

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

GRADO EN CONSERVACIÓN Y
RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES
ARQUEOLOGÍA-CERÁMICA

TIM BURTON: Filmografía

PRÁCTICA 2

Trabajo académico realizado por: Coral García Sierra

Docente: Eva Sales Ortiz

Curso 2021-2022

ÍNDICE DEL TRABAJO

Objetivos filmografía.....pág. 3

Introducción.....pág. 3

Años 80 y 90.....pág. 4

Década de los 2000.....pág. 6

Década de 2010 a 2020.....pág. 6

Resumen de filmografía de Tim Burton.....pág. 7

Índice de películas.....pág. 7

Esquema de diapositivas.....pág. 9

TIM BURTON-FILMOGRAFÍA

Objetivos filmografía:

- **Referencias e influencias vivenciales del autor que le han servido de fuente de inspiración. Constantes temáticas de su obra.**
- **Evolución de su filmografía.**
- **Analizar el contexto cinematográfico en el que se enmarca el director y estudiar la época en la que se consagra como uno de los directores más aclamados.**

Introducción

Hay una clara evolución en los 51 años que han pasado desde su primer corto hasta la actualidad, siempre con la huella de su vida y personalidad. En este aspecto resalta el largometraje *Big Fish* que dirigió en 2003 tras la muerte de sus padres que ocurrieron en el 2000 y 2002, película que ahonda en la escasa relación que había tenido con ellos dentro de una atmósfera algo surrealista. También vemos el trauma de la muerte de su mascota en

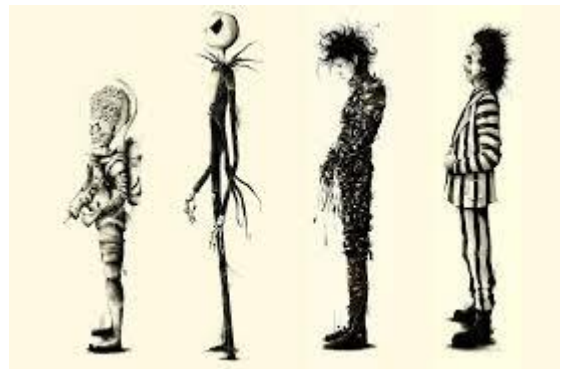
Frankenweenie (corto en 1984 y largo en 2012, ambas animaciones). Sus personajes masculinos muchas veces van acompañados de perros, con diseño prácticamente igual, como Jack con su perro Zero en *Pesadilla antes de Navidad* (1993), Víctor con su perro Scraps en *La novia cadáver* (2012), Víctor y su perro Sparky en *Frankenweenie*. Hay opiniones que dicen que Sparky al morir se convierte en Scraps y que Víctor es finalmente Jack.

La ambientación, a menudo centrada en los suburbios de la clase media norteamericana o similar- *Eduardo manostijera, Beetlejuice, Vincent, Pesadilla antes de Navidad...*- es el ambiente que conocía de su infancia, ya que era hijo de una maestra y un jugador de béisbol retirado.

Sus gustos literarios y cinematográficos también marcan los guiones con los que trabaja, ya sea como productor, guionista y/o director. El romanticismo del siglo XIX-postmodernismo, el expresionismo alemán, el cine clásico norteamericano, Edgar Allan Poe, Charles Dickens: las historias que le agradaron en su juventud se unen para lograr un estilo nuevo y único muy característico, caracterizando incluso a sus personajes reales a modo de sus ilustraciones. Habitualmente encontramos una atmósfera fría, a menudo gris u oscura.

En el año 2016 nos presentó *El hogar de miss Peregrine para niños peculiares*, inspirada en su propia colección de fotografías *vintage*.

Se pueden calificar sus películas dentro del género de terror o comedia negra, muchas veces con una ligera crítica social sobre todo subrayando la hipocresía y el egoísmo de las clases medias y

altas norteamericanas: vemos esto desde su corto *Vincent* en 1982, pasando por *Eduardo manostijera* (1990) y la más reciente *Big Eyes* (2014), aunque la mayoría de sus guiones no están exentos de esto, a pesar de la carga de lo políticamente correcto que ha ido acumulando conforme pasan los años, puede que debido a la pérdida de energía que traen consigo el envejecer y que muchas veces ha dado a sus películas un aire de “copia de copia de sí mismo”... aunque es cierto que la intertextualidad también es una huella de su estilo.

