

Бешеный пес мирового
кинематографа.

Quentin
TARANTINO

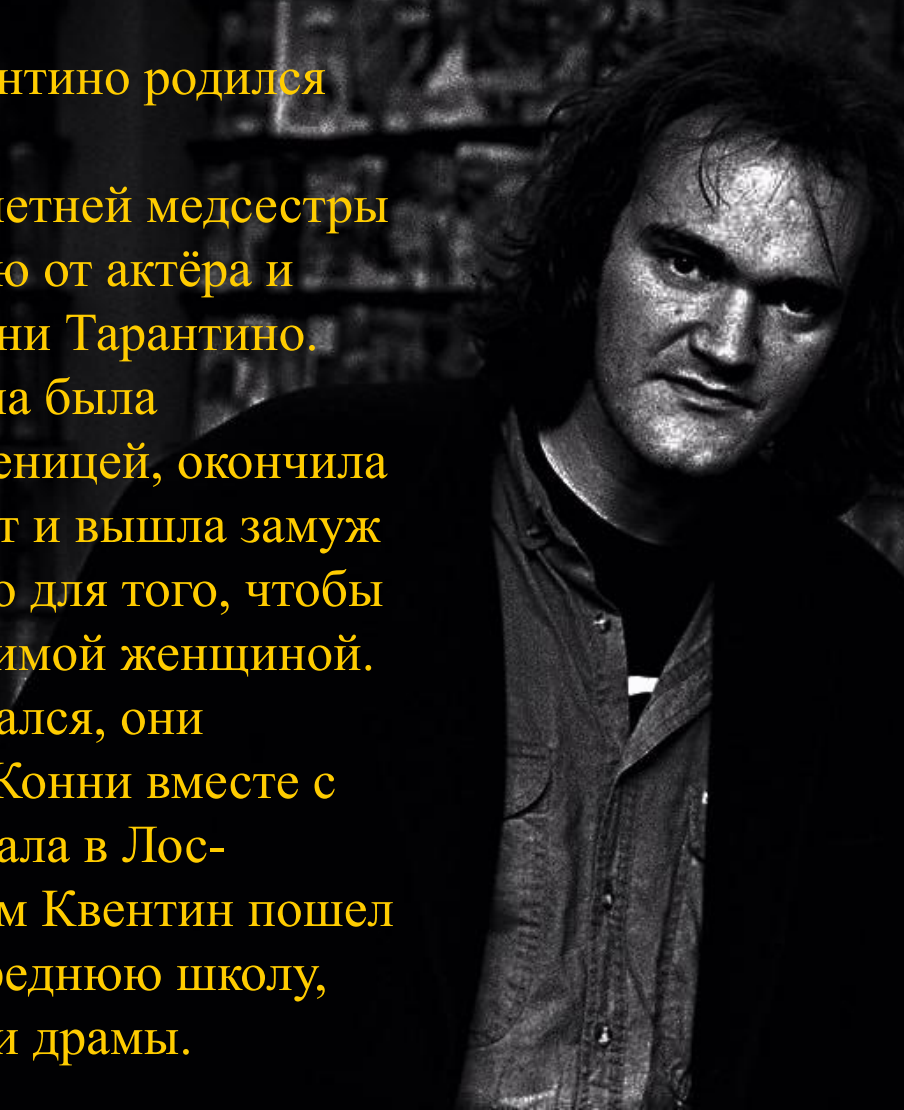
Сметанина Анастасия 2а2

Ранние годы, образование и pussycat.

Квентин Джером Тарантино (27.03.1963) – американский кинорежиссёр сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор – родился в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США.

Квентин Тарантино родился вне брака у шестнадцатилетней медсестры Конни Макхью от актёра и музыканта Тони Тарантино. Мать Квентина была одарённой ученицей, окончила школу в 15 лет и вышла замуж за Тони только для того, чтобы стать независимой женщиной. Но брак не удался, они расстались и Конни вместе с сыном переехала в Лос-Анджелес. Там Квентин пошел в младшую среднюю школу, где брал уроки драмы.

