МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Кафедра новых медиа и теории коммуникации

«ТВИН ПИКС» И ЭПОХА КАЧЕСТВЕННЫХ СЕРИАЛОВ

Работа
студентки 5 курса (гр. 513)
ПАЛЯН М.Г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –
Засурский И.И.

Москва

2014

ВВЕДЕНИЕ

Телесериалы относятся к явлениям массовой культуры, и естественно, они должны соответствовать требованиям массы. Первые телесериалы, те, что стоят у истоков зарождения формата, именно на это и ориентировались. Во-первых, они четко следовали выбранному жанру. Если это детективная история, то она до самого конца развивается по канонам детектива. Если это мелодрама, то конфликт заострен на человеческих отношениях. Во-вторых, они состояли из знакомых и привычных зрителю клише – аудитория не стала бы смотреть на то, чего не бывает в жизни. Зрителю нужно узнавать себя в героях, проводить параллель и проецировать ситуации. В бразильских сериалах влюбленные пусть и через 600 серий, но в итоге будут вместе, бабули у экранов возрадуются и со спокойной душой выключат телевизор. В-третьих, повествование построено таким образом, что, пропустив несколько серий, зритель всё равно уловит суть происходящего. Благодаря этим факторам мы привыкли видеть сериалы как продукт для широкой аудитории.

Изначально телевизионные сериалы отличались невысоким качеством, следовательно, и с финансовой точки зрения их производство оказалось выгоднее. «Производить сериалы дешевле из расчета на один час, поскольку первоначальные затраты, разработка идеи, оплата работы команды, производство декораций и костюмов «распределяются по времени».[1] Относительно недорогой и несложный продукт полностью окупался благодаря высоким рейтингам. Так произошло в Латинской Америке, где, начиная с 1950х годов, развивалось конвейерное производство мелодрам. В экономическом плане бразильские телесериалы стояли на третьем месте по выгодной продаже в другие страны. Постепенно производство теленовелл развивалось, режиссеры и сценаристы стали акцентировать внимание на национальной культуре, на особенностях своей страны и истории. Скорее всего, это связано с крайне удачным экспортом бразильского телевизионного

---

1 *Вартанова Е.Л.* Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003.

продукта. Выводя сериалы на новый уровень, создатели совершенствовали изображение, звук, стали привлекать только профессиональных актеров (чего до сих пор нет, скажем, в некоторых странах СНГ). На сегодняшний день бразильские теленовеллы представляют собой качественный продукт – владелец известной телесети Globo Роберто Мариньо предъявляет довольно высокие требования к созданию современных телесериалов, поэтому до сих пор они пользуются широкой популярностью.

Сегодня сериалы меняют вектор своего развития. Создатели понимают, что киноиндустрия и телевидение требует и от телесериалов соответствующего качества. Зритель уже не будет смотреть на заезженные планы, не станет следить за банальными сюжетными линиями. Всё это приелось, нужно удивлять. В связи с этим традиции кинопроизводства активно применяются при производстве сериала. Значение и роль телесериалов выходят за рамки рекреативной функции, которую они должны были выполнять изначально: «Постоянные герои персонифицируют определенный образ жизни и образ мыслей, становятся эталонами моральных ценностей и социального поведения. Это расширяет наши привычные представления о возможностях «развлекательного» вещания». [2] Сегодняшнюю сериальную культуру можно смело назвать эпохой качественного сериала, привлекающую хороших режиссеров, известных актеров и требующую значительных затрат, дабы сделать действительно качественны продукт: и технически, и по смыслу.

«Сериал, без которого не было бы и половины лучших сериалов современности» - так часто говорят о своеобразном тренде 90х, о культовом сериале «Твин Пикс». Конец 20 века – начало 21 – расцвет сериальной культуры во всём мире. Сегодня сериалы переживают пик своей

---

2 *Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я.* Телевизионная журналистика. М.: Высшая школа, 2002.

популярности, рейтинги ожидания новых серий зашкаливают и способны потягаться с ожидаемостью самых кассовых фильмов. Как и у любой другой массовой культуры, у культуры сериальной есть свои классические примеры, задавшие определенную планку. Одним из таких сериальных мерил и стало самое масштабное детище Дэвида Линча. О «Твин Пиксе» говорят с первого показа пилотной серии и до сегодняшнего дня. В годы выхода сериала на экраны в США – с 1990 по 1991 – «Твин Пикс» уже проявил себя как нечто из ряда вон выходящее. Ажиотаж вокруг этой новинки поднялся моментально, актрисы украшали мужские журналы, агент Купер рассказывал журналистам о своей нелюбви к вишневому пирогу, а посиневшая Лора Палмер появилась на обложке журнала *Esquire*, удостоившись звания «женщина года».