Sus cuadros cinematográficos también tienen una gran carga simbólica, repitiendo, una vez más, conceptos: suelo de cuadros blancos y negros simbolizando el mal y el bien, que muchas veces se entrecruzan en su filmografía: en *Beetlejuice* (1988) los fantasmas pasan de ser los torturadores a los torturados; en *Eduardo manostijera* la creación antinatural, incluso demoníaca, acaba teniendo que huir de “los buenos ciudadanos”, resaltada en la cinta a una fanática cristiana que no aporta nada más al guión que la hipocresía de los ideales que dice seguir en contraposición a sus actos injuriosos y malvados contra el protagonista. Es curioso cómo usa la música en sus películas-habitualmente música compuesta por Danny Elfman- es usada para crear tensión y miedo en el espectador: en *Batman* la música alegre y divertida es usada por el Joker mientras hace actos atroces, la música siniestra y calmada cuando sale el héroe. Esto es algo que se repite muchas veces, y podría ser también parte del “efecto espejo” entre el bien y el mal del que ya hemos hablado. Las flores, que aparecen una y otra vez (muertas en *Batman* 2001, como decorado en *Alicia en el país de las maravillas*, *Pesadilla antes de Navidad* y muchas otras) son el símbolo de la pureza, inocencia del alma y la muerte, nos hablan de los personajes, el estado de la historia, etc. según su estado, el momento en el que aparecen, la importancia que se les da dentro de la historia.

El esoterismo (como ejemplo, las tendencias a la numerología y hacia diferentes religiones en *Big Eyes* de parte de la protagonista) y la negación de valores cristianos (vemos la continuación después de la muerte cerca del submundo y alejada de la dicha celestial: *Beetlejuice*, *Frankenweenie*, *Pesadilla antes de Navidad*, *La novia cadáver*...) son una constante en sus creaciones, puede que, como un rechazo hacia su familia de origen, protestantes cristianos. Esto nos trae a otra constante: la soledad, la marginación que sufría Timothy en su infancia y que después sufren sus personajes, incluso los de versiones de historias de otros autores: en *Charlie y la fábrica de chocolate*, Wonka, dueño de la fábrica, no es un ser solitario deprimido en la historia original de Roald Dahl, pero sí vemos algunos traumas sin resolver en la versión de Burton; en *Alicia en el país de las maravillas*, el personaje de Alicia para Burton, bastante estrambótico, se siente ajeno a la sociedad de la que forma parte, y además se suman a la cinta los valores feministas de S. XXI, ambos añadidos que en el cuento original no existen(aunque sea sólo por la época), aunque la protagonista-por otro lado basado en una niña real-sí fuese un tanto más imaginativa de lo normal.

También se sienten sus películas como pequeños microcosmos cerrados en sí mismos, parece un reflejo del encierro en sí mismo que tiene el director, el alejamiento de su entorno que tuvo siempre, la protección que la imaginación le dio ante el mundo y que es capaz de entregar a los demás en sus obras.

Años 80 y 90

Después del cortometraje *La isla del Dr. Agor* que realizó con 13 años dedicó los siguientes años a su formación, tras los cuales llamó la atención de la compañía Disney-de hecho, la fundadora de la escuela dónde se formó- y comenzó a trabajar allí. Pero el estilo personal de Burton no agradaba a la compañía, considerándolo demasiado oscuro, sus propuestas eran rechazadas.

Colaboró como animador en las producciones de la empresa. Con ayuda de algunos ejecutivos de Disney llevó a cabo sus cortos de *Vincent y Frankenweenie*, logrando moderado éxito, pero no el apoyo total de la compañía, por lo que en 1984 terminó allí definitivamente para establecerse por su cuenta.