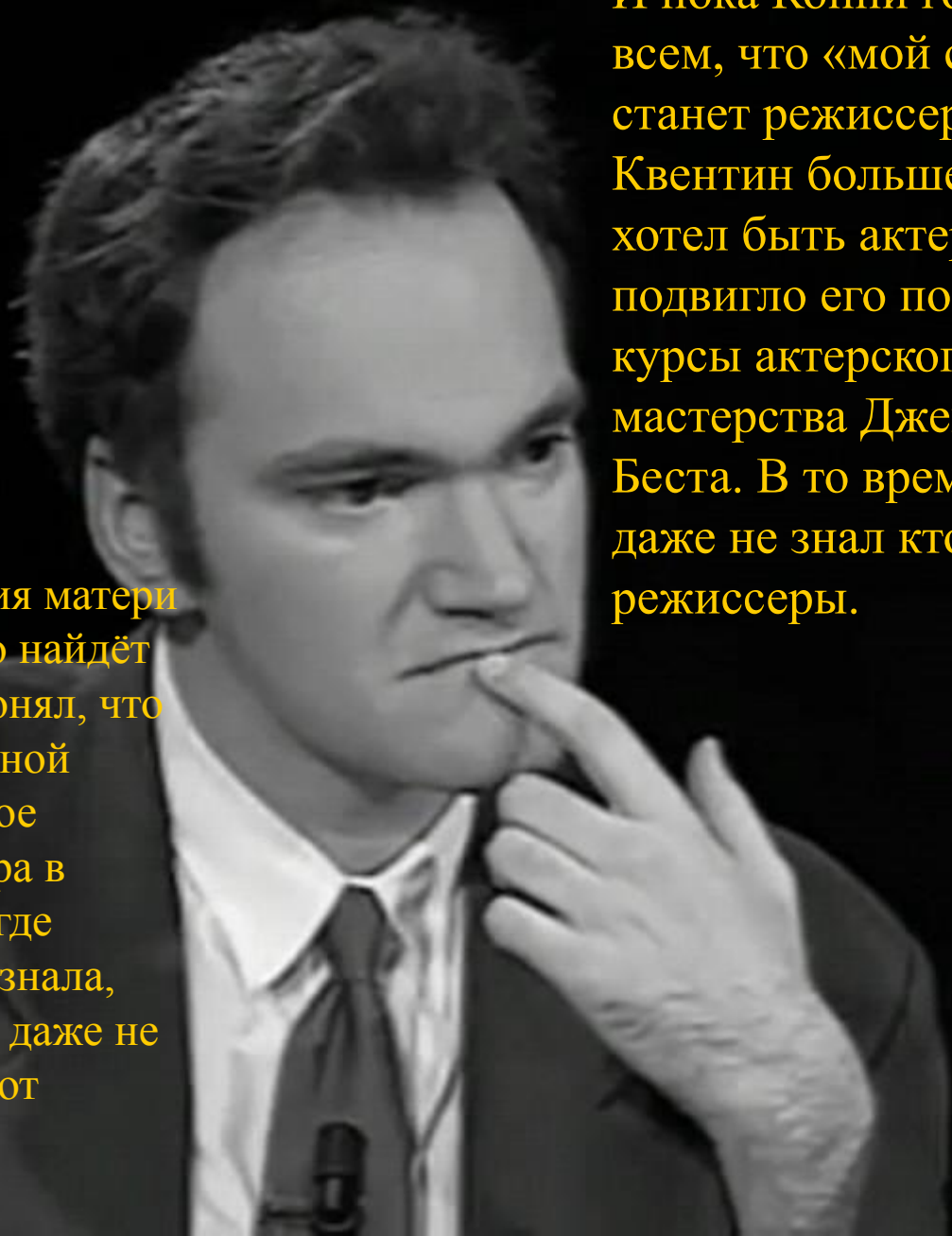
Квентин с детства много часов проводил перед телевизором, пересматривая различные сериалы и телевизионные шоу. Они с матерью часто ходили в кино. В раннем возрасте он посмотрел «Познание плоти» и «Избавление», его любимым фильмом в детстве был «Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна». Конни не придавала этому значения и всегда говорила, «Ничего страшного, это всего лишь кино».

