В.А. МУЗЫЧЕНКО
Канд. иск., профессор, зав. кафедрой «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: musichenko@me.com

Л.М. СОКОЛОВА
Аспирант кафедры «Коммуникативный дизайн»
МГХПА им. С.Г. Строганова,
e-mail: liouba.sokol@gmail.com

V.A. MUZYCHENKO
Candidate of art history, professor, head. department of «Communication design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: musichenko@me.com

L.M. SOKOLOVA
Postgraduate student of the department «Communication design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: liouba.sokol@gmail.com

ТИТРЫ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КИНОФИЛЬМА. ЭВОЛЮЦИЯ ТИТРОВ БОНДИАНЫ

TITLE IN THE FILM INFORMATION SYSTEM. THE EVOLUTION OF BOND TITLE SEQUENCE

Настоящее исследование направленно на изучение роли вступительных титров в системе информационного и образного пространства кинофильма. В статье рассматривается развитие титров в историческом и культурном контексте, отдельное внимание уделяется проведению анализа титров серии фильмов о Джеймсе Бонде как самой длинной кино франшизе на сегодняшний день. Титры рассматриваются как отдельное от фильма произведение, с акцентом на композиционные, темпоритмические и сценарные решения.

This study sets off to examine the role of opening credits in the system of information and figurative space of the movie. The article discusses the development of titles in the historical and cultural context, special attention is paid to analyzing the titles of the James Bond series as the longest movie franchise to date. Titles are considered as a separate work from the film, with an emphasis on compositional, tempo-rhythmic and scenario decisions.

Ключевые слова: кино, дизайн титров, моушн-дизайн, Бондиана, Сол Басс, Морис Байндер.
Keywords: movie, title design, motion design, James Bond, Saul Bass, Maurice Binder.

Театр начинается с вешалки, а погружение в фильм — с титров. Вступительные титры создают определенную атмосферу, погружая зрителя в мир киноленты.

Вступительные титры (opening titles, credits, title sequence) появляются в начале фильма, показывают названия картины и перечисляют всех наиболее важных участников кинопроизводства. Обычно в начальных титрах перечисляются главные актеры, звездные гости, продюсеры и режиссер. Вступительные титры изначально отображались как текст, наложенный на черный экран, или статичное изображение. Позже титры становятся анимированными, могут быть связаны с сюжетными элементами фильма или являть собой отдельное короткое произведение. Вступительные титры нацелены на погружение зрителя в мир картины.

В отличие от вступительных титров, в финальных приводится полный список съемочной группы и актерского состава фильма. Обычно заключительные титры представляют собой плавно движущийся «барабан» с типографикой. Иногда в верстку могут быть вставлены кадры со съемок или анимированная графика. Также в некоторых фильмах встречается использование двух пар финальных титров, первые из которых созвучны со вступительными и несут на себе больше образную нагрузку, чем информационную.

Интертитры используются в качестве типографических вставок внутри самого фильма. В незвуковом кино интертитры передавали содержание диалогов, сообщали об изменении времени и места действия, помогали раскрытию авторского замысла. Многие режиссеры, например

Квентин Тарантино или Уэс Андерсон, и сейчас используют интертитры в качестве своеобразных шмуцтитулов, деля фильм на главы или акцентируя внимание зрителя на смене времени или места действия.

Субтитры — это текстовая версия диалогов в фильме, обычно отображающаяся внизу экрана. Они предназначаются либо как форма перевода с иностранного языка, либо дублирование на родном, с или без дополнительной информации. Часто субтитры используются для слабослышащих или глухих зрителей.

Титры в кино появляются практически одновременно с созданием кинематографа, первым фильмом с полноценными вступительными титрами считается фильм британского режиссера Джорджа Альберта Смита «Санта Клаус» 1898 г. Фильм выходит через два года после официального появления кинематографа и «Прибытия почтового поезда» братьев Люмьер. В данном фильме титры представлены как статичные изображения, сменяющие друг друга, вступительные титры показывают текстовую предысторию действия, имя режиссера и название фильма. Все действующие лица и съемочная команда указаны только в финальных титрах.

До 1950-х годов вступительные титры несли на себе лишь информацию о режиссере и исполнителях ролей. В 50-х годах, с первыми титрами, выполненными американским дизайнера Солом Бассом к фильму «Кармен Джонс» Отто Премингера, искусство создания титров начинает развиваться и становится весьма значимой частью кинопроизводства. Басс применяет новый подход к созданию титров, рассматривая вступительные и финальные как самостоятельную творческую область. Одновременно с Солом Бассом работают такие дизайнеры, как Морис Байндер: Бондиана, «Dr. No» и Пабло Ферро: «Dr. Strangelove». Именно эта тройка задает уровень и стандарт качества. Титры становятся отправной точкой для нового жанра графического дизайна — моушн-дизайна.

