

ВСЕЛЕННАЯ КВЕНТИНА ТАРАНТИНО

К 60-летию со дня рождения

Историю кино можно писать по-разному. «Горизонтально», то есть, хронологически, поэтапно рассматривая десятилетие за десятилетием. Или «вертикально», исследуя кинематограф через творчество его ведущих постановщиков. Сотрудники зарубежного отдела НИИ киноискусства выбрали второй вариант. Книги позволяют познакомиться не только с индивидуальными особенностями творчества тех или иных мастеров, но и выявить основные тенденции в кино США на всем протяжении первого века его существования.

Кино США : режиссерская энциклопедия. — М. : Материк, 2002. — 275 с.
Дорошевич А. Квентин Тарантино. — С. 166-167.

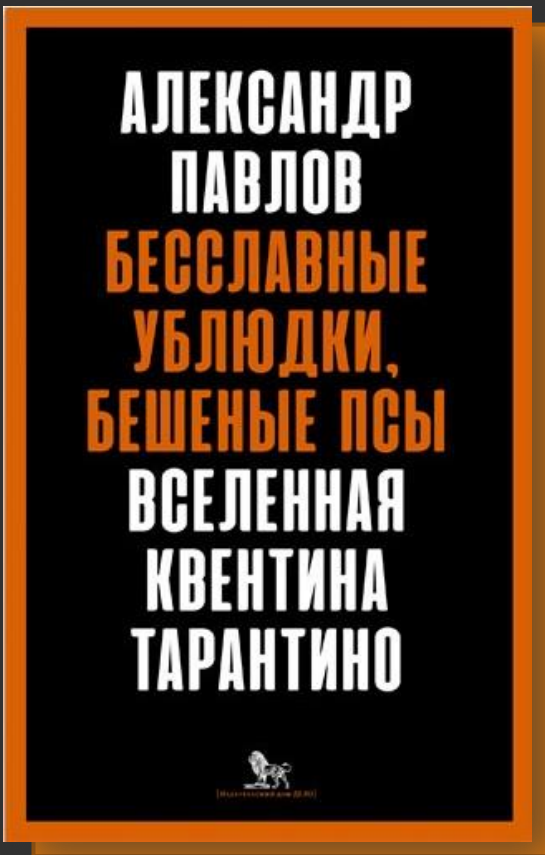
Кино США : режиссерская энциклопедия / Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звезгинцева, Д. Л. Караваев. — Москва : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2016. — 356 с. — Текст : электронный. — URL: <https://e.lanbook.com/book/94221>. — Режим доступа: по подписке.

Дорошевич А. Тарантино Квентин. — С. 268-270.

Кудрин, О. Великие кинорежиссёры мира.
100 историй о людях, изменивших
кинематограф /
Олег Кудрин, Рита Болотская. — М. :
Центрполиграф, 2012. — 479 с.

” Довольно уже взрослым, в 22 года, Квентин пошел работать в пункт кинопроката «Видеоархивы», что в Манхэттен-Бич, оговорив себе право бесплатно брать на домашний просмотр столько кассет, сколько заблагорассудится. И это стало его настоящей школой, не хуже киношколы Южно-Калифорнийского или Нью-Йоркского университетов: «Когда люди спрашивают меня, ходил ли я в киношколу, отвечаю им: «Нет, я ходил в фильмы»... В первую очередь и главным образом я фанат кино. Я всегда мечтал делать его, быть частью мира кино. У меня богатейший зрительский багаж: от Николаса Рэя до Брайана Де Пальмы, от Терри Гиллиама до Серджио Леоне, от Марио Бавы до Жан-Люка Годара и Жан-Пьера Мельвиля, включая даже Эрика Ромера».

