

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

FACULTY OF FINE ARTS

ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 2

STUDIO OF GRAPHIC DESIGN 2

FILMOVÉ TITULKY

MOVIE TITLE CREDITS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

BARBORA VRZÁKOVÁ

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

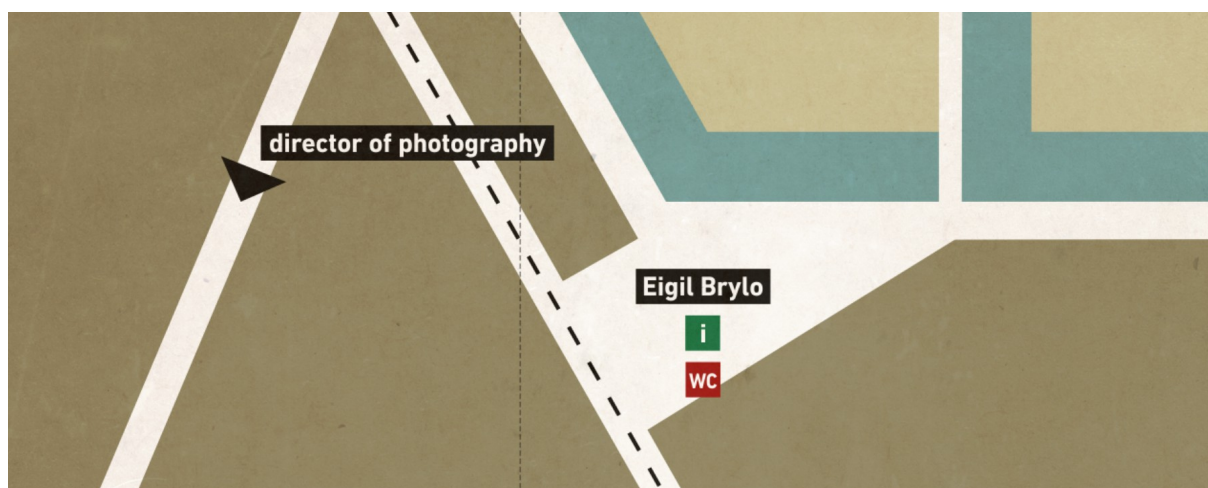
MgA. JAN ŠRÁMEK, Ph.D.

