

Как создаются титры в кино

Бастер Ллойд

Театр начинается с вешалки, знакомство с человеком – с оценки его внешнего вида, а погружение в фильм – с титров или со вступительной заставки, что, кстати, не одно и то же. В этой статье будет рассказано об истории создания титров в кино, которые благодаря развитию технологий превратились в довольно-таки примечательное зрелище. Взять хотя бы титры к современным сериалам или к фильмам Дэвида Финчера. Но обо всем по порядку.

История

28 декабря 1895 года в парижском гранд-кафе, что на бульваре Капуцинок, состоялся один из первых коммерческих кинопоказов для широкой публики. Он был организован предприимчивыми братьями Люмьер, которые не изобрели киноаппарат, но зато придумали зрительный зал. Они продемонстрировали десять короткометражек, ни одна из которых не сопровождалась вступительными титрами. Без каких-либо титров начинались и первые фильмы Жоржа Мельеса. Только в 1900 году на экраны выходит короткометражка с титром, но опять же не открывающим. И это не фильм Мельеса, а комедия «Какое это, когда тебя переехали» Сесила Хепурта. В один из моментов эта фраза всплывает на экране. С этой комедии началось повальное увлечение интертитрами, которые соединяли сцены или поясняли диалог. Одним из первых фильмов с открывающими титрами принято считать «Ограбление поезда» 1903 года. Именно его многие историки кино называют и первым игровым постановочным фильмом, поскольку при создании картины использовался монтаж.

Производители заявляли название фильма, но при этом не упоминали имена создателей – режиссеров, актеров, не говоря уже о других участников кинопроцесса. Делали они это из-за стремления иметь монопольное право на созданные фильмы. Например, хорошо известный изобретатель Томас Эдисон был очень жестким и влиятельным бизнесменом, который всячески стремился к созданию монополии и душил конкурентов. Правда, на ниве кинопроизводства он потерпел фиаско, но на первых порах диктовать свои условия ему удавалось. Чтобы актеры и режиссеры не становились популярными и

не начали требовать прибавки к зарплате, им придумывали сценические псевдонимы и запрещали использовать свои настоящие имена. Поэтому Мэри Пикфорд фигурировала как Маленькая Мэри, а Флоренс Лоуренс – как «Девушка Байографа».

Но все изменилось в 1911 году. За год до этого кинопродюсер Карл Леммл переманил Флоренс Лоуренс к себе – на студию IMPC, а в прессе организовал целую кампанию, о том, что она погибла под колесами трамвая. Но самое интересное, что через какое-то время Леммл обвинил во лжи руководство киностудии Biograph. Мол, это оно распространило лживые новости, чтобы разрушить карьеру Флоренс, а на самом деле она цела и невредима, и ее можно увидеть на экранах в новом фильме IMPC. Такая реклама, конечно, привлекла зрителей, и начиная с 1911 года все студии стали строить рекламные кампании вокруг актеров, делая из них звезд.

Первые титры были в основном статичными. Кинематографисты просто снимали табличку или надпись на стекле. Анимация встречалась, но редко. «Комические фазы смешных лиц» (1906) был первым фильмом, в котором нарисованные мелом титры «оживили» посредством покадровой анимации. В 1920-е годы, когда Голливуд набрал силу и превратился в целую киноиндустрию, крупные киностудии начали в большом количестве набирать художников по титрам. А в 1929 году Американская киноакадемия даже вручила специальный «Оскар» за дизайн титров, правда, это произошло единственный раз за всю историю премии.

Но все же стоит отметить, что при монополизированной студийной системе дизайн титров оставался таким техническим элементом, до которого режиссеры не допускались. Все делалось по отработанному шаблону. Ситуация изменилась в 1950-е годы, когда студийная система

Джозеф Фэрнхем (слева) – единственный лауреат премии «Оскар» за дизайн титров, награду ему вручает Дуглас Фэрбенкс, один из известнейших актеров эпохи немого кино

перестала существовать в прежнем виде, и режиссеры получили большой творческий контроль над своим произведением. Плюс к этому, огромную роль сыграли рост рекламного рынка и потребность в нестандартных решениях. За дело взялись крутые художники-дизайнеры, которым позволили творить. Появились вступительные титры-заставки с определенным сюжетом и настроением. Наибольшего признания на этом поприще добились Сол Басс, Морис Биндер и Пабло Ферре.

Басс начинал с разработки постеров, но вскоре большой фурор произвели созданные им вступительные титры к фильму Отто Людвига Премингера «Человек с золотой рукой» (1955). Благодаря сочетанию съемок, анимации и графики Басс 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 длительное время также сотрудничал с Мартином Скорсезе и придумал дизайн титров для его фильмов «Славные парни» (1990), «Мыс страха» (1991), «Эпоха невинности» (1993) и «Казино» (1995).

Морис Биндер сделал вступительные заставки к 14 фильмам о Джеймсе Бонде. Агент с пистолетом, на которого зритель смотрит через дуло нарезного ствола, на долгое время стал визитной карточкой киносерии. Что касается Пабло Ферре, то он приложил руку к 100 титрам, в том числе к фильмам «Доктор Стрейнджлав» (1963) и «Афера Томаса Крауна» (1999).