Дизайнерами используются все доступные приемы, от мультипликации до съемки, от плоского изображения до кинетической типографики и стоп-моушен анимации. С развитием технологий титры становятся изобретательнее по сюжету и визуально более сложными. Теперь они создают единый графический образ фильма наравне с рекламными плакатами, тизерами и способствуют погружению зрителя в сюжет и атмосферу картины, предваряя его просмотр.

Визуальная составляющая, сюжет и техническое исполнение титра теперь напрямую зависят не только от содержания фильма, но

и от современных тенденций в дизайне, стилеобразовании, новейших технологических достижений. Исследование истории проектирования титров становится важным и для киноведов, и для историков дизайна.

В данной работе объектом исследования станут титры серии фильмов о британском супершпионе Джеймсе Бонде. Официальная Бондиана насчитывает 24 фильма, первый был выпущен в 1926 году, последний — в 2015. За это время серия фильмов приобрела статус культовой, а над титрами для Бонда успели поработать четыре дизайнера: Морис Байндер («Dr. No» (1962), «Thunderball» (1965), «You Only Live Twice» (1967), «On Her Majesty's Secret Service» (1969), «Diamonds Are Forever» (1971), «Live and Let Die» (1973), «The Man with the Golden Gun» (1974), «The Spy Who Loved Me» (1977), «Moonraker» (1979), «For Your Eyes Only» (1981), «Octopussy» (1983), «A View to a Kill» (1985), «The Living Daylights» (1987), «Licence to Kill» (1989)), Роберт Брауджон («*From Russia with Love*» (1963), «*Goldfinger*» (1964)), Дэниел Клейман («GoldenEye» (1995), «Tomorrow Never Dies» (1997), «The World Is Not Enough» (1999), «Die Another Day» (2002), «Casino Royale» (2006) «Skyfall» (2012), «Spectre» (2015)) и студия MK12 («Quantum of Solace» (2008)).

Морис Байндер (Maurice Binder, 1925–1991), дизайнер титров к первому и еще 13 фильмам серии, в шутку определял свои титры для Бонда как «girls, guns, smoke, and steam» («девушки, пистолеты, дым и энергия»), и именно эти четыре слова сформировали узнаваемый визуальный стиль франшизы и были взяты на вооружение всеми последующими дизайнерами. Несмотря на использование практически одного набора стилеобразующих элементов, титры каждого из фильмов о Бонде всегда стилистически соответствуют времени.

Большая часть знаковых подходов и символов была разработана Байндером в его титрах для первого фильма Бондианы — «Dr. No» [1] (1962), поэтому их анализу стоит уделить большее внимание. Если сейчас посмотреть титры «Dr. No», покажется, что они практически не используют бондовские приемы, наиболее известные нам сегодня. Минималистическая, графичная анимация больше не будет встречаться нигде в таких объемах, а известная тема Монти Нормана не будет звучать во вступительных титрах (за исключением «Casino Royale» (2006)). И хотя все титры Бондианы визуально абстрактны, большинство из них построены проще, чем «Dr. No», которые состоят из трех, на первый взгляд, практически не связанных друг с другом сюжетов, происходящих под три отдельные композиции.

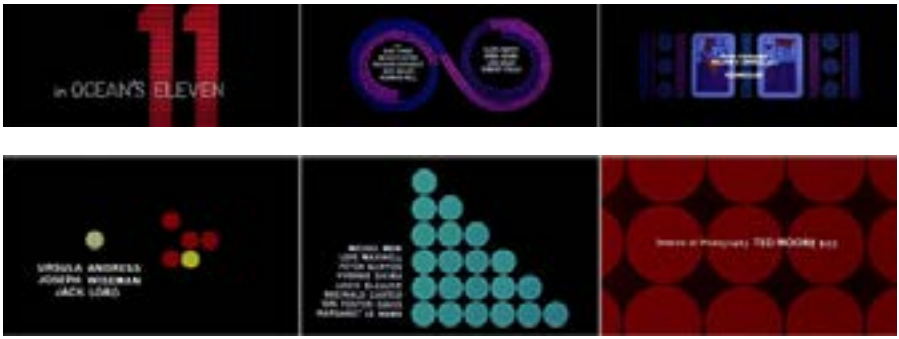

Рисунок 1. Секвенция с цветными точками в титрах «The Ocean's eleven». Сол Басс
Рисунок 2. Секвенция с цветными точками в титрах «Dr. No». Морис Байндер