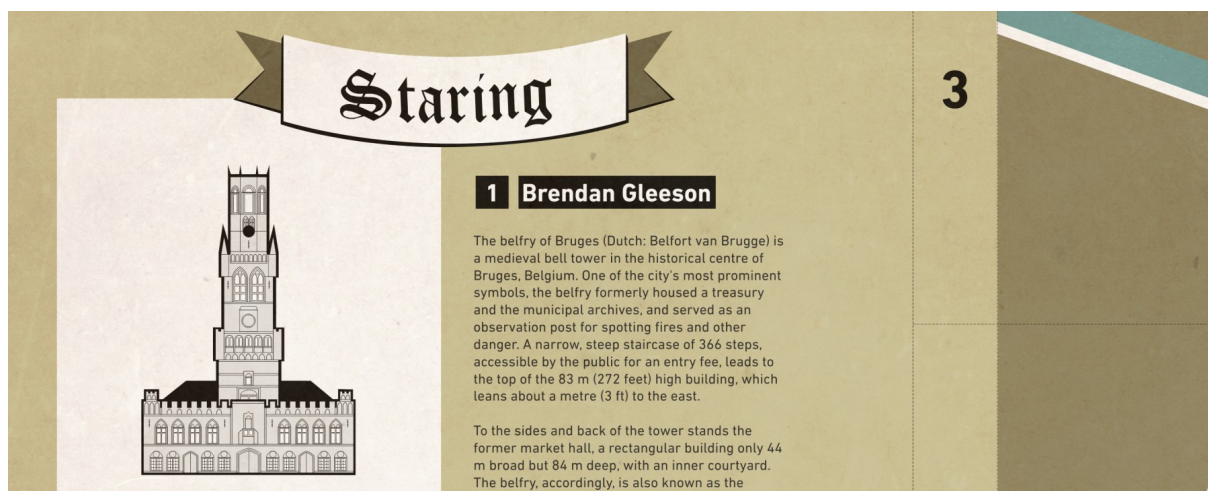
OPONENT PRÁCE
OPPONENT

doc. akad. mal. MICHAL ZEMAN

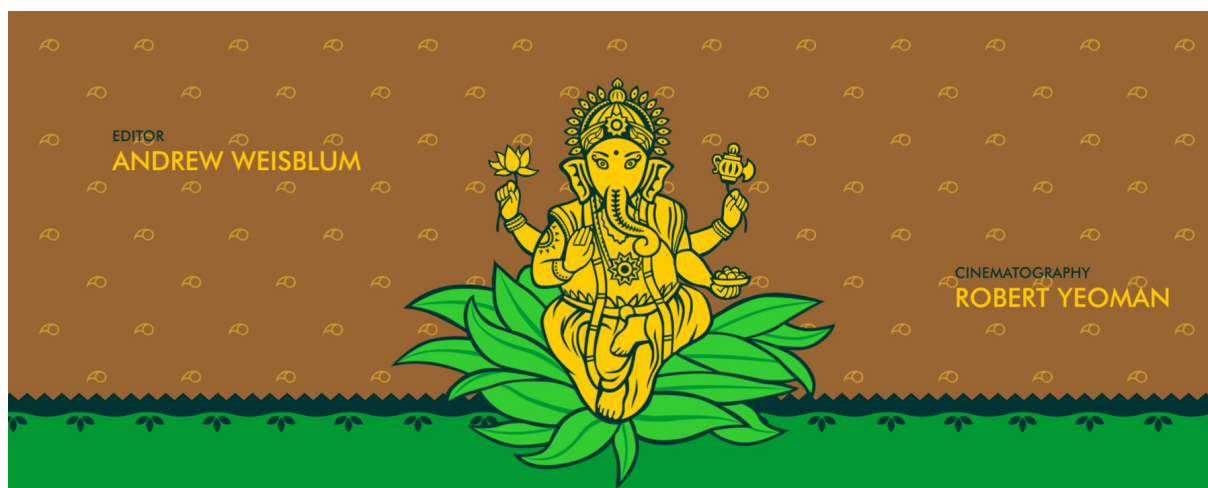
BRNO 2016

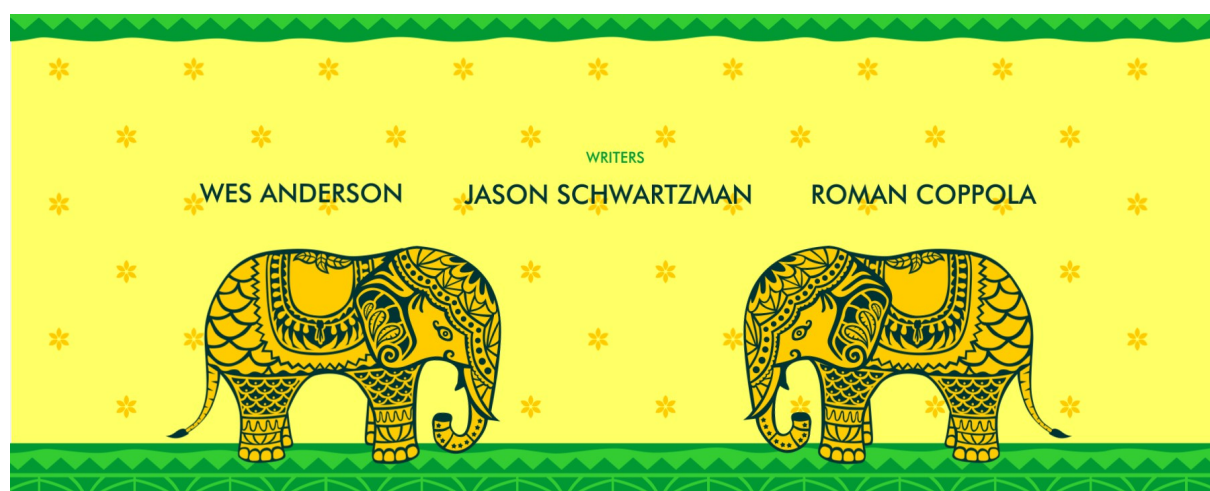
DOKUMENTACE VŠKP

In Bruges, digitální animace, 01:12 min., 2016

Darjeeling Limited, digitální animace, 00:55 min., 2016

WATCH B1.38

extra stuff: laser
spear rope
GPS locator
electric shot

color type: dark brown
black
wild purple

MARK STRONG

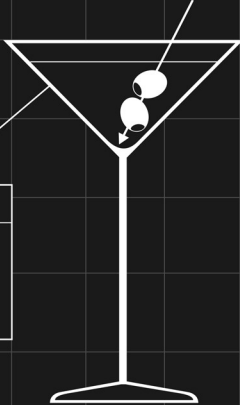
GLASSES K0.9

modes: simple rentgen
ultraviolet reading
hologram mode

glass color type: simple
dark brown
pink

available also in lady's shape

COLIN FIRTH

MARTINI – DRY

ratio: 4cl of gin
2cl of vermut

procedure: mix in a shaker,
add ice cubes,
put into a glass

serve with an olive on a stick

MICHAEL CAINE

Kingsman: The Secret Service, digitální animace, 00:44 min., 2016

Moje práce zahrnuje tři videa – úvodní titulkové sekvence ke třem vybraným filmům. Toto téma bylo vyústěním mého přemýšlení nad tím, jak v bakalářské práci zkřížit grafický design s kinematografií. Zároveň to nebyla složitá volba – titulkové sekvence mi vždy připadaly jako zajímavé části filmů a chtěla jsem se daným tématem zabývat hlouběji.