Каковы же новые сериальные возможности, открытые Линчем и заимствованные им из кино, в чем заключается феномен Твин Пикса и как оценить его влияние на сегодняшнюю культуру сериалов?

FIRE, WALK WITH ME

Вообще появление состоявшегося к тому времени режиссера Линча в телевизионном формате само по себе как факт уже предполагало некое предубеждение – должно получится что-то необычное, что-то нешаблонное. Продюсер Тони Крантц, который работал с Линчем, предложил ему попробовать себя на телевидении, сделав что-то в духе «Синего бархата». Если вы смотрели хотя бы один фильм Линча, вы можете предположить, насколько атмосферным он был бы, растяни его на два сезона. Именно это произошло в случае с «Твин Пиксом». В 1988 году Линч и сценарист Марк Фрост принялись за создание сериала, не имея ни идеи, ни замысла. Можно сказать, что изначально был только маленький таинственный городок, который стал впоследствии местом действия, и убийство девушки. Линч и Фрост четко представляли город, его атмосферу, природу и даже карту, но не знали, как будут двигать сюжет. Несмотря на это руководство канал *ABC* дало согласие на съёмку пилотной серии. Ни режиссер, ни актеры не думали, что первая серия будет иметь продолжение. «Я до сих пор не понимаю, что побудило телеканал разрешить пилотную серию «Твин Пикс». Правда, это не влекло за собой никаких обязательств».[3] Но фокус-группа дала положительные отзывы, а премьерный показ имел феноменальный рейтинг (учитывая тот факт, что первую серию показали в будний день в одно время с другим популярным тогда сериалом). Так «Твин Пикс» стал историей с продолжением.

Тем самым уже первая серия даёт все основания выделить среди особенностей «Твин Пикса» его *уникальность*. Это сериал, снятый известным режиссером, снявшим к тому времени довольно много популярных и качественных фильмов. Для 90х годов такой переход из кино на телевидение был явлением редким. Зрители, знакомые с творчеством Линча, были привлечены именно странными, не всегда понятными темами

---

3 *Дэвид Линч* Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество. М.: Эксмо, 2009

его фильмов. Они ожидали увидеть это в сериале. Критик Пол Шульман говорил: «Он не коммерческий, он не похож на то, что мы, зрители, привыкли видеть. В нем нет ярких звезд, которые бы привлекали внимание». Вопреки этим словам, именно необычность «Твин Пикса» сделала его предметом обсуждения и позволила растянуться на два сезона. Сам Линч тоже признавал свой особенный подход к формату телесериала и подчеркивал желание и необходимость заинтересовать зрителя иным образом: «Популярность сериалов сродни волнам. Когда телеканалы проводят исследования зрительских предпочтений, они могут получить совершенно разные результаты…Естественно, каналы заинтересованы в постоянных зрителях, поэтому в течение довольно долгого времени они без энтузиазма воспринимали истории с продолжением и были более благосклонны к завершенным сюжетам».[4]

Именно отношение самого режиссера к работе над сериалом предопределяет его отличие от того, что было ранее. Линч приносит с собой в сериальную культуру свой режиссерский почерк, свои, ставшие уже классическими, элементы и средства экранной выразительности. То есть он рассматривает сериал как фильм, как образ целого. Применение этих средств в телевизионном формате привлекает внимание. Для большинства зрителей «Твин Пикс» – это в первую очередь *яркий визуальный ряд*. Линч не раз признавался, что долго работает над построением отдельного кадра при создании своих фильмов. Этот же метод он применяет в Твин Пиксе. Это киношные планы, что для 90х было абсолютной новинкой: «На мой взгляд, сегодня многие декорации строятся в расчете на общий план. Но мне гораздо ближе такие, которые можно пристально рассматривать и где важна каждая деталь. Может быть, ее даже не видно в кадре, но чувство, что она там, что она присутствует, делает мир внутри фильма реальнее».[5] Как и в кино, кадры несут в себе глубокий смысл и часто остаются неразгаданными до конца.

4 *Дэвид Линч* Указ.соч.

5 *Там же*

Сегодняшняя эпоха качественных сериалов постепенно перенимает эту традицию, смотря телесериал, мы действительно восхищаемся отдельными кадрами. Особенность в том, что кадр в сериале выступает не только как связующее звено сюжета, он самобытен сам по себе, он может служить ключом к раскрытию характера героя. И это, безусловно, взято из кино.