С годами интерес к кино у Квентина только рос, отодвигая все остальное на второй план. Например, школу. Он ненавидел учиться, несмотря на увлеченность историей и литературой. Еще больше ему не нравилось учиться в частной христианской школе, из-за чего он начал прогуливать.

В 15 лет с вынужденного согласия матери он бросил школу с условием, что найдёт работу. Мать хотела, чтобы он понял, что жизнь без образования не сплошной праздник. Тарантино обрёл первое рабочее место в качестве билетёра в одном из кинозалов в Торрансе, где крутили эротическое кино; мать знала, что он работает в кинотеатре, но даже не догадывалась, что там показывают фильмы для взрослых.

И пока Конни говорила всем, что «мой сын станет режиссером», Квентин больше всего хотел быть актером. Это подвигло его пойти на курсы актерского мастерства Джеймса Беста. В то время он даже не знал кто такие режиссеры.

Как сценарист.

Продюсер Лоуренс Бендер, с которым Тарантино познакомился на одной голливудской вечеринке, убедил его заняться написанием сценариев. Первый сценарий Тарантино, написанный в 1985 году, был назван «Капитан Пичфуз и анчоусовый бандит», но не был реализован.

Сценарий к «Бешеным псам» был написан за три недели и, благодаря Харви Кейтелю, стал полноценным фильмом.

Сценарий к «День рождение моего лучшего друга» Тарантино продал Тони Скотту, а тот снял по нему фильм «Настоящая любовь».

«Прирожденные убийцы» также снят по сценарию Квентина, но Оливер Стоун подверг его значительным изменениям. Таким, что Тарантино хотел отказаться от упоминания в титрах.

Как режиссер.

В отличие от предыдущих поколений американских режиссёров, Тарантино изучал своё ремесло самостоятельно, будучи клерком в видеосалоне. Его кинематографический вкус развивался под влиянием оригинального сплава поп-культуры и артхаусного кино.

Прежде всего, его фильмы отличаются нелинейной структурой, эстетикой насилия и долгими диалогами. Также в них присутствует огромное количество ссылок на культовые для самого Квентина кинофильмы. (сцена в машине в «Психо» А.Хичкока).

Сам режиссёр говорит, что во всех его фильмах есть одна общая черта, с помощью которой он завоевал множество поклонников по всему миру, — всем его фильмам присуще особое чувство юмора, которое заставляет зрителей смеяться над такими вещами, которые априори не являются забавными.

Бешеные псы.

(1992г.)

Новая работа в видео-архиве не приносила достаточных денег, чтобы снять задуманный сюжет, но готовый сценарий был на руках. Знакомый продюсер – Лоуренс Бендер – читал его и оценивал положительно. Через какое-то время, благодаря Лоуренсу, сценарий оказался у Харви Кейтеля, который в итоге, оценив талант Тарантино, исполнил главную роль в фильме и продюсировал его.

За счёт замкнутого пространства склада он надеялся заставить зрителей ощутить всю паранойю и безвыходность положения, в котором оказались герои фильма.

Идея «цветовых» кличек пришла внезапно и перекликалась с гангстерскими фильмами французской «новой волны». Тарантино говорил, что слышал нечто подобное у Жан-Пьера Мельвиля.

В плане построения фильма режиссёру был немаловажен мотив недосказанности. Кроме изначально отсутствующего эпизода с ограблением, подобный приём явно прослеживается в сценах с отрезанием уха, когда камера отъезжает влево, позволяя зрителю домыслить происходящее, или же в конце фильма, когда на экране крупным планом изображён персонаж Харви Кейтеля, а все подробности происходящего передаются звуком

- Использует сцену «мексиканская дуэль».