Pro mě osobně jsou úvodní titulky jakousi „etiketou“ díla. Okolo roku 2003, kdy pro mojí generaci vypukl boom stahování zahraničních seriálů z internetu byl vidět přelom, co se týče titulkových sekvencí hraných seriálů. Zhruba v tu dobu jsem si začala řešení titulkových sekvencí více všímat a tak nějak podle nich „škatulkovat“ daná audiovizuální díla. Nedá se to brát jako klíč, podle kterého bychom poznali „dobrý film“ a „špatný film“, nicméně nějaký vliv na dojem ze snímku mají.

Často jsou titulky zpracovány jako pouhý střídající se text na černém pozadí, jindy se můžeme setkat s titulky prostříhanými mezi prvními záběry snímku. Já se zaměřila na animované sekvence, které fungují jako dílo samo o sobě. Velkým inspiračním zdrojem pro mě byl web Art of the Title, který „sbírá“ zajímavě řešené titulky napříč filmovou historií do současnosti a nabízí také zajímavý studijní materiál v podobě článků či rozhovorů s tvůrci.

Dané filmy jsem vybrala na základě režisérů, jejichž práce mi přišla zajímavá. Byly to tedy *In Bruges* (2008, Martin McDonagh), *Darjeeling Limited* (2007, Wes Anderson) a *Kingsman: The Secret Service* (2014, Matthew Vaughn).

V návrzích sekvencí jsem brala ohled na obsahovou stránku filmu i řemeslnou formu, v jaké je proveden. Nabízí se otázka, proč jsem si vybrala tvořit tři videa, ne jen jedno a delší. V tomto oboru jsem neměla dosud žádné zkušenosti a chtěla jsem si toho vyzkoušet víc – víc přístupů, víc řešení, víc stylizací a sama pozorovat, zda nesou videa nějaké společné znaky a také společné chyby, které je pro případné příště potřeba „vychytat“.

Ve všech třech případech jsem si jako první nakreslila rychlý, jednoduchý storyboard. Poté následovala příprava všech vektorových prvků a náhledy klíčových framů. Ty jsem první řadila do jednoduchých animaticů, pak následovala animace „naostro“. Poslední fází byl střih a postprodukce.

In Bruges

U *In Bruges* jsem se rozhodla celou sekvenci zasadit na model papírové mapy města Bruggy. Přišlo mi to vhodné směrem k úloze, jakou město ve filmu má. Při tvorbě vizuální podoby mapy jsem vycházela nejen z výpravy filmu, ale i z vlastní zkušenosti a pocitů, jaké jsem měla při své návštěvě města pár let zpátky. Práce na mapě se skládala z několika „kategorií“, jako je stylizace různých prvků, nápisů, tvorba ikoněk kostelů a památek a také celkové rozložení všech fragmentů do obdélníhového prostoru mapy.

Darjeeling Limited

Pracovala jsem s indickými ornamenty - prvotní inspirací mi byly tapety ve vlaku, ve kterém hlavní hrdinové ve filmu cestují. Různé ornamenty jsem skládala do pásů nebo souměrných kruhovitých kombinací. Dále jsem využívala tradiční motivy jako ganesha, sloni, atd. Sekvence je tvořena několika dekorativními obrazy, které se postupně posouvají. Samotná animace v obrazech je poměrně minimalistická.

Kingsman: The Secret Service

Posledním z mnou vybraných filmů je *Kingsman: The Secret Service*. Na něm mi přišlo zajímavé, jakým způsobem odkazuje na špiónské filmy, zejména na „bondovky“. V titulcích jsem z toho důvodu chtěla pracovat s tradičními Bondovskými atributy – vybavení, kterým se James Bond obklopuje. Zvolila jsem pro to i minimalistickou a technicistní stylizaci.

Práce na sekvencích byla intenzivní a dost různorodá. Bylo příjemné střídat mezi sebou odlišné pracovní úkony a pomáhalo to vůči přílišnému zabřednutí do jednoho konkrétního problému. Důležitým faktorem pro mě je, že mě práce upřímně bavila. Tématem filmových titulků se chci zabývat i dál do budoucna a jsem ráda za zkušenosti, které jsem získala v průběhu posledních pár měsíců - ať už se to týká praktických řemeslných dovedností, zorganizování si práce a nebo třeba schopnosti jakési zpětné sebereflexe a kritiky.