En 1982 *Hansel y Gretel* se convierte en el último cortometraje que dirigió, aunque participó como animador en otro en 1984, gracias al éxito de sus cortos logró el encargo de su primer largometraje *La gran aventura de Pee-Wee* en 1985 por Warner Bros, logrando la película más taquillera del año 1988 con su segundo largometraje *Beetlejuice*. En ese intervalo de 3 años colaboró con Disney como animador y en televisión, lo que le dio más credibilidad para que otros productores confiaran en él. Además, suponemos que se dieron cuenta de que el imaginario de Burton concordaba perfectamente con el espíritu de los 80 y principios de los 90, convirtiéndose en un director icónico en Occidente: la juventud de esos años, sin conocer guerras, vivían dentro de una espiral de consumismo que había comenzado hacía relativamente poco, con un sentimiento de insatisfacción y desilusión completamente acorde con los personajes e historias de Burton. Tampoco podemos obviar el postmodernismo incrustado en las capas intelectuales de la sociedad de entonces, que llegaban a hacer apología de las drogas apoyando a la epidemia extendida entonces: ese ambiente oscuro y decadente de drogadicción puede verse reflejado en el universo Burtoniano.

Arriba: Imagen de *merchandising* de la película "Eduardo manostijeras"

Finalmente, en 1989 se estrenó la película que le llevaría al estrellato: *Batman*. Burton cambió para siempre la forma de representar a este personaje, de forma muy alejada del cómic original y dirigida a un público principalmente adulto... ¿Vimos aquí el principio de lo que hoy en día es normal, los adultos entregados a historias fantásticas y antaño consideradas infantiles?

Imagen de la película "Mars Attacks!"

Indudablemente una importante contribución a ello. Su *Batman* es un personaje con el que él mismo puede identificarse: un hombre con dos caras, la oscura y la luminosa que no puede resolver. Se resistió durante 3 años a realizar su secuela, Burton no se sentía muy cómodo en su nuevo papel de súper estrella, en este tiempo realizó el proyecto largamente meditado de *Eduardo manostijera*, su primera producción que se convirtió en otro gran triunfo.

Es en este tiempo cuando realizó una de las

películas de culto más importantes de nuestra época: *Pesadilla antes de Navidad*, hecha íntegramente en *stop-motion* y que sería el preludio de realización de las películas infantiles en animación por ordenador, sin ser ilustraciones en papel.

En 1996 presenciamos el primer fracaso de Burton, que lo apartaría de Hollywood unos años: *Mars Attacks!*, sátira inspirada en una colección de cromos, animada por ordenador en contra de lo que quería el director, que quería usar de nuevo *stop-motion*. Esta película, apreciada sobre todo en Europa, es una muestra de la maestría de Tim Burton.

Década de los 2000

Comenzamos con la película que inició el nuevo resurgir de Burton tras su parón causado por el fracaso de *Mars Attacks!*: *Sleepy Hollow* de 1999, basada en la leyenda del mismo nombre con una atmósfera gótica muy cuidada.

En esta década no cultivó obras excesivamente memorables, a pesar de no quedarse parado (*El planeta de los simios*, *Big Fish*). No fue hasta 2005 que vuelve a tener una obra recordada y aplaudida con *Charlie y la fábrica de chocolate*. El mismo año nos trae *La novia cadáver*, la primera película en *stop-motion* que hacía desde 1993.

Dirige por primera vez un videoclip para el grupo de rock "The Killers" en 2006, con *stop-motion* dejando su huella con la temática de esqueletos.

Sweeney Todd, musical de 2007, reversionaba sus creaciones más personales con una marcada ironía y, de nuevo, crítica social. Puede que la experiencia en el ambiente musical le animase a participar en esta producción.

Burton deja la primera década de los 2000 sin parar de trabajar-9 en 2009.

Década de 2010 a 2020

Esta es la década que marca al director como el momento en que sus seguidores empezaron a acusarle de haber cambiado. Aquí es cuando empieza a sufrir "el gran peso de lo políticamente correcto" que comentábamos en nuestra introducción.

Hizo los remakes *live-action* para Disney de sus clásicos animados: el primero *Alicia en el país de las maravillas*, de la que ya hemos hablado, y *Dumbo*, última película que a día de hoy ha realizado, y que no ha conseguido conectar con el público objetivo actual. Publicó con la misma compañía el *remake stop-motion* de *Frankenweenie*, un largometraje que agradó a la audiencia.