В этой книге автор попытался понять вселенную Тарантино так, как понимает ее режиссер, и обращался к жанровому своеобразиею тарантиновских фильмов, чтобы доказать его уникальность. Творчество Тарантино он разделил на три периода, каждому из которых посвящена отдельная часть книги: первый период — условно криминальное кино, Pulp Fiction; второй период — вторжение режиссера на территорию грайндхауса; третий — утверждение режиссера на территории грайндхауса. Последний период творчества Тарантино отмечен «историческим поворотом», обусловленным желанием режиссера снять Nazisploitation и подрвать конвенции спагетти-вестерна.

Павлов А. В. Бесславные ублюдки, бешеные псы. Вселенная Квентина Тарантино / Александр Павлов. — Москва : Дело РАНХиГС, 2018. — 400 с.

URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366585/reading>. — Текст: электронный.

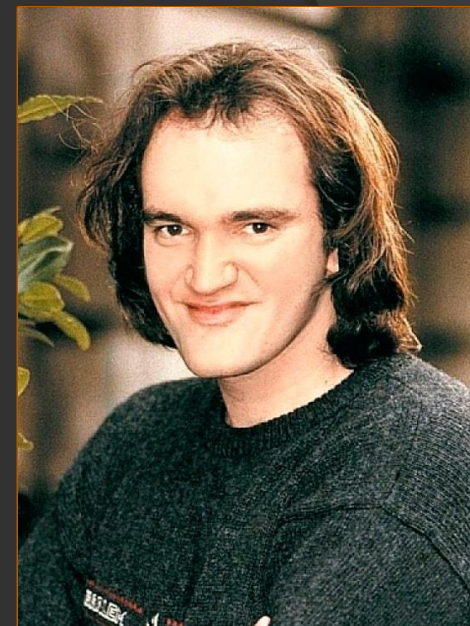
Режим доступа: по подписке.

” Вселенная Тарантино — это вселенная, прежде всего, Квентина Тарантино. Из его восьми/девяти полноценных картин лишь одна является экранизацией («Джеки Браун») произведения Элмора Леонарда «Ромовый пунш». Все остальное — это то, как Тарантино видит реальность из своего окна, или же то, что он когда-то увидел на экране телевизора. В целом все это существует в его голове. ...Тарантино все свое знание берет сам у себя. Конечно, основой его вселенной становятся сотни разных картин, содержание которых он впитывал в себя с малых лет, но все-таки, насколько бы велики ни были его «заимствования», мир Тарантино остается одним из самых оригинальных, созданных за всю историю кинематографа.

*Павлов А. В. Бесславные ублюдки, бешеные псы.
Вселенная Квентина Тарантино.*

” Из книги Джамии Бернارد редакцией были выбраны всего несколько глав, поэтому читателю не удастся в деталях узнать, как Конни Макхью (наполовину индианка, наполовину ирландка) в шестнадцать лет родила мальчика от итальянца Тони Тарантино, за которого и не думала выходить замуж; как назвала его Квентином в честь героини «Шума и ярости» Фолкнера; как ее третий муж Йен водил маленького мальчика на «Лицо со шрамом», «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня»; как Квентина задержали за попытку украсть книжку из магазина и мать сказала: «Ты что, дома все книжки прочел?» и усадила его в домашнюю библиотеку на все лето. Читатель найдет только незначительные упоминания о первом фильме Тарантино «День рождения моего лучшего друга», две части которого погибли при проявке и который из-за этого никогда не был окончен; о сценариях «Настоящая любовь» и «От заката до рассвета», поставленных другими режиссерами, и о знаменитом скандале с «Прирожденными убийцами», сценарий которых Оливер Стоун переписал, а Тарантино потребовал снять свое имя из титров и даже не стал смотреть фильм...

...Выбранные главы рассказывают только о годах работы Тарантино в видеосалоне, а также о съемке, прокате и обсуждении «Бешеных псов» и «Криминального чтива» — самых известных фильмов, связанных с его именем.

Бернارد, Джамии. Квентин Тарантино: человек и его кино / Д. Бернارد // Искусство кино. — 1997. — №1. — С. 45-65. — Окончание в следующем номере.

