Глава III

Стилистическое влияние.

Анализируя фильмы Тима Бёртона, можно выявить два основных направления, повлиявших на его творчество сильнее всего: немецкий экспрессионизм и нуар.

Пункт 1. *Немецкий Экспрессионизм.*

Экспрессионизм зародился в Германии в начале 20-х годов ХХв. Он оказала культовое влияние на культуру. Экспрессионизм коснулся всех видов искусства, в том числе кинематографа. Фильмы того периода были мрачными, но при этом романтичными. В немецком экспрессионизме главное было не показать ужас, а передать эмоциональное содержание кошмаров. Классическими картинами в этом стиле считаются «Кабинет доктора Калигари» (1920 г.), «Голлем» (1920 г.), «Носферату. Симфония ужаса» (1922 г.), «Кабинет восковых фигур» (1924 г.). Немецкий Экспрессионизм послужил основой для создания знаменитой классической серии фильмов ужасов компании Universal. Среди фильмов этой серии: «Дракула» (1931 г.), «Франкенштейн» (1931 г.), «Мумия» (1932 г.), «Убийство на улице Морг» (1932 г.), «Лондонский оборотень» (1935 г.) и другие, а также культовую серию фильмов ужасов студии Hammer. Экспрессионизм всегда искажает реальный мир, чтобы достигнуть нужного эмоционального воздействия. Классическими стилистическими приёмами немецкого экспрессионизма считаются: отображение параллельной реальности и гротескность изображения, контрастность цветов и мрачность, акцент на искривление пространства, меланхолию, депрессию и тему безумия. Часто подчеркивается примитивность декораций, которые создают ощущение нереальности, простоты происходящего и даже абсурда. И все эти приёмы можно найти в работах Тима Бёртона. Например в картине «Битлджус» можно заметить такие особенности кинематографического экспрессионизма, как: искажения пространства (отсутствие симметрии, параллельных линий в декорациях), кривые дверные проходы (символическое значение окон и дверей характерно для экспрессионизма и очень используется дальнейшими последователями экспрессионизма), контраст в цвете, контраст в психологическом состоянии персонажей (противопоставление унылых и скучной Мейтлендов, а также импульсивного и экстравагантного Битлджуса), гротеск в эффектах и поступках персонажей (поведение Битлджуса, «жуткие» маски Мейтлендов, в тот период, когда они планируют испугать новых жильцов) и так далее. Но ближе всего к фильмам 20-х годов несомненно короткометражный мультфильм «Винсент»: резкое освещение, шахматные узоры, гротескность декораций, мрачный тон и т.д. Похожие приёмы встречаются и в других картинах режиссёра.

Пункт 2. *Нуар.*

Одно из самых важных стилистических направлений 40-х годов в Америке был нуар. Этот стиль - это продолжение немецкого экспрессионизма. Самые значимые картины того периода: «Незнакомец на третьем этаже» (1940 г.), «Мальтийский сокол» (1941 г.), «Тень сомнения» (1943 г.), «Лора» (1944 г.), «Джильда» (1946 г.), «Сила Зла» (1948 г.), «Где живет опасность» (1950 г.), «Человеческое желание» (1954 г.), «Печать Зла» (1958 г.) и другие. Фильмы ужасов того времени не были способна напугать, фильмы казались слишком простыми и не были способны отразить настроение социума. Нуар развивался и стал удовлетворять потребность зрителей чувствовать испуг и испытывать волнение. На смену нуару и экспрессионизму пришёл «Новый Кинематограф», который готов напугать зрителя и вызывать тревогу. В 40-е года в кинематографе начали использовать элементы мистики. Со временем мистицизмм стал использоваться и в нуаре. Со временем ужас, который должен находится в фантазиях зрителя и держать его в напряжении, кинематографисты будут использовать чаще и появится такой жанр как саспенс, мастером которого станет Альфред Хичкок. Стилистически нуар отличается от немецкого экспрессионизма. Основные черты этого направления: запутанный сюжет, который заставляет зрителя окунуться ночной кошмар, сложные и многозначные диалоги, обилие глубоких теней, используются «игры» с пространством, но несколько иные, чем в экспрессионизме, более тонкие и менее гротескные (зеркала, световые лучи, множество линий и т.д.), важную роль стала играть операторская работа (акцент на планах, с помощью ракурсов изменяют перспективу). Бёртон часто использует визуальные инструменты, которые характерны для нуара, например, чёрно-белый или мрачный визуальный ряд, в том числе для отражения давления и мрачности настоящего мира. Этот приём можно увидеть в мультфильме «Труп невесты», где реальный мир изображен в серых тонах, в то время как мир мёртвых яркий и цветной. Но сильнее всего нуар можно увидеть в экранизациях «Бэтмена». Готэм в Бёртоновских фильмах мрачен и олицетворяет зло и порок, что передаётся через визуальный ряд. «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» - это самые яркие примеры переосмысления нуара в контексте творчества Бёртона.

Итог.

Элементы и приёмы, встречающиеся в его работах наиболее часто: резкое освещение, гротескноть и сюрреалистичноть декораций, приглушённые цвета (в трёх работах используется чёрно-белая палитра), глубокие тени, контраст (приём используется как в декорациях, так и в сценариях), меланхоличные мотивы, чёрный юмор, элементы готического искусства, нестандартные ракурсы (в основном для изменения перспективы), шахматные и полосатые элементы.

Также хочу отметить, что, судя по «Большим глазам» и трейлеру «Дома странных детей», он отказывается от почти от всего, что перечислено выше