

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Дизайн»

Домашнее задание
по дисциплине «История искусств» на тему:
Сол Басс как создатель анимированных титров.

Выполнил:
Студент гр. ЗД-181
Зими́на Ю.О.
Проверил:
кандидат искусствоведения
Пендикова И.Г.

План

- Титры
- Творчество Сола Басса, Мориса Байндера, Пабло Ферро
- Анимированные титры
- Современные анимированные титры

- **Титры** – это поясняющие надписи, используемые в кинофильмах, телевизионных программах и видеоиграх. Титры всегда играли большую роль в создании кинокартины или мультипликационного фильма. Еще со времен немого кино они стали одной из важнейших частей проекта. Во многом именно благодаря письменным вставкам в виде титров зрители могли понимать, что происходит на экране, ведь голосового сопровождения тогда не было.

Открывающий титр к фильму «Нетерпимость» (1916)
Дэвид Уорк Гриффит

Анимированные титры к фильмам и сериалам можно отнести к отдельному виду искусства. В сериале "Безумцы" заставка сделана в виде графической анимации: на протяжении 30 секунд черный силуэт главного героя, Дона Дрейпера, падает с небоскреба, пролетая мимо рекламы, сделанной в духе времени (50-60-е годы). Но в конце он снова в кресле и курит. Заставка сделана под влиянием фильмов Хичкока, чье творчество в целом имело большое влияние на

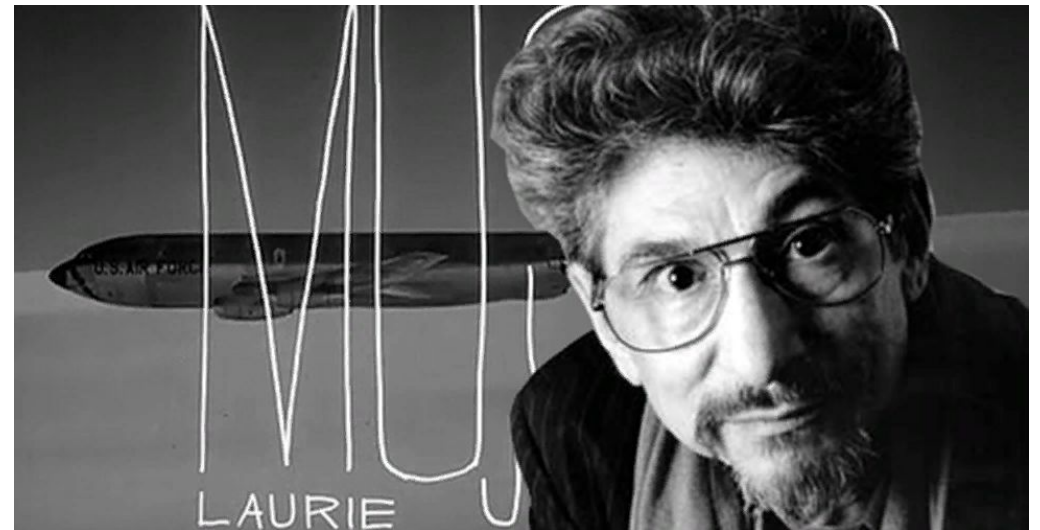
В 1960-е годы в моде титры в виде мультфильмов. В титрах комедии «Розовая пантера» 1963 аниматором Фрицом Фрилингем были созданы забавные приключения розовой пантеры. Позже мультяшной героине посвятили более сотни короткометражных мультфильмов.

- Толчком для появления анимированных титров стал кинематограф он получил значительное развитие в пятидесятых годах в США благодаря таким дизайнерам, как **Сол Басс, Морис Биндер и Пабло Ферро.**
- Данной тройкой Дизайнеров 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.

Сол (1920 — 1996)

Получает «Оскар» за лучшее Документальное Кино за короткометражку Why Man Creates. 1973.

Пабло Ферро (1935 — 2018)

Морис Байндер (1925 -1991)

Большая часть знаковых подходов и символов была разработана Байндером в его титрах для первого фильма Бондианы — «Dr. No» (1962) 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.