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 1994

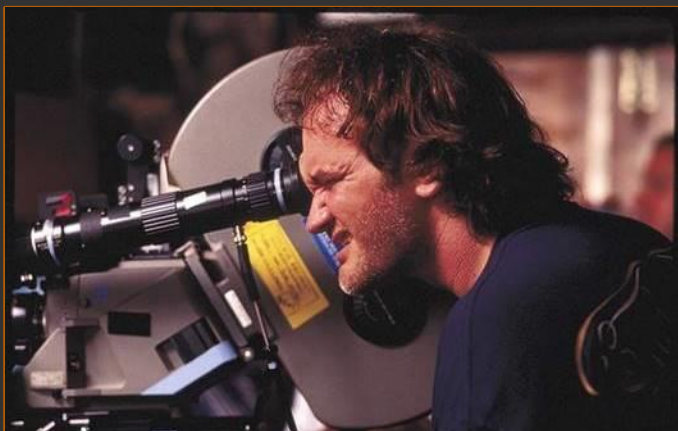

Статьи в этом номере журнала посвящены кинематографической сенсации 1994 года — фильму "Макулатура" (Криминальное чтиво) Квентина Тарантино, получившего "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. В них редакция представляет разные точки зрения, не присоединяясь ни к одной из них.

Квентин Тарантино: «Я работаю в жанре ширпотреба». // Искусство кино. — 1994. — №11. — С. 61-63.

Трофименков, М. Преступление оплачивается / М. Трофименков. // Искусство кино. — 1994. — №11. — С. 63-67.

Дарджис, Манола. Pulp-инстинкт / Манола Дарджис. // Искусство кино. — 1994. — №11. — С. 68-72.

«ДЖЕКИ БРАУН»

Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 1997

” Я не делаю фильмы только для премьерного просмотра в пятницу, а пытаюсь снимать те, что удержались бы во времени; я хотел бы, чтобы мои картины смотрели по три, четыре, пять раз в течение пяти или десяти лет и чтобы они становились лучше при каждом новом просмотре... Думаю, что «Джеки Браун» имеет больше шансов, чем другие мои работы, стать именно таким фильмом... Думаю, что этот фильм надо смотреть (и пересматривать) с начала до конца, оставаясь внутри, ни на что не отвлекаясь, потому что герои, да и сам поток повествования этого требуют.

Две публикуемые в этом номере журнала беседы с режиссером предлагают наиболее типичный круг вопросов, адресуемых автору «Джеки Браун».

Квентин Тарантино: «А я иду в другую сторону» / беседу ведет Серж Кагански // Искусство кино. — 1999. — №1. — С. 54-59.

Квентин Тарантино: «Для меня очень важна правда» / беседу ведет Эрик Бауэр // Искусство кино. — 1999. — №1. — С. 60-63.

Кузнецов, С. Москва: Квентин Тарантино в ряду культовых режиссеров / С. Кузнецов // Искусство кино. – 1996. – №7. – С. 44-49.

” Мода на Тарантино захлестнула Москву. Сегодня она представляется еще более бурной, чем две предыдущие, связанные с именами Питера Гринуэя и Дэвида Линча... Причина очевидна — Россия (или, во всяком случае, Москва) все больше интегрируется в мировое культурное пространство, выравнивая технические возможности... Тем не менее есть и другая причина: музыка к фильмам Гринуэя и Линча в большей части своей авторская музыка, тогда как тарантиновские саундтреки — классический сборник старых и новых «хитов», отвечающий плюралистически эклектичному вкусу времени. Кроме того, они гораздо больше приспособлены для практического «употребления», под них можно танцевать.

Александровский, Л. PULP FICTION / Л. Александровский // Искусство кино. — 1996. — №7. — С. 34-43.

” Объект этого текста – Тарантино-вирус, его экспансии, маршруты его проникновения в тело американского кино. Рекламный текст к этому проекту звучал бы так: «Зубастик Квентин — вирус. Он сжирает Голливуд под свою опеку indie art house (то есть высокохудожественное кино независимых). Он проникает всюду...»

