

Титры и заставки в кино

Бастер Ллойд

Если провести аналогию с театром, который, как известно, начинается с вешалки, то кино начинается с титров или вступительной заставки, что не совсем одно и то же. Разумеется, бывают исключения вроде последних фильмов Майкла Манна («Соучастник», «Полиция Майами»), но и они служат подтверждением негласного правила – открывать ленту следует с демонстрации как минимум названия картины с последующим перечислением имен режиссера, продюсеров и главных актеров. Всех остальных участников съемочного процесса упомянут в закрывающих титрах, без которых вообще не обходится сейчас ни один коммерческий кинопроект.

Если кто-то и отказывается от демонстрации названия и перечисления ключевых создателей, то делает это намеренно, чтобы сразу же перейти к самому фильму. Первым звуковым фильмом в истории кино без открывающих титров вообще стала анимационная лента Уолта Диснея «Фантазия» (1940). От великого коллеги решил не отставать столь же выдающийся Орсон Уэллс, чей «Гражданин Кейн» (1941) информировал зрителя лишь о названии, но не об именах создателей.

Практика указывать исключительно заголовок картины без имен авторов и исполнителей ролей со временем переросла в некий тренд. В восьмидесятые из подобных известных лент следует упомянуть «Охотников за привидениями 2» (1989), «Бездну» (1989) и «Смертельное оружие 2» (1989), а ранее были «Звездные войны» (1977) и «Империю наносит ответный удар» (1980). Клинт Иствуд абсолютно все свои фильмы, которые ставит в качестве режиссера, начинает с показа только названия, никакие другие надписи в формировании видеоряда не участвуют. Всех членов съемочной группы мастер приводит в финальных титрах.

В проектах, где открывающие титры присутствуют, есть свои сложившиеся традиции. Часто они демонстрируются

на фоне первого эпизода. К примеру, фильм «Рыцарь дня» (2010) с Томом Крузом и Кэмерон Диаз начинается сценой в аэропорту и зрителю показывают не только название картины, но имена исполнителей главных ролей, наложенные поверх изображения.

Вступительная заставка фильма

Иногда кинематографисты отказываются от обыкновенных титров в пользу вступительной заставки, которая отличается использованием иного, более художественного метода создания. При этом концепцию заставки стараются выстраивать так, чтобы она отражала тему фильма. Отличным примером приема такого рода служат открывающие заставки кинофраншизы о Джеймсе Бонде, когда под музыку перечисляются имена ключевых создателей, а фоном пускается стилизованный видеоряд, демонстрирующий основные атрибуты киношного шпиона: оружие, алкоголь и женщин. Наверняка зритель запомнил и заставку «Миссия невыполнима», в которой под звуки основной музыкальной композиции показывается горящий фитиль динамитной шашки.

Наибольшее влияние на развитие и становление подобного направления в дизайне для кино оказали Сол Басс и Морис Биндер, последний причастен к 14 фильмам о Джеймсе Бонде. Что касается Сола Басса, то он стал известен также в пятидесятые–шестидесятые годы, когда благодаря сочетанию съемок, анимации и графики вывел этот вид работ на новый уровень. Среди самых известных визуальных решений мастера для фильмов того времени следует выделить открывающие заставки картин Хичкока «Головокружение» (1958), «Психо» (1960) и «К северу через северо-запад» (1959). Сол Басс также длительное время сотрудничал с Мартином Скорсезе и придумал дизайн титров для его фильмов «Славные парни» (1990), «Мыс страха» (1991), «Эпоха невинности» (1993) и «Казино» (1995).

Из современных дизайнеров титров, пожалуй, самым известным и почитаемым в профессиональной среде является Кайл Купер, причастный к 150 кинопроектам, которого чаще всего сравнивают с Бассом. Работа Кайла Купера над заставкой к триллеру «Семь» всколыхнула профессиональное сообщество неординарностью видеоряда, а журнал The New York Times даже назвал ее одной из самых важных инноваций в области дизайна, привнесенных в девяностые годы. Сегодня Купер владеет двумя студиями Prologue Films и Imaginary Forces, которые занимаются производством рекламных роликов, в том числе видеодизайном. В этой области специализируются, помимо этих двух, еще несколько сотен компаний, но по-настоящему сильные позиции имеет еще только одна американская студия Pic Agency («Монстро», «Призрачный гонщик», «Сумерки»).

Следует отметить, что вступительные заставки очень популярны на ТВ, поскольку телевизионные требования по продолжительности и качеству ролика не столь высокие, как в большом кино. И такие популярные сериалы как «Остаться в живых», «Доктор Хаус», «Декстер» и «Калифорния» радуют своих поклонников не стандартными открывающими титрами, а стилизованными, передающими идею и настроение самого кинопроекта.