1

FRANK SINATRA

3

9

ANGIE DICKINSON

in OCEAN'S ELEVEN

11

with ILVA CHISE
RUDOLPH LESTER
RICHARD BENEDICT
JEAN WELLES
NORMAN FELL

OLEN HARVEY
FRANK HENRY
LEW GALLO
ROBERT FOULK

IAN FLEMING'S
Dr. NO

starring SEAN CONNERY 007

URSULA ADDRESS
JOSEPH WISEMAN
JACK LORD

MICHEL MOK
LOIS MAXWELL
PETER BURTON
YVONNE SHIMA
LOUIS BLAAZER
REGINALD CARTER
WM. FOSTER-DAVIS
MARGARET LE WARS

Director of Photography TED MOORE B.S.C

Main title designed by MAURICE BINDER
Animation TREVOR BOND

TECHNICOLOR © PROCESSED BY TECHNICOLOR LIMITED, ENGLAND
All trademarks and service marks are the property of their respective owners. Any similarity to actual events or persons living or dead is purely coincidental.
© 1962 EON PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

Costumes TESSA WELBORN
Set Dressing FREDA PEARSON
Dubbing Editors ARCHIE LUDSKI
NORMAN WANSTALL
Assistant Editor BEN REYNER
Special Effects FRANK GEORGE

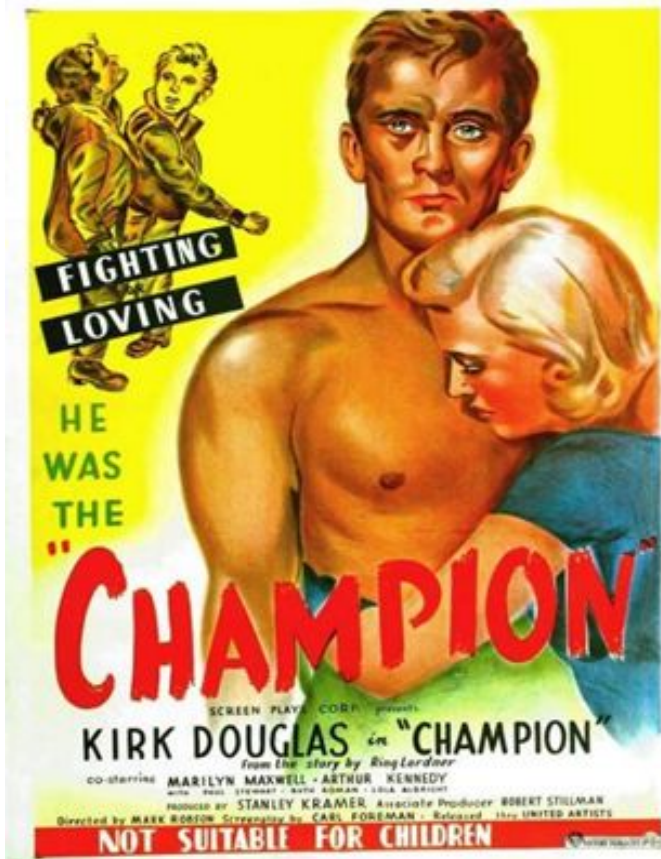
Directed by TERENCE YOUNG

Пабло Ферро: «Dr. Strangelove создал характерную, нарисованную от руки типографию для кредитной последовательности “Доктора Стрейнджлава”, сатиры режиссера Стэнли Кубрика на холодную войну

Солл Басс начал свой путь в Голливуде в 1940-х годах, разрабатывая печатную рекламу для таких фильмов, как «Чемпион»(1949), «Смерть коммивояжера"(1951) и «Голубую луну» режиссера Отто Премингера. Его следующее сотрудничество с Преминджером оказалась для Сола Басса знаковым ,оно состояло в создании постера к фильму 1954 года «Кармен Джонс». Преминджер был настолько впечатлен работой Басса, что попросил его также спродюсировать заглавные титры. Именно тогда Басс впервые увидел возможность создать заглавные анимированные титры , которая в конечном счете улучшит впечатление аудитории и внесет свой вклад задаст нужное настроение и раскроет тему фильма в первые моменты. Басс был одним из первых, кто осознал творческий потенциал вступительных и заключительных титров фильма.