«УБИТЬ БИЛЛА»

Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 2003

Квентин Тарантино. Подсевший на кино / беседу ведет и комментирует Марк Олсен
// Искусство кино. — 2003. — №11. — С. 101-105.

“ Фильм "Убить Билла" — это концентрированный заряд энергии, взрыв красок, музыки и действия. Сумасшедшая амальгама фильмов о мщении, фильмов в духе жанра кунфу школы братьев Шу.

«БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 2009

Цыркун, Н. Фабрика грез / рец. Н. Цыркун // Искусство кино. — 2009. — N 7. — С. 65-68.

” Сценарист и режиссер снабдил своих «Бесславных ублюдков» таким количеством в разной степени закодированной информации, которую вряд ли способен усвоить хотя бы один самый что ни на есть интеллеktуал-синефил по обе стороны Атлантики. Невероятно, как он сам был способен все это уложить в собственной голове, заодно сумев создать вполне структурно сообразный и логично развивающийся фильм, но недаром он работал над сценарием около десяти лет.

Квентин Тарантино: «Фильм — развлекательный» / беседу ведет Шадельфо Жиродд ; К. Тарантино // Искусство кино. — 2009. — N 7. — С. 68-71.

” Шадельфо Жиродд. С самого начала «Бесславные ублюдки» удивляют тем, что скорее походят на вестерн вроде «Аламо», чем на фильм о войне. Вас забавляет дурачить зрителя?

Квентин Тарантино. Да. (Смеется.) Это объясняется моей любовью к разным жанрам. Мне всегда хотелось, чтобы фильмы в духе вестерна или спагетти-вестерна смешивались с изобразительной атмосферой лент эпохи второй мировой войны. Мне бы хотелось, чтобы зрители «Бесславных ублюдков» сопереживали героям этой истории, которая начинается в штате Вайоминг, где ковбои объезжают мустангов.

Квентин Тарантино: «Я хочу вернуться в прошлое» / лит. обработка аудиозаписи Э. Уокера, пер. с английского Н. Цыркун // Искусство кино. — 2009. — № 6. — С. 67-79.

Мастер-класс Квентина Тарантино был одним из самых ожидаемых событий 61-го Каннского кинофестиваля 2008 года. Зал не смог вместить всех желающих. Масштаб события подтверждало присутствие в качестве модератора крупнейшего французского кинокритика, главного редактора журнала Positif Мишеля Симана.

При этом сам Тарантино существовал как бы отдельно от предложенного ему фестивалем венценосного формата. Как всегда в волнении и неистовстве он говорил о кино, захлебываясь собственными словами. Он как будто не мог совладать с остротой своих киновпечатлений, которые не перестает переживать с простодушием и страстью безумного киномана, даже став всемирно известным режиссером.

” Лично я порекомендовал бы каждому желающему стать режиссером или сценаристом, вместо того, чтобы поступать на сценарные курсы (не понимаю, зачем они вообще нужны) или на курсы режиссуры, начать с овладения актерской профессией. Там вы научитесь строить мизансцену, поймете, откуда должен выходить актер и куда уходить, вы таким образом научитесь режиссировать. Все, что я знаю о написании сценариев, я вынес из уроков актерского мастерства. Потому что главное в сценарии — характеры, которые постигаешь, вживаясь в них в качестве актера. Благодаря этим знаниям я умею работать с актерами. Благодаря им я стал понимать, что такое операторская работа, потому что брал уроки у актера Джеймса Беста, который также преподавал операторскую технику...