Если сиквенция с дулом пистолета появилась, благодаря круглым стикерам, случайно оказавшимся у Мориса Байндера под рукой, то откуда взялись круги в следующей части титра, проследить не так просто. В этой части заставки видно влияние Сола Басса и его титров к «Ocean's Eleven» (1960), где дизайнер воплощает тот же образ ночного города, с помощью ярких цветных точек. В это время многие американские дизайнеры, в том числе Басс и Байндер, находились под сильным влиянием работ европейских модернистов. Разноцветные точки в данном случае олицетворяют современную стильность, веселье и молодость, а также продолжают тему пулевого отверстия из первой сиквенции.

Следующая часть титра относит зрителя к конкретному месту действия фильма, показывая разноцветные силуэты танцовщиц, которые позднее будут встречаться во всех работах Байндера для Бондианы. Также использование силуэтов было связано с возрастным рейтингом фильма, не позволявшим показ наготы. Цветные силуэты, хоть и появляются в какой-то мере внезапно, визуально ничуть не спорят с предшествующим им ритмом точек, а, наоборот, как будто становится логическим их продолжением. В последней части такими же силуэтами осуществлен переход от титра к фильму.

На первый взгляд, титры «Dr. No» выглядят случайным набором несвязанных между собой сюжетов. Зрителя кидают от выстрела в грудь к веселой вечеринке с разноцветными огнями и красивыми девушками. И как только зритель подхватывает этот веселый мотив, он сразу же становится свидетелем первого убийства в фильме. Такие

резкие переходы готовят зрителя к встрече с новым героем, непредсказуемым, отпускающим остроты в пылу перестрелки, надевающим дорогие костюмы для грязной работы и не видящим проблем в том, чтобы переспать с женщиной, только что пытавшейся его убить. Все это агент 007 — новый тип персонажа, сочетающего в себе героизм и пороки современного ему общества.

Позже сиквенция с выстрелом, танцующие женские силуэты и темный фон станут своеобразной визитной карточкой титров Бондианы.

Титры для второго и третьего фильмов о Бонде доверяют американскому графическому дизайнеру Роберту Брауджону (Robert Brownjohn, 1925–1970). Он известен своими экспериментами с проецированием изображений и экспериментальной типографики на предметы. В работах Брауджона прослеживается сильное влияние Ласло Мохой-Надя, у которого он учился в Чикагском отделении Баухауза. «Я думаю, что революция в типографии произошла с точки зрения имиджа», — сказал Брауджон на форуме по типографии в 1959 году. — Изображение и слово стали одним целым. Единственным реальным достижением было использование шрифта не в качестве дополнения к иллюстрации или изображению, а в качестве самого изображения». Он ставит типографику на первое место, и именно по этому принципу строится его работа над титрами Бонда. В титрах к фильму «From Russia with love» [2] (1963) Брауджон проецирует набор на тело танцовщицы. Примечательно что во время того как другие дизайнеры уделяют большее внимание анимации, Брауджон добивается динамики за счет движения женского тела, на которое он проецирует статичные имена участников съемок. Брауджон развивает идеи Байндера, ставя в своих титрах акцент на женскую фигуру и используя черный фон.

Дизайнер экспериментирует с ракурсами, композицией и текстурами. Типографические проекции то появляются на определенных участках тела танцовщицы, заигрывая со зрителем, то засвечивают ее крупными нечитабельными наборными блоками, очерчивая силуэт, или же появляются вполне четко на стене, изредка нарушаемые движениями девушки. Брауджон так же, как и Байндер в титрах к «Dr. No», использует довольно большую цветовую палитру, применяя в чистую почти все основные (красный, синий, зеленый) и второстепенные (фиолетовый, желтый, голубой, белый) цвета аддитивной цветовой модели RGB. Использование этого спектра цветов объясняется как техническими тре-

Рисунок 3. Фрагменты из тиров «From Russia with love». Роберт Брауджон
Рисунок 4. Фрагменты из тиров «Goldfinger». Роберт Брауджон

бованиями, так и с точки зрения дизайна, простые цвета наиболее контрастно смотрятся на модели и приобретают более сложные смесевые оттенки за счет текстур одежды.