«Чемпион»(1949)

«Голубая луна»
режиссер Отто
Премингер

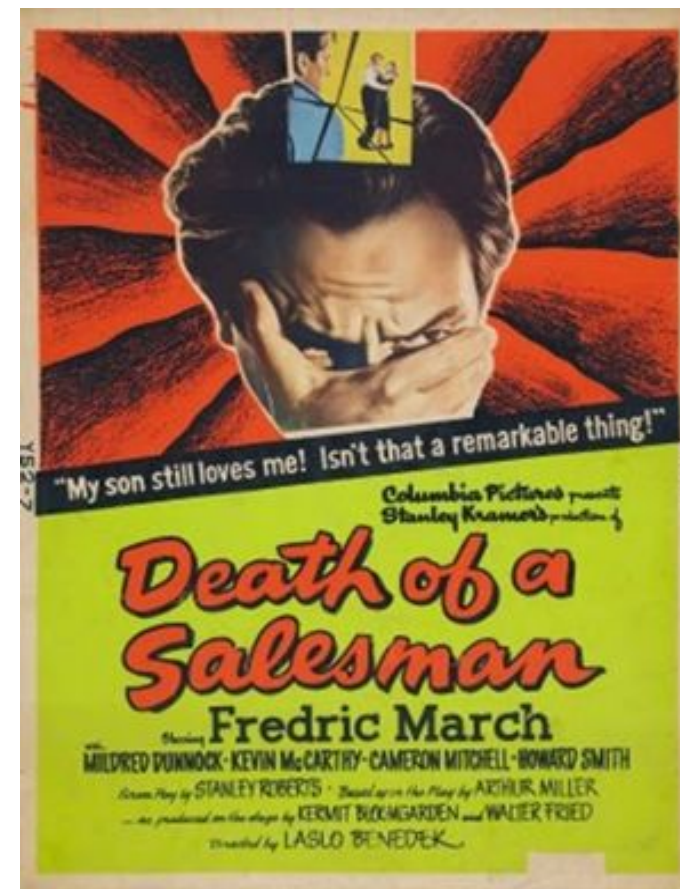

Рис.9. «Смерть коммивояжера"(1951)

«Кармен Джонс»
(1954)

