

УДК 766

А. И. Ахметова,художественно-графический факультет,
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы, Уфа, Республика Башкортостан
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е. Н. Дорофеева

Роль дизайна титров в кинематографе XXI века

Аннотация. В статье рассмотрена роль дизайна титров в XXI в., их влияние на зрителя и успешность цифрового продукта в целом, произведен анализ ряда работ разных годов выпуска и разных дизайнеров. Предложенная тема будет особенно интересна специалистам в области графического дизайна.

Ключевые слова: кинотитры, титры, графический дизайн, типографика, фильм.

Общепринято, что титры в кино — это поясняющие надписи, которые делятся на открывающие (видим вначале просмотра), финальные (заканчивают фильм) и внутрикадровые (помогающие нам лучше понять мизансцену происходящего). Но кинотитры — это не просто необходимость, это неотъемлемая художественная составляющая визуального языка фильма. «Цель использования объектов дизайна в экранном производстве в первую очередь заключается в визуализации идей и концептов и формировании предметно-пространственного мира...» [2, с. 150]. Наравне со смысловыми и эстетическими критериями титры как вид графического дизайна оценивают по техническим и функциональным качествам.

С момента зарождения кинематографа начинается и история кинотитров. Так уже на первом в мире киносеансе, а именно в короткометражке братьев Люмьер «Политый поливальщик», мы можем видеть открывающий титр с названием фильма. Типографика играла большую роль как в эпоху немого кино, так и после того, как тишина в кино была нарушена. Изначально она несла в себе лишь информативную функцию, но постепенно становилась выразительным художественным средством, помогающим придать кинофильму свою уникальную эмоциональную окраску. Особенно это стало заметно после периода затишья 1930–1940-х гг., когда в 1950-х гг. творили пионеры графического дизайна, такие как Солл Басс и Пабло Ферро.

Развитие искусства создания кинотитров напрямую зависело не только от изобретательности художников и смелости их графических образов, но и от технического прогресса, появления новых инструментариев, таких как анимационная графика — «визуальное оформление, которое оживляет статическое изображение» [4, с. 770]. В свое время

такой подход в создании титров был инновационным и принес известность тем, кто его использовал, например, Дэвиду де Пати и Фрэнцу Фрилингу с их открывающими титрами к комедии 1963 г. «Розовая пантера».

«Кино принадлежит к тем видам визуальных искусств, которые находятся в постоянном экспериментальном поиске. Режиссеры всё чаще отмечают сложность создания действительно уникального, ранее не использованного визуального образа, оригинального формального или концептуального приема» [3, с. 140]. То же самое можно с уверенностью сказать и о дизайне, где проблеме сложности в создании чего-то нового нередко решают путем обращения к старому. И XXI век в этом плане не стал исключением.

В качестве примера можно рассмотреть работу дизайнера Дэнни Юнта, который создал вступительные титры к криминальной комедии 2005 г. режиссера Шейна Блэка «Поцелуй на вылет». С целью воссоздания атмосферы детективной истории 1960-х гг. дизайнер обращается к графическим приемам Сола Басса [5]: узнаваемые образы, динамичная композиция, ломанные линии, отсылки к сюжету истории. Кроме того, начальные титры к триллеру 2017 г. М. Найта Шьямалана «Сплит» можно назвать современным прочтением культовых титров всё того же Сола Басса к фильму 1960 г. «Психо». Минимализм, созданный за счет черного фона и контрастной белой Helvetica, который мы наблюдаем в обоих случаях, создает чувство тревоги и постепенно увеличивает напряжение, погружая в фильм.

Но в настоящее время можно найти и примеры, когда дизайнерам удается создать что-то новое путем экспериментов и работы с образным мышлением. Например, в комедии 2005 г. «Здесь

курят» режиссер Джейсон Райтман предложил использовать в роли начальных титров сигаретные упаковки.

Если рассматривать тенденции развития кинотитров в целом, то начало XXI в. — это безусловный расцвет трехмерной графики и разнообразие спецэффектов. Например, открывающие титры боевика 2011 г. Брэда Бёрда «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом». В них создается ощущение, что камера летит через множественные преграды и катакомбы вслед за зажженным фитилем, преследуя его даже под водой. Типографика динамичная, взаимодействует с объектами, резко появляясь и исчезая. Здесь создатели использовали распространенный современный прием, когда сначала показывают завязку сюжета, а потом начальные титры. Помимо этого, в фильме 2008 г. «Железный человек» американской компании Marvel Comics основной упор сделан на кинетическую анимацию, где в заключительных титрах, которым уделено особое внимание, используют эффект «взрыва модели», показывая нам, как устроен костюм Железного человека изнутри.

Ни одна крупная франшиза не уделяет такого внимания вступительным титрам, как «Бондиана». Начиная с самых первых титров к фильму о Джеймсе Бонде, созданных в 1964 г. дизайнером Морисом Байндером, создатели не перестают удивлять зрителей своей изобретательностью. Открывающие титры фильма 2012 г. Сэма Мендеса «007: Координаты “Скайфол”» поражают своей эффектностью, элегантностью, а создатели — образностью мышления. Титры условно можно разделить на несколько частей, где каждая отражает

свой неповторимый стиль. Динамичное графическое решение в совокупности с музыкальным сопровождением с первых кадров погружает зрителя в мир фильма, стирает границу с реальностью.

Кинокритики отмечали, что эти кинотитры — отдельное произведение искусства. В этом случае можно сказать, что «общая тенденция последних лет такова, что титры были осмыслены не как строго необходимый элемент оформления фильма, а как безусловная часть его визуального ряда и средство коммуникации со зрителями» [1, с. 289]. Однако всё не так однозначно. Рассмотрим лауреатов премии Оскар за лучший фильм последних лет. В американской фантастике 2021 г. Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана «Всё везде и сразу» нет открывающих титров, а закрывающие несут чисто функциональный характер. Во французской драме 2021 г. режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» вступительные титры — это лишь несколько лаконичных надписей в углу экрана, поверх начальных кадров фильма. Это показывает, что и в XXI в. существуют различные взгляды на роль дизайнера титров в кинематографе.

Исходя из изученного нами материала, можно сделать вывод: когда титры имеют самостоятельное значение и несут как эстетическую, так и смысловую нагрузку, это придает кинофильму законченный вид и может сделать его более популярным. Благодаря современным, постоянно развивающимся технологиям и воображению дизайнеров титры остаются выразительным художественным средством и постепенно переходят на новую ступень своего развития, становясь отдельным видом графического искусства.

1. Бакина Т. В. Дизайн титров в перспективе технологической трансформации кинематографа // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ : материалы конф. — М. : Моск. ин-т электроники и математики НИУ ВШЭ, 2014. — С. 289–290.

2. Луговцев А. Ю. Объектный дизайн и аспекты зрелищности экранного произведения // Театр. Живопись. Кино. Музыка. — 2017. — № 4. — С. 133–152.

3. Сантану Х. Функция и художественное использование элементов дизайна в создании кинематографического визуального языка // Инновации и инвестиции. — 2022. — № 3. — С. 139–145.

4. Таллабаев Р. Особенности моушндизайна в современной рекламной индустрии // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. — 2022. — № 12. — С. 769–773.

5. May J. The Art of Film Title Design Throughout Cinema History // Smashing Magazine : [сайт]. — 2010. — 4 окт. — URL: <http://www.smashingmagazine.com/2010/10/04/the-art-of-the-film-title-throughout-cinema-history/> (дата обращения: 20.11.2023).