Афиша Сола Басса к черно-белой драме «Анатомия убийства» режиссера Отто Премингера, вышедшей на экраны в 1959 году

Эти три художника на протяжении десятилетия задавали тон и моду в титростроении. Свежие идеи в дизайн титров пришли вместе с компьютерными технологиями. Впервые они были задействованы для создания открывающей заставки к «Супермену» (1978). Художники использовали компьютеризированную камеру для анимации, изготовленную компанией Oxberg. Смазывание букв достигалось за счет длинной выдержки.

На полную же мощь дизайнеры развернулись в 1990-е с переходом на нелинейный монтаж и цифровой композитинг. Из современных дизайнеров титров, пожалуй, самым известным и почитаемым в профессиональной среде является Кайл Купер, причастный к 150 кинопроектам, и именно его чаще всего сравнивают с Бассом. Заставка Кайла Купера к триллеру «Семь» (1995) всколыхнула профес-

SFERAVIDEO

Авторизованный поставщик комплексных решений для кинематографа и ТВ
Системная интеграция
 Все виды сервисной поддержки

сиональное сообщество неординарностью видеоряда, а газета The New York Times даже назвала 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 и видеодизайном. Вступительные титры к сериалам «Безумцы» и «Загадочные события» делали как раз его ребята. Хотелось бы отметить и студию Elastic, подарившую миру замечательные вступительные заставки в сериалах «Настоящий детектив», «Американские боги» и «Западный мир». Вообще, именно сериалы в последние годы стали настоящим полигоном для демонстрации творческих возможностей по всем направлениям, начиная с титров и заканчивая драматургией.

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 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 1990-х монтажные столы начали уступать место программному обеспечению. Сейчас в работе используется весь арсенал графических редакторов для работы с двух- и трехмерной графикой. Выбор того или ино-

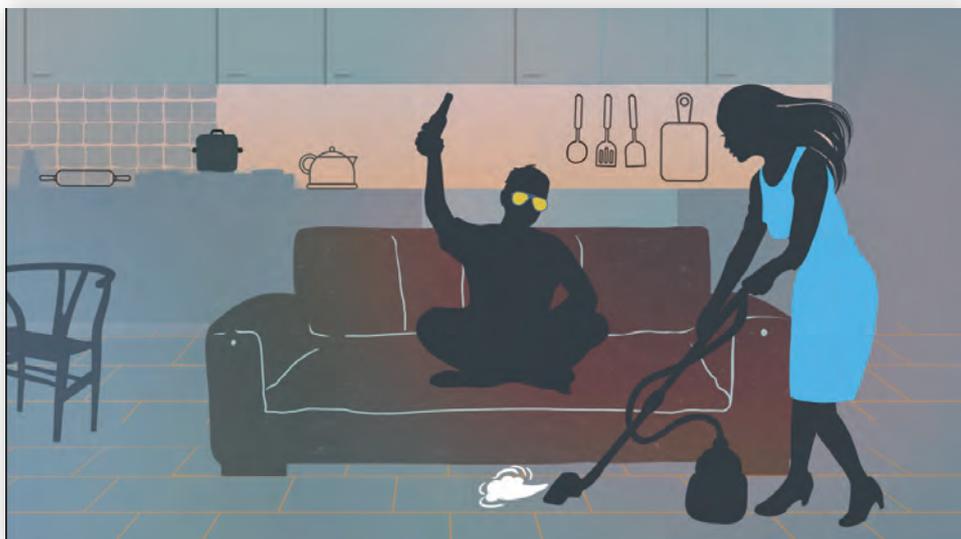
го ПО зависит от задачи и опыта художников-дизайнеров. Например, когда я с командой художников работал над вступительной заставкой к отечественной комедии «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (2017), то мы использовали Photoshop и After Effects. Если бы потребовалось 3D, то обратились бы к Cinema 4D или Houdini.

Вообще, работу над заставкой можно разделить на следующие этапы:

- ◆ раскадровка – клиент предоставляет краткое описание задания или же сценарий, либо и то и другое вместе. После этого дизайнер вносит свои предложения и их визуализирует. В нашем случае были предложены несколько зарисовок из семейной жизни, поскольку по сюжету фильма герои – семейные пары, чьи отношения переживают не лучшие времена;
- ◆ концепт-арт – создается концепт-арт с целью определить стиль и цвет. Очень помогает наличие референсов, поскольку представление о красивом и стильном у всех разное;
- ◆ аниматик – определившись со стилем, цветом и сюжетом, можно браться за аниматик (последовательность смонтированных концепт-артов с добавлением анимации камеры). Аниматик дает представление о крупности планов и характере движений камеры;
- ◆ анимация – на заключительной стадии происходит финализация всех процессов, в том числе анимация элементов сцены под музыку с учетом ритма композиции.

Художественно проработанные титры или же заставка способны задать определенный тон и настроение перед просмотром фильма, но, к сожалению, в нашем кино им пока уделяют незаслуженно мало внимания.

А бывают ли фильмы без вступительных титров и заставок? Бывают, как исключение. Например, ими пренебрегает Майкл Манн в последних своих фильмах. Но большинство кинематографистов все же предпочитает открывать ленту с демонстрации как минимум названия картины. Перед началом основного действия, как правило, приводятся имена ведущих актеров, режиссера, продюсера и глав департаментов. Все остальные участники съемочного процесса упоминаются в закрывающих титрах, без которых вообще не обходится ни один коммерческий кинопроект. ■

Эскиз и утвержденный вариант вступительной заставки к комедийному фильму «Женщины против мужчин: крымские каникулы»