OTTO PREMINGER presents

OSCAR WILDE'S

CARMEN JONES

with BROCK PETERS

ROY GLENN

NICK STEWART

DEAN JAGGER

and the voices of

LE VERN HUTCHERSON

MARLENE DIETRICH

MARVIN HAYES

Screenplay by HARRY KLEINER

File Editor IRVING R. DREYFUS

Production Manager HERMAN E. WEISSER

Music Editors LEON BIRNBAUM

Production Assistant WENDIGLEY SLATER

and GEORGE BROND

Assistant Director DAVID SEYER

Sound BOGER HEWITT

Costume Consultant LINA RABENHILL

and ARTHUR L. KIMMACK

Fight Staged by JIMMY DONAGHANO

Camera Operator ALBERT MEYER

Titles Designed by SAM BROS

Produced and Directed by OTTO PREMINGER

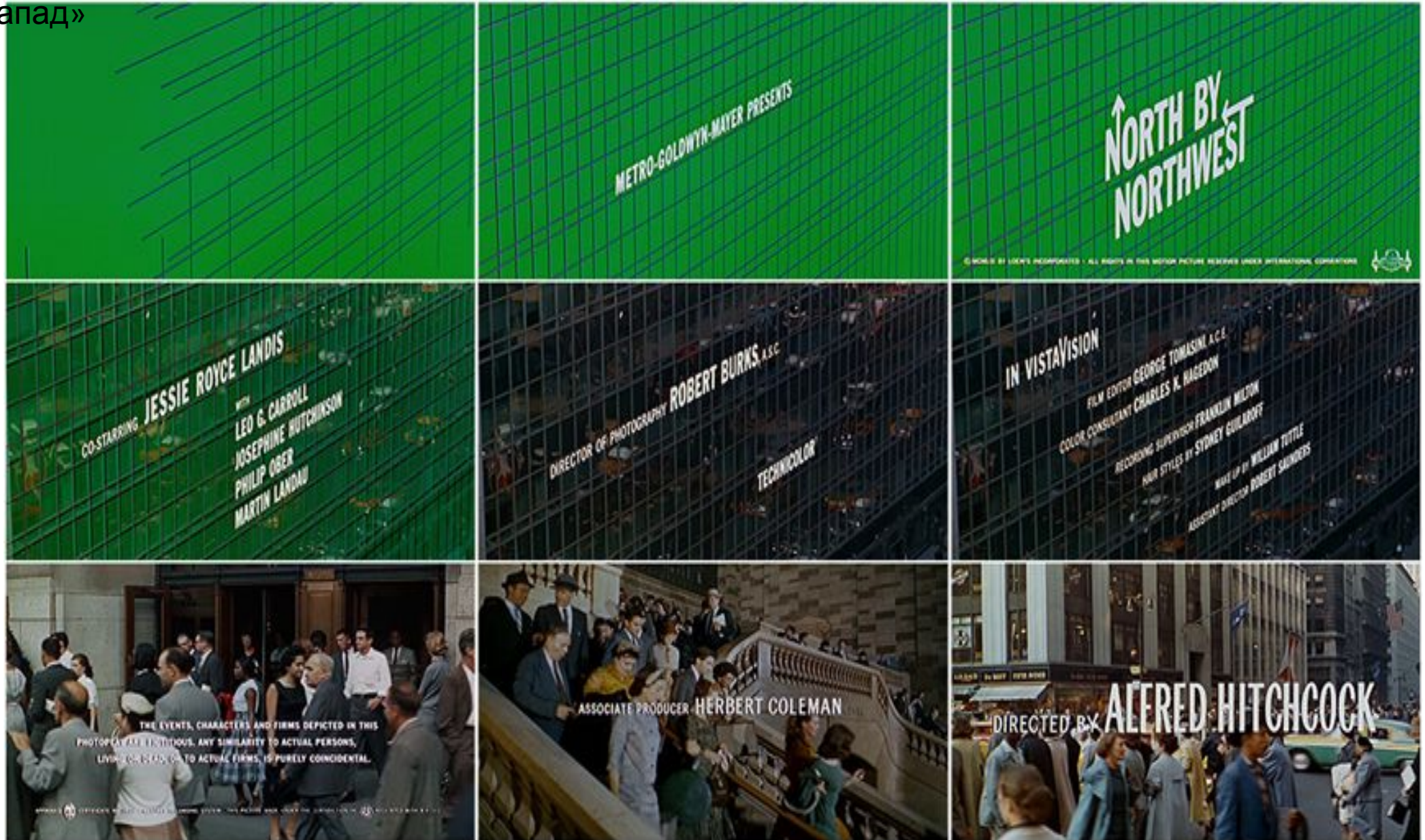
THE END

An Otto Preminger Production / Released through Twentieth Century Fox Film Corporation

Басс стал широко известен благодаря вступительной заставке к драме Премингера «Человек с золотой рукой» 1955 года. По сюжету фильма джазовый музыкант мечтает начать новую жизнь и начинает борьбу со своей наркозависимостью, которая в середине 1950-х гг. была настоящим табу. Сол решил создать спорный опенинг, потому что тема фильма сама по себе была спорной. В качестве центрального образа он выбрал руку – на чёрной бумаге вырезалась рука наркомана; как и ожидал Басс, это произвело настоящую сенсацию

«К северу через северо-запад»

Для создания фильма была применена кинетическая типографика

«Головокружение»

Первое, что вспоминает любой зритель при слове «Головокружение»,— начальные титры шедевра Альфреда Хичкока (1958), точнее говоря, собственное падение по спирали безумия, закручивающейся на экране, предвещающее падение детектива Скотти (Джеймс Стюарт).

В начальных титрах «Психо» (1960 год) Брасс сразу погружает зрителя в пугающую атмосферу контрастного, «сошедшего с ума» мира. Он использовал прямые вертикальные и горизонтальные линии и пропадающие в них буквы. Соул Басс работал художественным консультантом в «Психо», приложил руку и к знаменитой сцене в душе, создал рисунки, ставшие основами для других эпизодов.