Hizo los remakes *live-action* para Disney de sus clásicos animados: el primero *Alicia en el país de las maravillas*, de la que ya hemos hablado, y *Dumbo*, última película que a día de hoy ha realizado, y que no ha conseguido conectar con el público objetivo actual. Publicó con la misma compañía el *remake stop-motion* de *Frankenweenie*, un largometraje que agradó a la audiencia.

Realizó una serie de películas sin mucho éxito como las de 2012 *Sombras tenebrosas* y *Abraham Lincoln: cazador de vampiros*. En este mismo año vuelve a dirigir uno de los videoclips de "The Killers". Podemos dilucidar que en 2012 necesitaba dinero urgentemente y aceptaba cualquier proyecto que se le presentara. Tras estos fracasos hizo un descanso, hasta que en 2014 estrena *Big Eyes*, película que en cierto modo muestra una autorreflexión de si el universo burtoniano ha perdido su esencia con el paso de los años, una historia creada como una especie de autocastigo, criticando cómo los artistas pueden perder su espíritu a cambio de dinero.

Resumen de la filmografía de Tim Burton:

21 largometrajes como director, el undécimo más taquillero de todos los tiempos.
 5 cortometrajes, 4 como director y 1 como animador, todos en sus inicios.
 2 direcciones de videoclip para la banda de rock "The Killers".
 7 participaciones como animador, en Tv y con Disney, mayoritariamente en sus inicios..
 3 participaciones en series de Tv, 2 como director y 1 como animador.
 6 cintas como escritor.
 2 participaciones en cameo y manejador de *muppet*.
 1 película como actor.
 14 historias como productor.

Paró de los 13 a los 20 años dedicándose a su formación, quitando los 3 años que no se tienen noticias de él de 1996 a 1999, cada año en el que no estrena nada es porque está inmerso en la creación de diferentes proyectos.

Versátil, sabe dirigir por encargo tan bien como por gusto; sabe sacar el mismo partido a grabaciones de 5 min. como aquellas de 2h; sabe participar en múltiples oficios dentro del cine.

Índice de películas:

<u>La isla del Doctor Agor</u>	(1971)	Cortometraje	Director y escritor
<u>El Señor de los Anillos</u>	(1978)	Largometraje	Animador
<u>Stalk of the Celery Monster</u>	(1979)	Cortometraje	Director, escritor y animador
<u>La película de los Muppet</u>	(1979)	Largometraje	actor manejador de un <i>muppet</i>
<u>The Fox and the Hound</u>	(1981)	Largometraje	Animador
<u>Vincent</u>	(1982)	Cortometraje	Director y escritor
<u>Hansel & Gretel</u>	(1982)	Cortometraje	Director
<u>Luau</u>	(1982)	Cortometraje	Animador
<u>Tron</u>	(1982)	Largometraje	Animador
<u>Frankenweenie</u>	(1984)	Cortometraje	Director y escritor
<u>La gran aventura de Pee-Wee</u>	(1985)	Largometraje	Director
<u>Taron y el caldero mágico</u>	(1985)	Largometraje	Animador
<u>Faerie Tale Theatre: capítulo Aladino y su lámpara maravillosa</u>	(1986)	Serie de Tv	Director