Музыкальное оформление сериала тоже не отошло от Линчевских традиций. Знаменитую тему написал Анджело Бадаламенти, композитор, который работал с Линчем над другими его фильмами («Малхолланд Драйв», «Синий бархат»). И тут музыка, как и в том же «Синем бархате», несет определенное настроение. Она тесно связана с видеорядом (заставка сериала). «Очень многое в кадре определяется светом и звуком. Звук, наполняющий комнату, помогает создать более красочный и полноценный мир».[6]

Основное, что характерно для «Твин Пикса», это *интеллектуальность.* Безусловно, эпоха качественных сериалов – эпоха интеллектуальных сериалов. Вряд ли тот, кто смотрит бразильские мыльные оперы, с удовольствием порефлексирует над «Доктором Хаусом». «Твин Пикс», как и в принципе все фильмы Линча, требует от зрителя определенного уровня. По словам самого режиссера, «зритель должен расширить свое сознание». «FIRE, WALK WITH ME» - эта фраза часто повторяется в сериале и, возможно, в ней есть какой-то ключ к понимаю. Чтобы понять, нужно действительно следовать за ходом повествования, нужно войти в этот мир, не упустить ни одной детали. «…всех людей так или иначе влекут другие миры. Каждая история обладает своим миром, чувством и настроением».[7] Серии «Твин Пикса» незаконченные, то есть это не отдельные истории из жизни агента Купера, например, поэтому просмотр существенно отличается от привычного. Люди привыкли смотреть сериал за ужином, отвлекаясь на разговоры с домашними. Посмотрел и забыл. С интеллектуальными

6 *Дэвид Линч* Указ.соч.

7 *Там же*

сериалами так не получится. Если посмотреть какую-то отдельную серию Твин Пикса, есть большая вероятность больше никогда не вернуться к просмотру этого безумного явления. Это как фраза, вырванная из контекста. В каком-то смысле здесь прослеживается влияние не только кино, но и литературы. Одно отдельно прочитанное предложение у Набокова не даст ровным счетом ничего, кроме абсолютного непонимания. Только абзац складывается в единое целое. Так и здесь, просмотр мимоходом и для развлечения однозначно не подойдет. Сериал требует *соучастия зрителя*. Линч называет это «зрительской интуицией», говорит, что просмотр его фильмов требует включения этой интуиции, которая способна пояснить, о чем повествует тот или иной эпизод, «именно этот процесс постижения и представляет главную ценность».[8] Он предлагает ему запоминать факты, обращает внимание на детали. Позднее эту тенденцию можно наблюдать в том же «Остаться в живых», когда где-нибудь в конце пятого сезона всплывает всеми забытый факт из первых серий. Качественный сериал требует сопереживания, отслеживания, активного зрительского участия. И именно этим подогревает интерес. Вместо вновь и вновь повторяющихся мелодраматических тем, которые предлагали мыльные оперы вроде «Богатые тоже плачут», сегодня сериалы обращают внимание на сложную цепь событий, на хронологию, на факты. Вместе с доктором Хаусом мы узнаем причины и симптомы заболеваний. Вместе с агентом Купером мы собираем улики, который отставил после себя убийца Лоры Палмер.

Если говорить о сюжете сериала, то заявляется он, кстати говоря, как довольно распространенный – найдено тело молодой девушки, в город приезжает агент, который должен найти убийцу. «Кто убил Лору Палмер?» - этим вопросом пестрили заголовки всех популярных изданий в момент показал сериала в США. Можно воспринимать это как своеобразную претензию на детективный сериал. Однако сам Линч признался позже, что по

---

8 *Дэвид Линч* Указ.соч.

сути и не собирался узнавать, кто убийца, он не использовал этот конфликт как основу движения сюжета, и этим вышел за рамки детектива. На самом деле Твин Пикс сочетает в себе сразу несколько жанров: помимо черт детектива (расследование убийства девушки), тут есть и пародия на мыльную оперу (неожиданно всплывающие родственные связи, тайные романы и меланхоличные песни о любви), и комедийный юмор, и сверхъестественные мотивы, и обращение к классическим сюжетам (разыгранная сцена из «Унесенных ветром»). Автор не выходит из маленького городка, он словно приносит сюда всё самое странное и загадочное в мире: сложность человеческих взаимоотношений, добро и зло (черный и белый вигвам), тайный природы и жизни в целом.