1956 году Сол создал финальную заставку для фильма «Вокруг света за 80 дней». Картина начинается без открывающих титров и длится три часа, после которых зачарованные зрители остаются в зале, чтобы посмотреть анимацию Сол Басса.

«Анатомия убийства».

выполнена в примитивно-плоском стиле

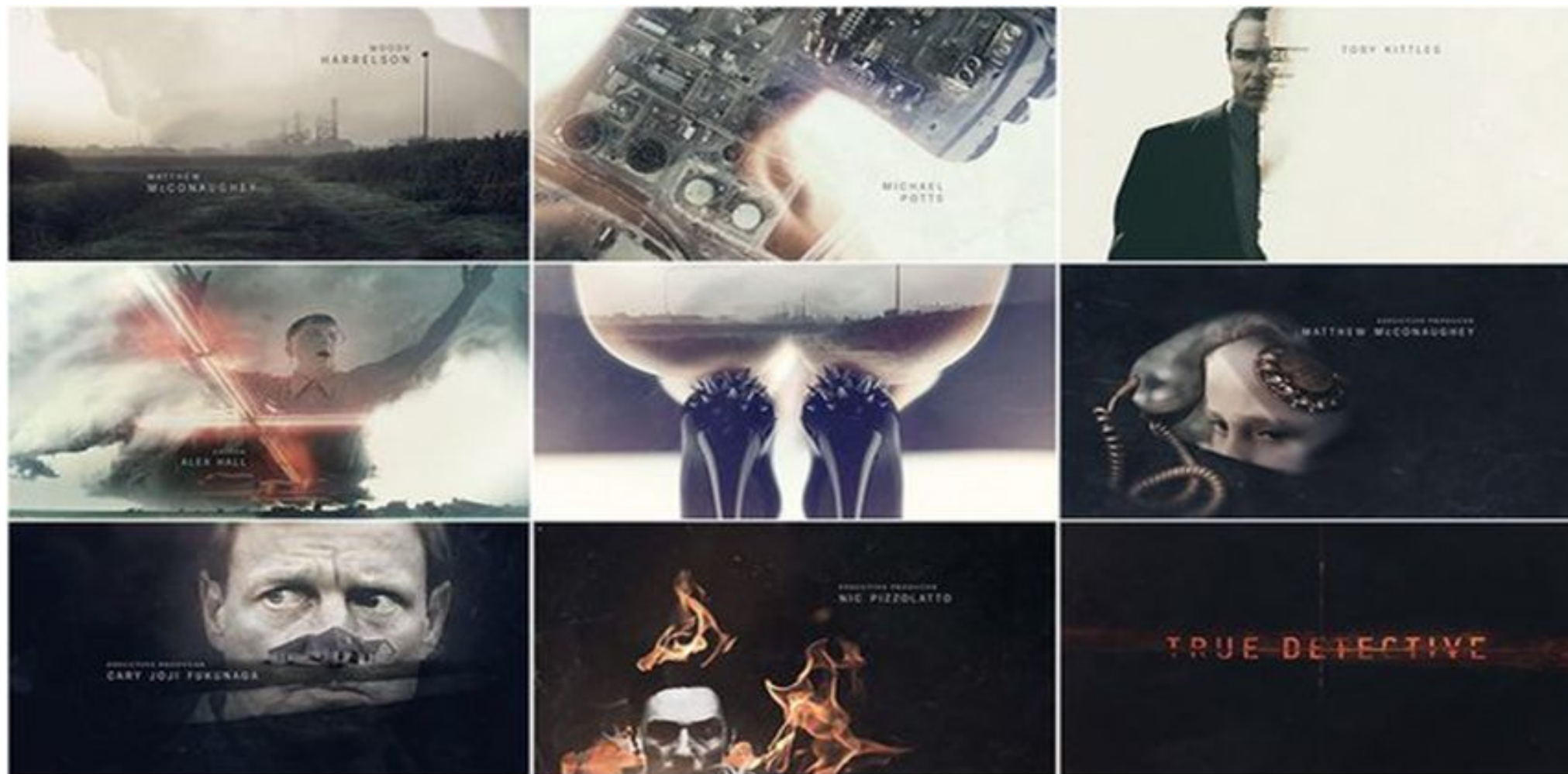
В своих заставках Басс совмещал «бумажную» анимацию, живые съемки, монтаж, движущиеся картинки и слова, компьютерные эффекты. Ему хорошо удавались цепкие образы он подбирал неожиданные сочетания (титры, едущие по небоскребу в «На север через северо-запад») и удачно накладывал изображения на музыку («Человек с золотой рукой»). Творчеством Басса вдохновлены множество дизайнеров. Сам Сол Басс говорил: «Я хочу создавать красивые вещи, даже если это никому не нужно, в качестве противостояния некрасивым вещам. Это – мое намерение».