<u>Alfred Hitchcock Presents: adaptación del capítulo <i>The Jar</i></u>	(1986)	Serie Tv	Director
<u>Beetlejuice</u>	(1988)	Largometraje	Director
<u>Batman</u>	(1989)	Largometraje	Director
<u>Eduardo manostijera</u>	(1990)	Largometraje	Escritor, director, productor
<u>Batman returns</u>	(1992)	Largometraje	Director, productor
<u>Solteros</u>	(1992)	Largometraje	Actor: "Brian"
<u>Pesadilla antes de Navidad</u>	(1993)	Largometraje	productor, escritor
<u>Historias asombrosas: Perro de familia</u>	(1993)	Serie de Tv	Animador
<u>Ed Wood</u>	(1994)	Largometraje	Director, productor
<u>Batman forever</u>	(1995)	Largometraje	Productor
<u>James y el melocotón gigante</u>	(1996)	Largometraje	Productor
<u>Mars Attacks!</u>	(1996)	Largometraje	Director, productor
<u>Sleepy Hollow</u>	(1999)	Largometraje	Director
<u>El planeta de los simios</u>	(2001)	Largometraje	Director
<u>Big fish</u>	(2003)	Largometraje	Director
<u>Charlie y la fábrica de chocolate</u>	(2005)	Largometraje	Director
<u>La novia cadáver</u>	(2005)	Largometraje	Director, productor
<u>Bones</u>	(2006)	Videoclip de "The Killers"	Director
<u>Sweeney Todd: el barbero diabólico de la calle Fleet</u>	(2007)	Largometraje	Director
<u>9</u>	(2009)	Largometraje	Productor
<u>Alicia en el país de las maravillas</u>	(2010)	Largometraje	Director
<u>Here with Me</u>	(2012)	Videoclip de The Killers	Director
<u>Sombras tenebrosas</u>	(2012)	Largometraje	Director
<u>Abraham Lincoln: cazador de vampiros</u>	(2012)	Largometraje	Productor
<u>Frankenweenie</u>	(2012)	Largometraje	Director, productor, escritor

<u>Big Eyes</u>	(2014)	Largometraje	Director, productor
<u>Alicia a través del espejo</u>	(2016)	Largometraje	Productor
<u>El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares</u>	(2016)	Largometraje	Director y cameo.
<u>Dumbo</u>	(2019)	Largometraje	Director, productor

Esquema de diapositivas:

Imágenes y guión a usar en la presentación de 1 min. 40seg.

Diapositiva 1: LAZOS ENTRE PELÍCULAS Y BIOGRAFÍA (Foto de perro)

Tim Burton es un autor con evolución en los 51 años que lleva en activo, siempre dejando la marca de sus vivencias y personalidad en sus creaciones. Sus películas son como un pequeño universo paralelo al nuestro, con una ligera crítica social que ha ido perdiendo con los años. Versátil, sabe trabajar por encargo como en *Batman*, por gusto, saca partido en películas que duran 5 min. o 2h. Trabaja sin descanso.

Diapositiva 2: INICIOS (Foto La gran aventura de Pee-Wee)

Desde niño hizo cortometrajes- *La isla del dr. Agor* a los 13 años queda como muestra- y siguió haciéndolos hasta que consiguió suficiente confianza de los productores para que le encargaran su primer largometraje *La gran aventura de Pee-Wee* en 1985. Poco a poco fue publicando películas que fueron otorgándole más y más fama, comenzando su estrellato con el estreno de *Batman* en 1989.

Diapositiva 3: ESPÍRITU DE LA ÉPOCA (Foto de Batman)

Esta película aportó mucho a lo que hoy es normal: los adultos entregados a historias que antes se consideraban infantiles. El espíritu de las películas de Burton, además, concordaban a la perfección con el sentimiento de insatisfacción y desilusión que daba a la juventud de entonces la espiral de consumismo que se había establecido, sumado a un ambiente de drogadicción que se plasmaba también en las calles. Tuvo un gran fracaso en 1996 con *Mars Attack!*

Diapositiva 4: VUELTA A LA FAMA (Foto de Charlie y la fábrica de chocolate)

Estuvo descansando hasta que volvió al redil en 1999 con *Sleepy Hollow*. La década de los 2000 no dejó obras especialmente memorables, aunque fue la primera vez que participó en un videoclip de *The Killers* lo que seguramente le dio la experiencia para el musical de *Sweeney Todd* que dirigió un año más tarde. Es en 2005 cuando dirige *Charlie y la fábrica de chocolate*, otro largometraje apreciado por el público.

Diapositiva 5: DINERO (Foto Big Eyes)

De 2010 hasta 2019 continuó participando en un largometraje tras otro, además de otro videoclip de "The Killers", pero aquí es cuando sus seguidores le acusan de haber cambiado, haberse "vendido", algo sobre lo que el mismo reflexiona con "Big Eyes" de 2014.

En esta última década ha vuelto a colaborar con Disney.