- Фильм начинается со сцены в кафе, где сидят персонажи.

- Повествование разделено на главы.

- Первая сцена, где убивают человека, у которого есть ребенок.

- Первое появление «Big Kahuna Burger».

Криминальное чтиво.

(1994г.)

Фильм стал поворотной точкой в карьере многих актёров. Ума Турман, которую Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом», и Сэмюэл Л. Джексон вошли в число ведущих актёров Голливуда.

- Сцена в ресторане была специально написана для Тима Рота и Аманды Пламмер

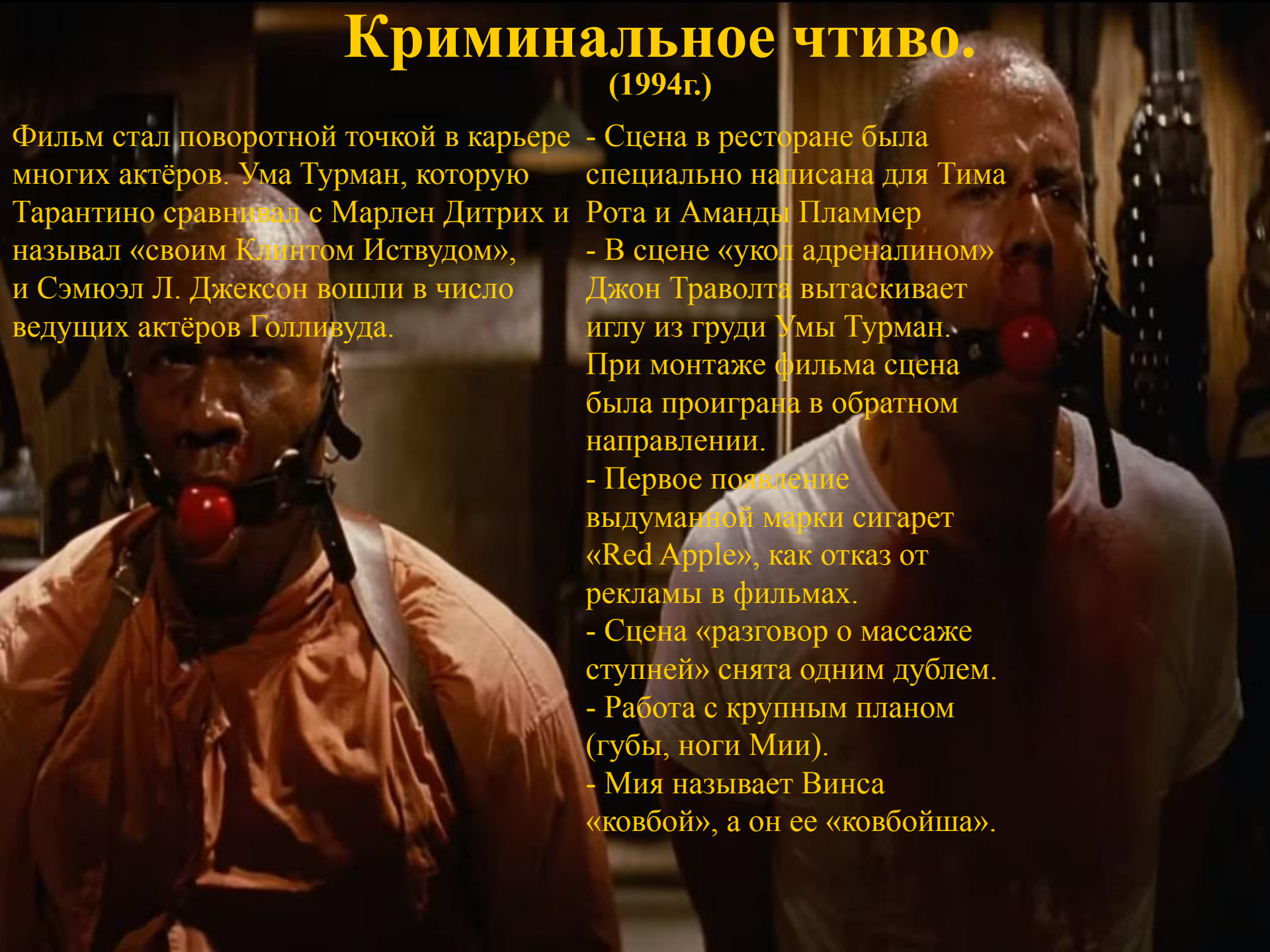
- В сцене «укол адреналином» Джон Траволта вытаскивает иглу из груди Умы Турман. При монтаже фильма сцена была проиграна в обратном направлении.