Иногда титры-заставку пускают не в начале фильма, а в конце. Из

Заставка к фильму Альфреда Хичкока «Психо», которую придумал и воплотил Сол Басс

Самая знаменитая сцена с титрами девяностых годов, открывающая фильм «Семь» режиссера Дэвида Финчера. Автор дизайна титров Кайл Купер

Титры к фильму «Железный человек» режиссера Джона Фавро. Дизайнер титров Кайл Купер

относительно последних фильмов подобное художественное решение присутствует в проектах «Монстро», «Солдаты неудачи» и «Превосходство Борна».

Техника создания

С развитием технологий произошли изменения скорее в технической, чем в творческой части создания титров и заставок. До прихода компьютера в кинопроизводство разрозненный материал приходилось комбинировать при

помощи оптического многослойного монтажа (композитинга) на принтере через множество масок и многократное экспонирование пленки, а монтировать на специальном столе. Это была кропотливая и дорогостоящая работа, поэтому красочные открывающие или закрывающие заставки могли позволить себе продюсеры далеко не всех картин.

Во второй половине девяностых монтажные столы начали уступать место программному обеспечению

для редактирования изображений. Работать с киноматериалом стало возможно на компьютере благодаря появлению более совершенных и удобных сканеров для цифрового кинопроизводства (Digital Intermediate). Что касается сегодняшнего дня, то с учетом съемки многих кинопроектов на HD-камеры и появления все большего числа цифровых кинозалов, необходимость в перегоне информации с пленки в компьютер и обратно отпадает, что удешевляет производственный процесс. Программное же обеспечение предлагает широчайший набор инструментов для творчества, однако, если речь идет о коммерческом проекте, то считаться со сроками и бюджетом все-таки приходится. Поэтому не удивительно, что открывающие заставки, полностью созданные в графике, встречаются нечасто, так как стоят очень дорого. Как правило, дизайнеры ограничиваются двухмерной графикой, коллажированием изображений и несложными эффектами. Все это прорабатывается и компонуется в специализированном ПО для многослойного монтажа, например, Discreet Combustion, Apple Shake, Apple Motion, Digital Fusion или Nuke. Но самым популярным для видеодизайна все еще остается Adobe After Effects, первая версия которого вышла на рынок в 1993 году, а также широко используется и Photoshop.

Вступительная заставка «Химеры»

О том, каким образом сейчас создаются концептуальные титры к фильму, рассказал Жан Чарльз Кернион, супервайзер французской студии Chez-

Авторизованный Сервисный центр Профессионального Оборудования:
 SONY, Grass Valley, JVC Pro, Panasonic, Clear-Com, DFT, Arri
Оптики:
 Салон, Fujinon

SFERAVIDEO

Flame|Lustre|Smoke|Flare|Flint

Autodesk

Официальный дилер компаний:
 Pandora Int. Autodesk - проектирование, поставка, установка и сервисная поддержка Hi-End-систем цветокоррекции, создания спецэффектов, конформинга...

Тел.: +7 (495) 737-7125, 737-7098 E-mail: mail@sfera-video.ru

Eddy, художники которой подготовили заставку к триллеру «Химера» Винченцо Натали. Она отличается особой сложностью и выполнена полностью в 3D, а вступительная сцена с титрами очень хорошо отражает основную тему фильма и создает настроение.

Бастер Ллойд: *Каким образом студия ChezEddy оказалась причастна к проекту Винченцо Натали?*

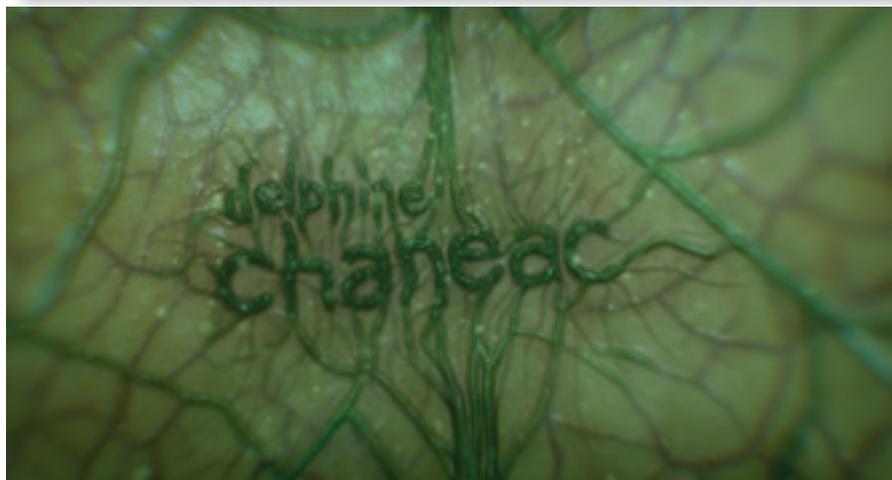
Жан Чарльз Кернион: *До этого мы уже сотрудничали с дизайнером Куком Эво, когда он снимал свою короткометражку Black Night is Falling, для которой студия готовила визуальные эффекты. Ему очень понравилась наша работа, поэтому после того как к нему обратился Винченцо Натали, он сразу же связался с нами. Уже через 15 дней мы ознакомили режиссера и студию с первыми вариантами.*

