произведений Тимом Бертоном, можно утверждать, что в ходе исследования определено: произведения в его экранизации сохраняют изначальную концепцию, но, однозначно, приобретают части «мира Бертона» – то есть стилизуются и адаптируются под его видение. Концепция экранизаций Тима Бертона носит крайне специфический характер, четко определяющий мнение и видение автора относительно каждой детали, показанной на экране. Исследование экранизаций режиссера доказывает, что Тим Бертон уделяет пристальное внимание проработке деталей, которым автор экранизируемого произведения мог не придать значения или же увидеть иначе, в другом свете.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Брагинский А.И. Тим Бертон: «Режиссер всю жизнь снимает один и тот же фильм» / А.И. Брагинский // Искусство кино. — 2000. — № 6. — С. 214-221.
2. Вайсфельд И. Идея и тема / И. Вайсфельд // От замысла к фильму. — М., 1963.
3. Делез Ж. Кино-2. Образ времени / Ж. Делез, А.Д. Маргинем. — 2004. — 314 с.
4. Долгин Н.Н. Из чего состоят фильмы Тима Бертона, главного сказочника Голливуда / Н.Н. Долгин // Tass — 2018. — URL: <https://tass.ru/kultura/5487501> (дата обращения: 17.02.2023)
5. Ермакова Е.Ю. Режиссура как эмоциональный каркас фильма / Е.Ю. Ермакова // Наука телевидения. — 2010. — № 7. — С. 89-96
6. Кулешов Л.В. Практика кинорежиссуры / Л.В. Кулешов. — М.: Искусство, 1987.
7. Тим Бертон. Интервью: Беседы с Марком Солсбери. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 400 с.
8. Эрик Голдман. — URL: <https://www.kinoafisha.info/news/kritiki-sderzhanno-prinyali-serial-tima-berton-uensdey/> (дата обращения: 17.02.2023)
9. Bonham H. Carter and Tim Burton Split / H. Bonham // People. — 2014.
10. Tim Burton, President of the Jury of the 63rd Festival de Cannes // Festival-cannes.com. — 2010.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Braginskij A.I. Tim Burton: «Rezhisser vsju zhizn' snimaet odin i tot zhe fil'm» [Tim Burton: "The Director Makes the Same Film All His Life"] / A.I. Braginskij // Iskusstvo kino [The Art of Cinema]. — 2000. — № 6. — P. 214-221. [in Russian]
2. Weisfeld I. Ideja i tema [Idea and Theme] / I. Weisfeld // Ot zamysla k fil'mu [From Conception to Film]. — М., 1963. [in Russian]
3. Deleuze G. Kino-2. Obraz vremeni [The Image of Time] / G. Deleuze, A.D. Marginem. — 2004. — 314 p. [in Russian]
4. Dolgin N.N. Iz chego sostojat fil'my Tima Bertona, glavnogo skazochnika Gollivuda [What the Films of Tim Burton, Hollywood's Storyteller Consist of] / N.N. Dolgin // Tass — 2018. — URL: <https://tass.ru/kultura/5487501> (accessed: 17.02.2023) [in Russian]
5. Ermakova E.Ju. Rezhissura kak jemocional'nyj karkas fil'ma [Direction as the Emotional Frame of the Film] / E.Ju. Ermakova // Nauka televidenija [Science of Television]. — 2010. — № 7. — P. 89-96 [in Russian]
6. Kuleshov L.V. Praktika kinorezhissury [Practice of Directing] / L.V. Kuleshov. — М.: Iskusstvo, 1987. [in Russian]
7. Tim Burton. Interv'ju: Besedy s Markom Solsberi [Interview: Conversations with Mark Salisbury]. — СПб.: Azbuka-klassika, 2008. — 400 p. [in Russian]
8. Eric Goldman. — URL: <https://www.kinoafisha.info/news/kritiki-sderzhanno-prinyali-serial-tima-berton-uensdey/> (accessed: 17.02.2023) [in Russian]
9. Bonham H. Carter and Tim Burton Split / H. Bonham // People. — 2014.
10. Tim Burton, President of the Jury of the 63rd Festival de Cannes // Festival-cannes.com. — 2010.