- Первое появление выдуманной марки сигарет «Red Apple», как отказ от рекламы в фильмах.

- Сцена «разговор о массаже ступней» снята одним дублем.

- Работа с крупным планом (губы, ноги Мии).

- Мия называет Винса «ковбой», а он ее «ковбойша».

Джеки Браун.

(1997г.)

Картина была снята по любимому роману Тарантино – «Ромовый пунш».

Фильм, мягко говоря, не удался. Он имел намного меньший успех у критиков, нежели прошлые два. Еще хуже его оценили зрители.

Это сильно подкосило Квентина, отчего он решил передохнуть и уйти из кино, переключившись на продюсирование и эпизодическое участие на ТВ-шоу.

Убить Билла.

(2003-2004гг.)

Возвращение Тарантино состоялось в 2003 году, когда вышла первая часть фильма «Убить Билла» — сильно стилизованного кровавого боевика, снятого по сценарию, разработанному Тарантино вместе с Умой Турман. В картине отразилось увлечение Тарантино уся, спагетти-вестернами и итальянскими триллерами в жанре «джалло».

На съёмках второй части «Убить Билла», в которой, по сравнению с первой, было больше диалогов и меньше боевых сцен, Тарантино использовал музыку Родригеса, выплатив ему символический гонорар в размере одного доллара. Долг был возвращён год спустя, когда Тарантино за ту же сумму отснял небольшой эпизод в родригесовском фильме «Город грехов».