В своих вторых титрах, к фильму «Goldfinger» [3], (1964), Брауджон снова применяет тот же прием, но в этот раз делает акцент не на типографике, а на изображении. Типографические блоки же стоят четко по сетке, контрастируя с подвижным изображением на теле модели. Проецируя кадры из фильма на женскую фигуру, выкрашенную золотой краской, Брауджон вписывает все события в тело модели. Дизайнером ведется сложная игра образов из фильма с частями женского тела. Роль женского тела в титрах Бондианы всегда двояка: с одной стороны, она — один из главных участников сюжета фильма и раскрывающих Бонда как персонажа, с другой стороны, она — холст (у Брауджона) и силуэт (у Байндера), выполняющий только функцию визуальной привлекательности.

Примечательно, что в этих титрах впервые появляется лицо Бонда (не считая сиквенции с выстрелом) и специально написанная для фильма песня. С этого фильма титры превращаются в своеобразный музыкальный клип на тему Бонда. Хронометраж титра и его темпоритмика теперь четко привязаны к длине главного саундтрека.

Титры Брауджона сильно контрастируют с работами Байндера, в них видно наследие Баухауза, а максимальная точность образов достигается минимальным набором выразительных средств. Морис Байндер,

Рис. 5. Фрагменты из тиров «Golden Eye». Дэниел Клейнман
Рис. 6. Фрагменты из тиров «Casino Royale». Дэниел Клейнман

вернувшийся на пост главного дизайнера титров Бондианы в 1965-ом, позднее будет обращаться к идеям Брауджона в своих титрах к «You Only Live Twice» (1967), «Octopussy» (1983) и другим фильмам. Если поставить себе задачу описать последующие работы Байндера для Бондианы коротко, не останавливаясь на каждом фильме, можно составить список основных выразительных приемов и техник, которые использует дизайнер.

Женщины. Без них, благодаря Морису Байндеру, не обходятся ни одни титры Бонда (не считая «Casino Royale» (2006)). Бонд не был бы Бондом без бесконечных роковых женщин, встречающихся ему на пути с целью помочь, быть спасенными или убить.

Силуэты. В виде силуэта часто появляются уже не только женские фигуры, но и сам Бонд, а также различные знаковые для фильма предметы. Силуэты в большинстве случаев не показывают конкретных персонажей или сюжетные линии фильма, зачастую они нужны только для создания атмосферы.

Контраст ярких цветов к черному или темному фону.

Общая атмосфера опасности, энергии создаваемая титрами.

Абстрактные сюжеты. Зачастую сложно проследить сюжетную линию в титрах Бондианы, особенно в поздних работах Байндера, которые напоминают водоворот красочных образов, работающих с настроением зрителя, но не дающих четкой информации о сюжете фильма.

Эстафету Байндера принимает Дэниел Клейнман (Daniel Kleinman, 1955), британский моушен-дизайнер, специализирующийся на рекламе и музыкальных клипах. Клейнман идет в ногу со временем и трендами. С расцветом компьютерной графики в 1990–2000-х он уде-

ляет большое внимание экспериментам с новыми доступными технологиями. В его ранних работах для Бондианы можно проследить влияние идей Мориса Байндера, в титрах к «Golden Eye», он использует все тот же канон, приправляя его 3D графикой. В качестве отличительной черты работы Клейнмана можно отметить акценты, которые он делает на интеграции элементов фильма в сюжет титров. Таким образом, если раньше титры имели более абстрактный характер сюжета, сейчас мы можем наблюдать четкие намеки на сюжет самого фильма. В титрах к «Golden Eye» девушки ломают статуи коммунистических правителей, свалку с которыми мы увидим позже в самом фильме, в «Tomorrow Never Dies» девушки состоят из микросхем, намекая на власть масс-медиа — основу сюжета фильма, а в «Die Another Day» в титры вообще вживлена сцена с пытками Бонда, плавно переходящая в фильм, чего не встречалось с титров «Dr. No» Мориса Байндера.

Стоит обратить наиболее пристальное внимание на титры к фильму «Casino Royale» [4] (2006). С приходом нового, по всем параметрам неканонного, актера на роль Джеймса Бонда Дэниела Крейга Клейнман отходит от канона и в титрах. Полуобнаженных танцовщиц заменяют вооруженные приспешники главного злодея, а сюжет специально выстроен таким образом, чтобы максимально раскрыть характер нового Бонда.

Визуальный язык титров тоже отходит от уже сложившийся традиции. Дизайнерами используется совершенно не характерная для Бондианы сложная векторная иллюстрация. В качестве основного сюжета для графики выступает тема казино, а в частности, игральных карт. Пули превращаются в масти, а главный любовный интерес Бонда — в даму червей. Титры пестрят узорами, составленными из мастей и рубашек игральных карт. Тут зрителю предстает совсем другой Джеймс Бонд, молодой, до того, как он стал агентом 00, оттуда и насыщенность боевых сцен, и отсутствие обнаженных девушек. Экшн сцены драк для наибольшей динамики технически представляют собой векторизированную съемку, таким образом полностью вписываясь в графический язык титров.