Бастер Ллойд: *Насколько сильно был вовлечен в творческий процесс Винченцо Натали и какое влияние он оказал на финальный результат?*

Жан Чарльз Кернион: *Винченцо был в тесном контакте с Куком на начальном этапе проекта. Затем Эво сделал раскадровку. Мы работали на протяжении нескольких месяцев под полным контролем с его стороны. Одобренный им материал демонстрировался Винченцо для окончательного утверждения. А последний месяц производства Натали провел во Франции, поэтому иногда заходил к нам вместе с Куком.*

Бастер Ллойд: *Расскажите о разработке дизайна. Предлагались ли какие-то другие варианты, которые режиссер почему-то не принял?*

Жан Чарльз Кернион: *Сначала мы решили, что имена актеров будут проступать из-под кожи, но сделав тестовый вариант, отказались от этой затеи в пользу интеграции имен в различные виды кожи. Начали с того, что сделали трехминутный аниматик. Поскольку эта заставка была частью эпизода, открывающего фильм, то следовало определиться с движением камеры – выбрать единое для всех планов, чтобы на последующих стадиях работать над материалом и освещением, имея информацию о хронометраже. К сожалению, по ходу работы пришлось менять движения камеры несколько раз (один из*

Титры к фильму «Химера» режиссера Винченцо Натали. Дизайнер титров Кук Эво (студия ChezEddy)

актеров захотел внести изменения в порядок появления своего имени на экране). Сам проект был сложен скорее не технически, а художественно.

В первой версии открывающей заставки имена актеров были написаны одинаково и надписи не выглядели так, будто имели органическую природу. Винченцо и Кук решили, что нам следует интегрировать их в кожу, придумав уникальный стиль, то есть каждое имя должно было соответствовать типу кожи, на котором оно появлялось. Эта часть проекта оказалась наиболее сложной. Мы также должны были создать водную среду. Для этого использовали плагины для имитации гидродинамики частиц и определенным образом двигали камеру. Затем для имен актеров применили текстуру кожи высокого разрешения. Помимо этого мы опробовали процедурный мэппинг (процесс нанесения текстуры на объект при помощи специального алгоритма), чтобы избежать проблем с разрешением. Через него оказалось легче выполнить переход между различными типами кожи. Процесс создания заставки был довольно продолжительным и гораздо более сложным, чем кажется при ее просмотре, но мы получили огромное удовольствие от работы с Эво и Натали.

Бастер Ллойд: Сколько человек работало, и какой софт использовали?

Жан Чарльз Кернион: В команде было восемь художников, а программ применяли несколько: Maya для анимации и симуляции воды, Mudbox для моделирования, Photoshop для текстур и Fusion для многослойного монтажа.

Бастер Ллойд: Какими будут титры в ближайшем будущем?

Жан Чарльз Кернион: Дизайн титров всегда представлялся мне интересным и чрезвычайно креативным процессом. Сегодня титры становятся все более оригинальными и сложными, но полностью компьютерные открывающие заставки по-прежнему редкость. Большая часть создается одним или двумя художниками в After Effects. Реализовывать их в сложной графике очень дорого, да и бюджеты на титры продюсеры выделяют небольшие. Но я убежден, что это направление всегда будет чрезвычайно креативным и востребованным.

SONY
make.believe

PMW-320K
PMW-350K

XDCAM EX

Эволюция пользующегося особой популярностью профессионального камкордера

Серия PMW-350
Серия PMW-320

Камкордер с твердотельной памятью

DVCAM Exmor FULL HD 3CMOS CINEALTA SxS

© 2010 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов без письменного разрешения запрещается. «SONY», «make.believe», «XDCAM EX», «DVCAM», «Exmor», «CineAlta» и «SxS» - торговые марки Sony Corporation.

LES

тел./факс: +7 495 333-5440, +7 495 234-4275
www.les.ru, info@les.ru