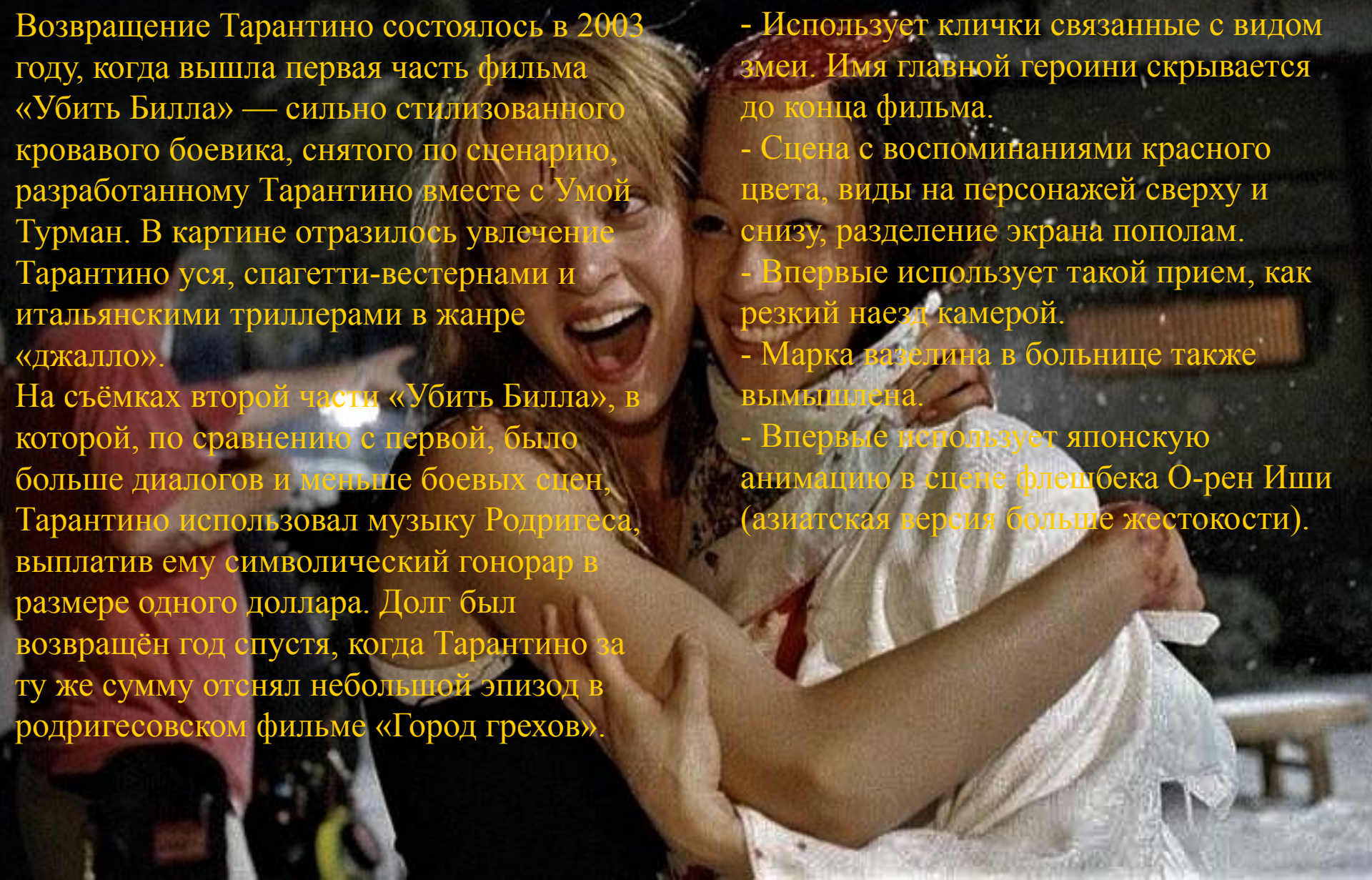
- Использует клички связанные с видом змеи. Имя главной героини скрывается до конца фильма.

- Сцена с воспоминаниями красного цвета, виды на персонажей сверху и снизу, разделение экрана пополам.

- Впервые использует такой прием, как резкий наезд камерой.

- Марка вазелина в больнице также вымышлена.

- Впервые использует японскую анимацию в сцене флешбека О-рен Иши (азиатская версия больше жестокости).

Доказательство смерти.

(2007г.)

Совместным творением Тарантино и Родригеса стал фильм «Грайндхаус», состоящий из «Планеты страха» Родригеса, «Доказательства смерти» Тарантино и трейлеров к нескольким несуществующим фильмам. Фильмы воссоздают атмосферу дешёвых кинотеатров 70-х гг. и представляют собой что-то вроде сделанных с любовью пародий на низкопробные фильмы ужасов тех лет. Несмотря на то, что «Планета страха» и «Доказательство смерти» являются разными фильмами, сюжетно они связаны — в них есть несколько общих персонажей, частично совпадает и место действия.

Тарантино назвал «Доказательство смерти» своим худшим фильмом, но при этом отметил, что хоть фильм и снят топорно, он не так уж и плох.

Бесславные ублюдки.

(2009г)

В названии фильма Квентин намерено допускает ошибки.

На русском это звучит как:

«Бесславные ублюдки».

На вопрос: Почему

«ублюдки?» Тарантино

ответил: Да просто потому,

что оно так произносится:

«ублюдки».