На смену Клейнману на один фильм приходит американская студия моушн-дизайна MK12. До появления «Quantum of Solace» [5] (2008) студия была наиболее известна производством экспериментальных короткометражных фильмов и рекламных кампаний в США и Европе, что отразилось на их титрах к двадцать второму фильму о Бонде.

Рисунок 7. Фрагменты из тиров «Quantum of Solace». MK12

Титры фильма «Quantum of Solace» напоминают полноценный короткометражный фильм, с точно выверенным визуальным языком и абстрактным сюжетом, созвучный с экспериментальными короткометражными CG фильмами американского моушн-дизайнера Эша Торпа. Титры «Quantum of Solace» отличаются графической целостностью и сдержанностью цветовой палитры, использующей оттенки синего и золотисто-желтого, напоминая работу Роберта Брауджона для фильма «Goldfinger». Использование темы пустыни и сражения с невидимыми врагами обусловлено сюжетом фильма, где Бонду предстоит пережить эмоциональную трансформацию. Сама пустыня поворачивается против него, когда дюны превращаются в традиционные женские формы, угрожая проглотить его. Таким образом, женские силуэты, вписываются не только в визуальную, но и в сюжетную линию повествования.

Примечательно также, что в титрах впервые после «Dr. No» снова появляется анимированная типографика, которая используется в поддержку графики, но не отходит на дальний план, как в поздних работах Мориса Байндера и Дэниала Клейнмана.

Подводя итог, можно сказать, что за неполные 60 лет развития титры Бондианы стали самостоятельным произведением, наравне с фильмами, и сейчас занимают место между экспериментальными короткометражным кино и музыкальными клипами. Несмотря на заданный еще Морисом Байндером, казалось бы, нерушимый канон, с течением времени и в прямой зависимости от развития культуры и технологий визуальный язык титров Бондианы развивался и видоизменялся. Подобно тому, как фильмы о Бонде оказывали значительное влияние на мировую культуру в целом на протяжении многих лет, их титры также повлияли на графический дизайн и поп-культуру во второй половине прошлого столетия и далее, в равной степени благодаря творческому и техническому вкладу его создателей.

Сложно говорить о влиянии Бондианы на дизайн титров в России. Безусловно, в период холодной войны в СССР так же, как и на запа-

де, была популярна «шпионская» тема в кино, советским суперагентом смело можно назвать полковника Штирлица из киносериала «Семнадцать мгновений весны» (1973). Но дизайн вступительных титров не получил такого же развития в советском кино. Полноценные сюжетные титры использовались только в детских или развлекательных программах, таких как «Ералаш» и «Фитиль». В большинстве фильмов же используется только анимированное название, а титры идут поверх вступительных сцен, обозначающих место действия и направленных на введение зрителя в атмосферу фильма. Несмотря на то, что титры советских картин в данном случае выполняют ту же функцию, что и титры Бондианы, они не становятся отдельным произведением, наравне с фильмом.

Примечания:

1. «Dr. No». URL: https://www.artofthetitle.com/title/dr-no/ (дата обращения: 20.08.2019).

2. «From Russia with love». URL: https://www.artofthetitle.com/title/from-russia-with-love/ (дата обращения: 20.08.2019).

3. «*Goldfinger*». URL: https://www.artofthetitle.com/title/goldfinger/ (дата обращения: 20.06.2019).

4. «Casino Royale». URL: https://www.artofthetitle.com/title/casino-royale-2006/ (дата обращения: 20.08.2019).

5. «Quantum of Solace». URL: https://www.artofthetitle.com/title/quantum-of-solace/ (дата обращения: 20.08.2019).

Библиография:

1. *Лотман Ю.М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.

2. *Bass Jennifer, Kirkham Pat.* Saul Bass: A Life in Film and Design. London 2011.

3. *Li Yu.* Typography in film title sequence design. Iowa State University, 2008.

4. *Meggs Philipp B.* A History of Graphic Design. Third edition. New York, 1998.

5. Art of the title: James Bond — 50 years of main title design. URL: https://www.artofthetitle.com/feature/james-bond-50-years-of-main-title-design/ (дата обращения: 20.08.2019).

6. Forget the film, watch the titles — Dr. No. URL:

7. http://www.watchthetitles.com/articles/00262-Dr_No (дата обращения: 20.08.2019).