

Звичайно, унікальний стиль Тіма Бертон є синтетичним поєднанням багатьох інших художніх напрямів. Але основний, як ми вважаємо, внесок зробив саме німецький експресіонізм, який додав до всього Бертонівського відчуття ноти тієї самої виразності. Так, німецький експресіонізм вплинув на початок творчості Тіма Бертон. Пізніше, наприклад, у кінокартині «Франкенвіні» усі притаманні йому риси, які використовував і раніше режисер, підсилювались та ставали більш яскраво адаптованими. Зараз Тім Бертон є чи не єдиним із всесвітньовідомих режисерів, хто використовує надбання німецького експресіонізму.

А. Батюк

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОБУДОВИ НОВОГО КІНОВСЕСВІТУ, НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМІВ КОМПАНІЇ “MARVEL STUDIOS”

А. Batiuk

MAIN STAGES OF BUILDING A NEW CINEMA UNIVERSE, USING THE EXAMPLE OF “MARVEL STUDIOS” FILMS

Кіновсесвіти мають величезну популярність завдяки своїй здатності створювати глибокі та взаємопов'язані історії. Задля успіху цього треба мати стратегічне планування, глибоке розуміння потреб аудиторії та адаптацію до них, вибіркові кастинги, інтеграції сюжетних ліній та креативну свободу для режисерів. Усе це та багато іншого вмістили в собі “Marvel Studios”, через що вони й мають таку популярність. Розвиток кіновсесвітів можемо спостерігати не лише у “Marvel Studios”, а й, наприклад, у “DS”, “Star Wars Universe”, “Wizards World”, “Dark Universe” чи “Avatar Universe”. Такий активний розвиток та попит на утворення нових кіновсвітів вимагає від нас поглибленого дослідження теми, задля утворення теоретичної бази та розширення знань з кіномистецтва.

Під кіновсесвітом ми будемо розуміти саму сукупність взаємопов'язаних фільмів та серіалів, що утворюють єдину реальність та мають спільні події і сюжетні лінії. Надалі розглянемо головні етапи утворення кіновсесвіту:

1. Перший етап. Головними пунктами створення нового кіновсесвіту є створення концепції, довгострокове планування та визначення основних елементів, а саме: яка тематика всесвіту, які персонажі будуть центральними, масштаби історії, тобто — локальні, міжпланетні, мультивсесвітні; як саме взаємодіятимуть фільми та серіали та які елементи будуть пов'язувати їх.
2. Другий етап. Привернення уваги глядача — сцена після титрів. Задля уникнення плутанини “Marvel Studios” розділили кіновсесвіт на фази, що допомогло зберегти масштабність та логічність. Перший фільм став запуском, а його основу для майбутнього кіновсесвіту заклали фільм «Залізна людина» й сцена після титрів. Це був перший самостійний проєкт студії, адже первинним завданням було зняти хороший фільм, що міг би сподобатися навіть тим людям, які не захоплюються супергеройкою. Головним гачком продовження розвитку всесвіту стала сцена після титрів, яка зачепила інтерес глядачів.
3. Третій етап. Уведення нових героїв. Згодом, після виходу «Залізної людини», Marvel анонсували ще нові проєкти та появу основних героїв, таких як Капітан Америка, Тор, Халк та об'єднання їх у фільмі «Месники». Це допомогло розширити кіновсесвіт вже з улюбленими героями. Важливими впровадженими елементами тут були Каміні Нескінченності, Нік Ф'юрі та організація Щ.И.Т., які в подальшому стануть фундаментом для нових історій.

4. Четвертий етап. Розширення та ускладнення історій. На меті є розширення всесвіту та додавання нових персонажів. Цими фільмами стали: «Вартові Галактики», «Людина-мураха» та розвиток сюжетних ліній у «Месниках: Ера Альтрона». Вони розкривають представлення космічного виміру, квантового виміру, посилення загрози для Землі й паралельно починає формуватися сюжетна лінія Таноса.
5. П'ятий етап. Кульмінація та розв'язка, а саме завершення основних сюжетних ліній та підготовка нових персонажів. Це зустрічається у фільмах: «Доктор Стрендж», «Чорна Пантера», «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення». Головним аспектом є велике фінальне протистояння з Таносом, що в подальшому стає історичною подією у кіновсесвіті.
6. Шостий етап. Розширення мультивсесвіту та впровадження нових героїв. Ці герої вже будуть створювати нові історії. Це бачимо у фільмах та серіалах: «ВандаВіжен», «Локи», «Шан-Чи», «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевільля»; деякі з них відкривають концепцію альтернативних реальностей та розуміння часу та простору.

Також ще один, не менш важливий пункт, — побудова зв'язків між фільмами та серіалами “Marvel Studios”. Що ж саме забезпечує об'єднання історій? Післятитрові сцени — вони використовуються як натяк на майбутні події. Персонажі, які з'єднують різні франшизи, наприклад: Нік Ф'юрі, Капітан Марвел, Доктор Стрендж, Вонг, Тор, Локи й Танос. Вони є з'єднувальними персонажами, які допомагають глядачам відчувати, що всі фільми та серіали MCU є однією глобальною історією у кіновсесвіті.

Також є кросовери, наприклад такі як «Людина-павук: Додому шляху немає», який вперше об'єднав три версії Людини-павука та тим самим з'єднав і розширив всесвіт в очах глядачів. Ще забезпечує об'єднання історії — загальні артефакти, такі як Каміні Нескінченності. Вони протягом трьох фаз виступають головним елементом.

Звісно, важливим пунктом є емоційна прив'язаність до персонажів, тобто довготривалі сюжетні лінії, що дозволяють спостерігати та співпереживати героям історій. Також, очевидно, важливим пунктом можна вважати кастинг акторів та вибір режисерів, адже кожен з них створює і додає щось унікальне, і в результаті змінюється й саме бачення історії.

Отже, “Marvel Studios” стали чудовим прикладом, створивши один із наймасштабніших кінематографічних всесвітів у сучасному кінематографі. Адже ключовими для них факторами успіху, стали чіткі визначення концепції, якісний продакшн, творча свобода для режисерів та акторів, інтеграції через артефакти, з'єднувальні персонажі, сцени після титрів й розширення мультивсесвіту та нових героїв, і це наразі намагаються повторити й інші студії. Також інтерес до кіновсесвіту Marvel надає різноманітність жанру в межах одного всесвіту, відбувається підтримка інтересу через серіали та спінофи, які розширюють всесвіт та розкривають деталі, що не вміщуються до повнометражних фільмів. Та й загалом сама можливість нескінченного розширення кіновсесвіту, за допомогою нових персонажів, світів або альтернативних реальностей, не дозволяє інтересу глядача згаснути. Тобто кіновсесвіт — це не просто сукупність фільмів та серіалів, а й велика і складна, багатоступенева структура, яка має чіткий план й допомагає в розробці зрозумілого та цікавого всесвіту. Гадаємо, структурований підхід до створення кіновсесвіту є запорукою його довготривалого успіху й фінансового розквіту.