Режиссёр потратил почти

семь лет, чтобы написать

сценарий к «Бесславным

ублюдкам». Он дорожил

каждой страницей

сценария, из-за чего сюжет

рос и расширялся. Кроме

того, он чувствовал, что

этот сценарий — лучший из

им написанных.

- В этом фильме Квентин

высмеивает «боевик», обыгрывая

известные клише: главный герой

всегда сильнее всех, главные

злодеи глупцы, переодетые

секретные агенты, и т.д.

У Тарантино эти клише выглядят

наоборот: злодей предугадывает

каждый шаг «Ублюдков», ведет

психологические игры с

Шошанной и в конце войны

пытается уйти к американцам,

главные герои вовсе не благородны

и добры, шпионов раскусывают как

детей.

- Сцена с удушением была

подлинной, использовался ракурс

сверху вниз, а руки в кадре

принадлежали Тарантино.

- Впервые использует сцены в

кинотеатре, где персонажи смотрят

кино.

Джанго освобожденный.

(2012г.)

«Джанго» — первый фильм Тарантино без монтажёра Салли Менке, которая умерла в 2010 году. Фильм был смонтирован Фредом Раскином, который работал помощником монтажёра в двух частях «Убить Билла». Синий костюм, который Джанго выбрал себе, когда исполнял роль слуги Шульца, был вдохновлён картиной Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом», написанной в 1770 году. Именно доктор Шульц убил Кэлвина Кэнди, так как если бы это сделал Джанго это расценивалось бы как обыкновенная месть, но убийство «белого» «белым» несёт в себе фундаментальный смысл перемен, в чём потом и выразилась «война белых» — Гражданская война в США 1861—1865 годов и освобождение от рабства.

- Использует ракурс от первого лица Джанго, который прицеливается.
- Длительные отъезды камеры от крупных планов.
- Игра: крупный план — средний план — опять крупный, зависимо от состояния персонажа.
- Длинные кадры с переводом камеры с персонажа на персонажа.
- Долгие сцены общего плана показывают проработанное окружение.

Омерзительная восьмерка.

(2015г.)

12 января 2014 года картине было дано официальное название — «Омерзительная восьмёрка». По словам Тарантино, он вдохновлялся телесериалами-вестернами шестидесятых годов.

- Фильм начинается с длинной сцены общего плана заснеженных гор и каменной статуи распятого Христа.
- Текст таблички галантереи написал сам Квентин.
- Уоррен смотрит прямо в объектив, когда рассказывает про сына Смизерса.
- Использует ракурсы среднего плана, где персонажа видно снизу под углом.
- Уоррен в диалоге со Смизерсом показан снизу вверх, а сам Смирезрс показан прямо.

Однажды в...Голливуде.

(2019г.)

Сюжет переплетается с реальной историей секты Чарльза Мэнсона и убийства Шерон Тэйт, но сознательно отходит от реальных событий и показывает их вымышленную, альтернативную версию.

Для Квентина этот фильм – откровение. Показанный им эпизод из жизни США лично для него важен: он вырос на кинокартинах Голливуда, поэтому решил снять такой фильм, который, по сути, просто исторический. Единственное, что изменилось – судьба жены Полански, а значит и судьба Голливуда 60-х.

В «Голливуде» много исторического контекста: дома, кинотеатры, машины, мода и психология актеров того времени, которые пытаются смириться с закатом своей карьеры.

- Сбитые углы крупным планом.
- Сцена в кинотеатре сделана для более устойчивой связи Шерон Тейт и Марго Робби (Шерон Тейт), она указывает на реальную жертву Мэнсона и на альтернативную.
- Кислотная сигарета Клиффа является плавным переключением с реальных событий на альтернативные.
- В конце фильма Рик с грустью оглядывается «на реальность», а после уходит с Джемом в «вымышленность»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

«Одна из проблем, с которой люди сталкиваются в творчестве Квентина, — это то, что его фильмы рассказывают о других фильмах, а не о жизни»