*«Бешеные псы»
реж. К. Тарантино*

*«Четыре комнаты»
реж. К. Тарантино*

*«Сукияки Вестерн Джанго»
реж. Такаси Миикэ*

*«Джанго освобожденный»
реж. К. Тарантино*

” Квентин Тарантино в первую очередь, конечно, не актер, но в лицо его узнает каждый. Кого еще из режиссеров настолько привычно видеть в кадре? Его единственным официальным достижением в актерской карьере стала номинация «Худшая мужская роль второго плана» на «Золотой малине» за Ричарда Геко в «От заката до рассвета» (1996, режиссер Роберт Родригес). Между тем фильм стал культовым и окончательно утвердил Тарантино как полноценного обитателя экранного мира, в котором остальные режиссеры не более чем туристы.

Сенченко, А. Обитатель и захватчик. Артист Тарантино / А. Сенченко // Искусство кино. — 2019. — №7/8. — С. 66-69.

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»

Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 2012

” Есть соблазн назвать новый фильм Квентина Тарантино пастисшем, но вряд ли это оправдано. Да, «Джанго освобожденный» откровенно указывает на источник вдохновения автора: это в определенной степени оммаж Серджо Корбуччи, который 1966 году поставил спагетти-вестерн «Джанго»... Но в целом мститель Джанго предстает на этот раз на фоне гораздо более значительном, и фильм в целом вмещает в себя темы и мотивы, весомо перевешивающие довольно утлое содержание довольно топорно снятого итальянского прототипа...

” Тарантино, сломав застарелые стереотипы и каноны, вчерне заполнив лакуны в осмыслении важной страницы из прошлого страны, создал на этих руинах и прочно зашпатлеванных трещинах новый миф, а заодно и новый жанр, что и по отдельности редко кому удается, и тем самым застолбил себе место в истории. Во всяком случае, в истории кино. Хотя оно у него и так неоспоримо было.

Цыркун, Н. Блюдо, которое съели горячим : рецензия / Н. Цыркун // Искусство кино. — 2013. — №1. — С. 32-37.

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»

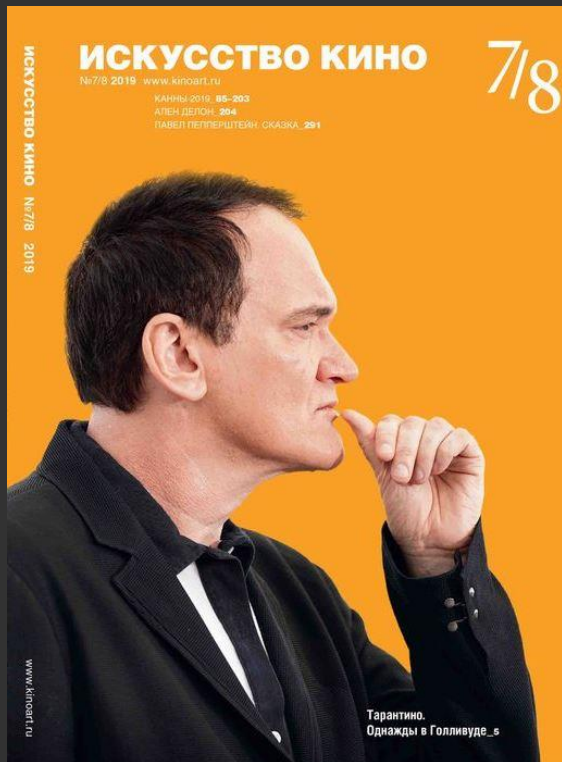
Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 2015

” Я вообще не испытываю никакой ответственности. Пишу то, что мне нравится. Я люблю своих героев. Двадцать лет назад горел желанием раскрывать актеров. Хотел взять хорошо известного актера, работающего на 20 процентов своего таланта, и показать, на что он действительно способен. И чтобы все ахнули. Но теперь это прошло. Теперь для меня главное — сами герои. Моя задача — сначала хорошо их прописать, а затем найти идеальных актеров, которые их сыграют.

Хоуард, С. Квентин Тарантино о погоде, злободневности и ответственности : беседа / С. Хоуард. // Экран и сцена : периодическое издание. — 2016. — N 1. — С. 13.