Из современных художников-дизайнеров титров, пожалуй, самым известным и почитаемым в профессиональной среде является Кайл Купер, приложивший руку к 150 кинопроектам. Именно его чаще всего сравнивают с Бассом. Одна из работ Кайла Купера, а именно заставка к триллеру СЕМЬ, произвела фурор в профессиональном сообществе неординарностью своего видеоряда. Уважаемый журнал The New York Times даже назвал ее одной из самых важных инноваций в области дизайна, принесенных в девяностые годы. Перевернулось традиционное представление о титрах за всю историю кино. New York Times отметила эту вступительную заставку как «одну из самых важных инноваций 1990-х».

SEVEN

Начальные титры к первому сезону сериала «Настоящий детектив» наградили премией Эмми и признали одними из лучших за всю историю телевидения. И неудивительно: получилось истинное произведение искусства, полное символов и скрытого смысла. Патрик Клэр создатель титров к сериалу раскрывает драму и конфликт в титрах через композицию, символы и цвета. Впечатляющие фото мест и людей, коллажи с двойной экспозицией, приглушенные цвета, грязные текстуры – все погружает зрителей в темный и интригующий мир «Настоящего детектива».

Джеймс Бонд, «Координаты Скайфолл»/ Skyfall, 2012

Ни одна франшиза не уделяет столько внимания при создании титров, как «Бондиана». Все заставки о Джеймсе Бонде со времен 1962 -2015 можно включить в список самых эффектных ,ярких ,стильных и изобретательных. Однозначно, это превосходные работы, которыми можно наслаждаешься помимо просмотра самой киноленты.

Эксперименты с трехмерной графикой и спецэффектами приводят к впечатляющему визуальному ряду, но порой во вред читаемости текста. В целом, сейчас происходит некое возрождение старых методов и стилей на новый «цифровой лад». В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что анимированные титры остаются актуальными и в наши дни.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. https://mghpu.ru/images/content/nauka_vestnik/vestnik-articles/vesnik-3-2-2019/25-v-a-muzychenko-l-m-sokolo-va-titry-v-sisteme-informacionnogo-prostranstva-kinofilma.pdf
2. Kirkham, Pat and Jennifer Bass (2011). Saul Bass: A Life in Film & Design. London: Laurence King. ISBN 978-1-85669-752-1
3. Tomislav Terek (2001). Saul Bass on Titles: Film Titles Revealed. Defunkt Century. ISBN 1-903792-00-2
4. Horak, Jan-Christopher (2014). Saul Bass: Anatomy of Film Design. The University of Kentucky Press. ISBN 0813147190
5. Joe Morgenstern: Saul Bass: A Life in Film Design. Stoddart, Santa Monica 1997, ISBN 1-881649-96-2
6. Tomislav Terek: Saul Bass on Titles: Film Titles Revealed. Defunkt Century 2001, ISBN 1-903792-00-2
7. Jan-Christopher Horak: Saul Bass. Anatomy of Film Design. The University Press of Kentucky, Lexington, KY 2014, ISBN 0-8131-4720-4
8. Meggs Philipp B. A History of Graphic Design. Third edition. New York, 1998.
9. 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).
10. http://www.watchthetitles.com/articles/00262-Dr_No (дата обращения: 20.08.2019).
11. <https://videosmile.ru/lessons/read/10-kultovyih-vstupitelnyih-titrov-k-filmam.htm>
12. http://compcentr.ru/library/Computer/Lektsia_6_9.pdf