

TIM BURTON: Estilo

Gabriela Gómez y Almudena Bernales

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- **Contraste entre mundos**
 - Contraste entre “un mundo” y otro
 - Un lado “Naturalista” y un lado “Teatral”
 - **El lado naturalista** exagera la visión que tiene Tim de los suburbios americanos.
 - **El lado teatral** busca reflejar lo gótico y mecánico inspirado en el expresionismo alemán.
 - **El lado naturalista** lo usa Tim de forma irónica para decir “Aquí es donde vive la verdadera maldad”.
 - **Ejemplos:** Edward manos de tijeras, Beetlejuice, Pesadilla antes de navidad, Charlie y la fábrica de chocolate, La novia cadáver, entre otros.
 - Vincent es el PRIMER cortometraje con el que Tim deja claro su estilo al mundo.
 - La luz que usa Tim tiene el propósito de crear un ambiente teatral.
 - **En el lado teatral** la arquitectura también cambia mucho de la que usa en el lado naturalista, el lado teatral consta de una arquitectura retorcida, asimétrica, surrealista e imperfecta.
- **Expresionismo alemán**
 - Dramatización en los decorados y maquillaje
 - Predominancia de las iluminaciones contrastadas
 - Blancos y negros rotundos
 - Sus personajes, decorados y entornos suelen presentar proporciones distorsionadas, formas alargadas y diseños surrealistas
 - Arquitectura gótica no convencional

- **Ejemplos:** Vincent, La Gran Aventura de Pee-Wee, Sombras tenebrosas, Sleepy Hollow
 - **Paleta de color**
 - En **Edward manos de Tijera** vemos una paleta de colores muy contrastada, por ejemplo en los suburbios Tim recrea un escenario muy inspirado en los 60's, usando colores pasteles, mucha simetría, y colores planos y sobrios, una iluminación bastante simple sin mucho contraste o intensidad, pero cuando nos lleva al hogar de Edward vemos un estilo totalmente diferente, tonalidades oscuras, góticas y misteriosas, no hay tanta simetría y la luz genera una sensación más teatral.
 - En **El Cadaver de la Novia** vemos un giro del uso del contraste entre mundos, Tim nos presenta el mundo de los vivos únicamente con blanco y negro, pero la simetría y el orden se mantienen, sin embargo no hay una sensación de optimismo, es más bien deprimente; pero cuando Victor llega al mundo de los muertos se encuentra con un mundo lleno de color, pero no colores pasteles, sino llenos de intensidad, contraste y uso de neones, da un ambiente de fiesta y alegría, completamente diferente al ambiente frío y triste del mundo de los vivos.
-

STORYTELLING

- **El partir de poemas y/o monólogos para crear sus historias**
 - Toma inspiración de escritores como Charles Dickens y Edgar Allan Poe
 - Para tener mucho más claras sus ideas, Tim además del uso de poemas y monólogos también es muy importante para él el recurso del dibujo, ya que sus dibujos son llenos de expresividad, usa diferentes técnicas para dejar clara su idea a su equipo, sin sus dibujos sus ideas no tienen fundamento.
 - A Tim le encanta reflejar la tradición cultural, la que más usa es la del Día de los Muertos de México, se inspira mucho de ella ya que se basa en no ver la muerte como una tragedia y un tabú, sino como algo natural del ciclo de la vida.
-

BANDA SONORA

- **Danny Elfman como un constante en la banda sonora de su filmografía**
 - Composiciones exageradas y singulares
 - **Ejemplos:** La gran aventura de Pee-Wee, Pesadilla antes de navidad, Charlie y la fábrica de chocolate, Beetlejuice, Batman, Alicia en el país de las maravillas, entre otros.
 - Danny Elfman y Tim Burton han trabajado juntos en 16 producciones y contando, ambos se entienden muy bien y son un complemento perfecto para el trabajo del otro.
 - La música de Elfman juega un rol importante en el éxito de las películas de Tim Burton, sus scores siempre son exagerados y únicos transmitiendo a la perfección el estilo de Tim.
-

DISEÑO DE PERSONAJES

- **Outsider como arquetipo**
 - Inspirado en sus propias vivencias de la infancia y adolescencia, crea un protagonista socialmente inadaptado, excluido y rechazado
 - Personajes que no se conforman con las etiquetas y normas sociales predispuestas
 - Juega con dos visiones: los que siguen la “norma” y los que la rompen
 - **Ejemplo de esto:** Jack en Pesadilla antes de navidad → opta por explorar un mundo nuevo, la Navidad y sus celebraciones. No es lo que se espera de él como rey del Halloween, por lo que se le rechaza y decide tomar su propio camino
 - Sus diferentes personajes se intentan adaptar a la vida cotidiana y aburrida pero terminan huyendo a su mundo de fantasía como escape de la “realidad”
- **Apariencia física**
 - Sus personajes suelen ser pálidos, muy delgados y con ojos desproporcionadamente grandes, esto lo vemos mucho más claro en sus producciones de stop-motion.

- El propósito de los ojos grandes en sus personajes es crear un sentido de inocencia y vulnerabilidad, evocan a una cualidad muy infantil, teniendo a su vez un sentido de asombro y curiosidad, esa inocencia contrasta mucho con su estética macabra aportando a la expresividad característica de Tim Burton.
 - **Criaturas no convencionales**
 - Desde pequeño fue receptivo a las películas con protagonistas monstruosos
 - Se cuestiona porqué se percibe a esas criaturas como monstruos pero nunca aquellos que los persiguen
 - Siente que los monstruos están mal interpretados, a veces, estos tienen un alma más sensible que los propios humanos
 - Sus personajes no siempre tienen que ser “monstruos” como tal, simplemente pueden tener rasgos o características fuera de lo convencional y ser rechazados por esto
 - **Ejemplo:** Edward manos de tijera, Beetlejuice, El cadáver de la novia
-

DISEÑO DE VESTUARIO

- **Vestuario (Colleen Atwood)**
 - Para el vestuario se inspira mucho también de Dr. Seuss, esta inspiración se puede ver principalmente en personajes que usen tirantes, líneas blancas y negras.
 - Su diseño de vestuario hace mucho uso de líneas blancas y negras en sentido vertical, disfraces de origen victoriano que contrastan con la palidez clásica de sus personajes.
 - Vestuarios extravagantes con deje del siglo 19 sin importar que sus historias estén ambientadas en tiempos modernos
- **Maquillaje**

- El maquillaje que utilizan los personajes de sus películas suele hacer gran uso del color blanco en el rostro de los actores, bastante exagerado al igual que ojeras muy pronunciadas.
 - Busca destacar las facciones más características de cada rostro de forma exagerada, en especial destacar los ojos haciéndolos ver más grandes con las ojeras y delineador.
-

CAMAROGRAFÍA

- **Planos aéreos**
 - Muchas de sus películas comienzan con vistas de pájaro y se muestra un plano aéreo de la ciudad.
 - Recurre también a este encuadre en momentos de transición
 - **Ejemplo:** Beetlejuice, Edward manos de tijera, Sweeney Todd, etc.
- **Uso de travellings y paneos**
 - Generalmente la cámara se encuentra colocada a una dolly o se graba desde un helicóptero, Burton es muy dinámico con sus planos