«Кинематограф сродни музыке, он тоже может быть абстрактным»[9]. Для фильмов Линча, безусловно, *абстракция* более чем характерна и не удивительно, что то же ощущение сопровождает оба сезона «Твин Пикса». Сочетаются несочетаемые вещи, некоторые сцены доходят до абсурда, некоторые из них не объясняются в дальнейшем повествовании. Зритель Линча должен быть готов к этому. Абстрактный взгляд сочетается с сверхъестественными мотивами, с магией. Кстати, чрезмерное внимание создателей сериала к таинственному и стремление все события объяснить с помощью волшебства в своей время значительно снизили рейтинги «Твин Пикса» в США. Аудитория ждала развязки, хотела видеть более бытовую причину убийства школьницы, зрители, привыкшие к жизненным сериалам, остались разочарованными, когда им предложили самим разобраться и почувствовать влияние потустороннего мира. Сверхъестественное наблюдается и в сериале «Остаться в живых», причем тоже довольно неожиданно, начинаясь, как интересная жизненная история, сериал постепенно начал развиваться в мистическом ключе, что опять же не всеми зрителями было хорошо воспринято. Как и в случае с «Твин Пиксом», создатели «Остаться в живых» не рассчитывали на такой рейтинг и сценарий

9 *Дэвид Линч* Указ.соч.

писался уже по ходу съемок, опять же многие моменты остались не до конца раскрытыми.

Если говорить о сценарии «Твин Пикса», как уже упоминалось выше, изначально были только город и убийство. Все главные и культовые элементы сериала были придуманы в процессе съемок. Так костюмер Фрэнк Сильва, случайно попав в кадр, навёл Линча на мысль придумать для него самого загадочного персонажа сериала – Боба. Затем именно Боб стал разгадкой и своеобразным объяснением некоторых событий сериала. Знаменитая Красная комната, портал между миром реальным и ирреальным, также возник в голове режиссера в один их съемочных дней. Таким образом развитие сюжета сериала было тайной не только для зрителей, но и для актеров и даже самих создателей. Чтобы до конца держать в секрете, кто же убийца Лоры Палмер, Линч и сценарист Марк Фрост снимали сразу несколько концовок, чем запутали всю съемочную группу.

Современная сериальная традиция заключает в себе стремление к качественному производству. Американские сериалы так называемого класса «А» («Безумцы», «Карточный домик», «Во все тяжкие») привлекают известных актеров, сценаристов, режиссеров, это огромная работа, которая в конечном итоге позволяет зрителю видеть и слышать действительно профессиональный материал. Отечественная сериальная культура пока еще не вышла за рамки штамповочных мыльных опер, которые в прайм-тайм собирают аудиторию 40+. Но многие склонны считать, что в будущем качество сериалов российского производства должно значительно улучшиться, о чем свидетельствует картина Валерия Тодоровского «Оттепель». Сериал вызвал много критики, споров относительно того, а действительно ли та самая оттепель выглядела так, но нельзя не согласиться, что для отечественной сериальной культуры это значительный прорыв. Это недешевое кино с хорошим сценарием, с актерами, которые впервые пробовали себя в этом формате и не узнаваемы благодаря тому, что кочевали из сериала в сериал. Сам режиссер считает, что «настоящие сериалы не

высасывают из пальца, это нечто сокровенное, что знаешь лично ты. …А что знаю я? Я вырос среди кинематографистов. Тогда же и принял решение сделать фильм о моем мире». И опять мы видим, что особое авторское видение, почерк режиссера и перенос его личного взгляда на мир в свою работу делают из сериала продукт, уже гораздо более близкий кинематографу.

Сделав небольшой анализ сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», можно выделить основные особенности и новые возможности формата и жанра, которые нашли своё отражение не только в «Твин Пиксе», но и в последующих качественных телевизионных продуктах:

- создатели: известный к тому времени Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост, приход кинорежиссера в телевизионный формат;

- активное применение средств экранной выразительности, характерных для большого кино: разнообразие планов, ракурсов, яркий визуальный ряд, продуманные кадры, музыкальное оформление, свет, цвет, спецэффекты;

- все элементы работают на построение образа целого, создается яркий изобразительно-звуковой образ, сюжет отходит от схематичного и в этом случае его можно назвать *синтетическим*, т.е. объединяющим в себе другие виды сюжета;

-используются все виды конфликтов: драматические и повествовательные, внешние и внутренние, открытые и скрытые;

- интеллектуальность: качественный сериал подразумевает соучастие зрителя, рефлексию и анализ

Названные выше факторы позволяют назвать «Твин Пикс» сериалом новой эпохи, в котором активно работают пластические средства экрана, где задействованы характерные для большого кино конфликты и сюжеты, драматургия и, что самое главное, режиссерский почерк.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дэвид Линч Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество. М.: Эксмо, 2009

Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана. Учебное пособие. М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003

Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. Телевизионная журналистика. М.: Высшая школа, 2002

http://david-lynch.info/

http://seance.ru/

http://twinpeaks.cinema.ru/