Новое/старое кино: «Криминальное чтиво» 25 лет спустя. «Круглый стол» «ИК» // Искусство кино. — 2019. — № 7/8. — С. 4-19.

Этот номер журнала «Искусство кино» посвящен Квентину Тарантино – феноменальному художнику, определившему кинематограф последних двадцати пяти лет. Исторический, политический, эстетический, кинематографический, музыкальный контекст — рамка, в которую авторы решились поместить Тарантино, самого загадочного и открытого для трактовок современного режиссера.

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» *Автор сценария, режиссер Квентин Тарантино, 2019*

«...«Однажды... в Голливуде» совмещает фактическое и фантасмагорическое так, как делает это технология дополненной реальности... Место действия этого фильма — киногород. Режиссер урбанизирует Голливуд (в фильме мы вместе с его героями, ветеранами киноиндустрии, наблюдаем, как стремительно менялся в конце 60-х район — вместе с эпохой) и в то же время делает каждый план, каждый проезд неразрывно связанным с кино того времени, превращая Лос-Анджелес в метапространство.

Смолина, Е. Эффект наблюдателя. Тарантино и его Лос-Анджелес / Е. Смолина. // Искусство кино. — 2019. — № 7/8. — С. 20-23.

Самому Тарантино в момент выхода его девятого фильма пятьдесят шесть лет, он на полгода старше Брэда Питта и на двенадцать лет — Леонардо Ди Каприо. Их мальчишеские лица бесстрашно, но и растерянно, смотрят в будущее, встречая его с единственным оружием, которое у них есть, — кинематографом. Неравная и отважная борьба со смертью, охота на бабочку времени при помощи сачка фильма.

Тарантино не хочет уходить в историю стариком. Он давно пообещал, что снимет всего десять фильмов и отправится на пенсию. «Однажды... в Голливуде» — девятый, предпоследний...

Долин, А. Охотник на бабочек: 9 1/2 фрагментов сломанной хронологии / А. Долин. // Искусство кино. — 2019. — № 7/8. — С. 70-83 : фот.

” То, что музыка в его фильмах безупречна, — трюизм. У режиссера нет ни одного проходного саундтрека. Если бы нужно было записать рецепт музыкального коктейля "Квентин", то он выглядел бы примерно так: несколько композиций Эннио Морриконе, Луиса Бакалова / Джека Ницше, баблгам-поп; тема из старого ТВ-шоу, несколько треков в жанрах кантри, пара каверов на «старые песни о главном».

Филиппова, А. Адреналин. Меланхолия / А. Филиппова // Искусство кино. — 2019. — № 7/8. — С. 24-29 : фот.

” Тарантино блестяще владеет техникой контрапункта — именно поэтому музыка в его фильмах так хорошо работает, а некоторые ассоциации настолько глубоко врезаются в память, что ни о чем другом, кроме как о сцене из фильма, думать при прослушивании трека уже нельзя.

” Я не уверен, принадлежит ли следующее высказывание в самом деле Тарантино или это всего лишь мем (хотя канал «Культура» настаивает, что это слова режиссера), но в любом случае сама цитата, по сути, верна. Когда у Тарантино спрашивают, почему он так и не снял ничего лучше «Криминального чтива», он отвечает: «А кто снял?»

Появился ли после «Криминального чтива» другой фильм, так повлиявший на культуру? Успокоился ли Тарантино или же рассчитывает в будущем повторить революцию 1990-х? Можно сказать наверняка: у режиссера есть амбиции. Возможно, Тарантино примет самый большой вызов в жизни и своим десятым фильмом «сделает» вторую часть «Криминального чтива» или что-то вроде того.

Павлов, А. В. Бесславные ублюдки, бешеные псы. Вселенная Квентина Тарантино.

Все источники, упомянутые в презентации, вы можете найти в библиотеке СПбГИК на ул. Правды, 13.

Цитаты отмечены значком ”. Некоторые приведены в сокращении.