

Vysokoškolská kvalifikační práce - bakaláři
posudek oponenta

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Barbora Vrzáková
Název práce: Filmové titulky
Slovní hodnocení:

Studentka Barbora Vrzáková vypracovala bakalářskou práci na téma Filmové titulky a předkládá ji k posouzení a k obhajobě. Práce splňuje základní hodnotící kritéria, její formální i technickou stránku, tak i její rozsah a obsah zadání.

Studentka Barbora vytvořila tři samostatné sekvence hlavního titulu filmu (*Main titles*) s příhodnou rozmanitostí filmových žánrů. Jednotlivé tituly zpracovala s prokazatelným vědomím k tématu i žánru filmu, úhledně respektovala pravidla grafického designu v oboru audiovizu. Odvoditelným způsobem lze chvályhodně konstatovat, že si správně nasměrovala víceúrovňový postup práce. Cíleně podstoupila jednotlivé pracovní úseky – řešerše k tématu s funkční vazbou na grafický design, který slouží. Zvolila vhodné fonty pro přehledné sdělení. Produktivně pracovala s filmovou řečí a s její úměrou výstavby typografie a obrazové skladby. Tím si výborně vybudovala konstrukci *style frames*. Citlivě využila design digitální technologie, kde se účelově svazuje vektorová grafika s designem pohybu (animací), předurčenou zvukovou složkou, příléhavým stříhem s formou filmových „stíraček“ a koncovým oborem postprodukce.

Nepřímo také potvrzuje své studijní znalosti a zprostředkovaně oceňuje průkopníka řady filmových titulů, kterým je modernista grafik Saul Bass. A proto studentka programově minimalizuje audiovizuální formát inovativních prvků. Rozhoduje se racionálně. Její přístup má rozměr jedince s vymezenou množstvím prostředků a daným studentským rozvrhem tvůrčího a výrobního času. A tak staví každý hlavní filmový titul na osobitém grafickém výrazu, nekopíruje a nechce konkurovat stávajícím titánům designu filmových titulů (*Sarofsky Corporations* – Captain America: The Winter Soldier, 2014 / studio *Elastic* – tv seriál True Detective, 2014 / nebo nechce soutěžit v tvorbě titulu s režisérem a fotografem *Börkurem Sigbórssonem* – tv seriál Trapped, 2015).

Upevňuje trojici titulkových sekvencí filmu v jednotně čistém grafickém stylu vždy s citlivě přidanou hodnotou výtvarného pojetí. I když každá sekvence nese rozličný filmový žánr a nabízí tak prostor k jinému ztvárnění, studentka si utváří a vyhraňuje pozici osobitého jednotného stylotvorného potenciálu, který přitom nenarušuje příléhavost k filmovému žánru.

In Bruges (2008, Martin McDonagh) je černou komedií. Její práce se zde váže na osobní zkušenost návštěvy města Bruggy. Výsledkem je sekvence s orientačním plánem města pro schopnost směru pohybu osob, ale i v orientaci ve vztahu osob mezi sebou. Výběr písma, lomené písmo Old English Text MT, se váže více k místu než k tématu, ale pro jasné sdělení

jmen aktérů je použito bezserifové písmo. Pro zesílení dramatickosti orientace nebo desorientace aktérů, mohlo být přiřazeno plošné pootáčení mapy do stran jako hledání své nejlepší pozice. Ale zásadnějším kladem a osvěžujícím bodem je vzdělávající prvek v podobě kresebně stylizované prezentace jednotlivých pamětihodností města Bruggy. Celkové zpracování sekvence je vtipné a pestré jako i prolínání žánrů samotného filmu.

Pro hlavní titul filmu *The Darjeeling Limited* (2007) studentka Barbora přepisuje název hlavního titulu filmu z motivu cedule se stejnojmenným nápisem, která je na začátku filmu i na konci upoutávky filmu. Jména aktérů jsou vysázena fontem Century Gothic, bezserifovým písmem konstruovaným, možná pro jejich ostrost ve vrcholech písma. Minimalizuje funkci digitálního pohybu textu tak i kinetického pohybu všech výtvarných, grafických prvků a dekoru. Film Wese Andersona je komediální drama, a proto studentka příhodně volí pestrou paletu barev nejen pro následné filmové místo, ale i pro další emocionální zážitky z filmového příběhu. Schází špetka vtipné drobnokresebné animace, kterou si určitě zaslouží pan režisér. Ale výsledek má přijatelnou formu, neuráží, předkresluje žánr filmu.

Kingsman – Tajná služba (2014, Matthew Vaughn) je sekvence titulu, který přijímá vtipné i napínavé pojetí filmu do podoby čistého stylu. Sazba verzálek žluté barvy se stává příznačným podtržením na černé podkladové barvě s bílou linkou a bílými minuskami jako zástupným znakem dokonalého vkusu, suché vážnosti, ale i nepoznané a překvapující temnoty. Také lineární pojetí ikonografických prvků vždy s drobným pohybovým prvkem výstižně ilustruje vrstvení žánrů ve filmu. Rychlé „stíračky“ asociují akce hraných sekvencí a také respektují rytmus hudby Henryho Jackmana. Vyprojektovala poutavý normativ čitelného sdělení a trefně stimulovala zrakový vjem výtvarnou složkou, ještě před tím, než publikum zažije samotný filmový příběh. Sekvence má výborné celkové pojetí pro následnost samotného filmu.

Z bakalářské práce studentky Barbory je prokazatelné, že kolekce sekvencí hlavních titulů pramení z tvůrčího a hravého myšlení, zhuštěné studijní přípravy, obsahuje implicitní znalost problematiky. Studentka vytvořila kolekci *Main titles*, která zastupuje nejen její soustředěný přístup v oboru grafického designu, ale také úspěšně formuluje svůj záměr ve shodnosti s filmovou řečí. Zajímá se o fenomén, který má nejenom zaujmout, ale také dokonale sloužit. Jasně definuje svoji tvůrčí perspektivu s filmovým titulkem na konci bakalářské práce, *design titulků*.....Barbora Vrzáková.

Otázky k rozpravě: Proč jste použila lomené písmo Old English Text MT pro hlavní titul k filmu *In Bruges*?

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace: výborně – písmeno „A“

Posudek vypracoval: doc. akad. mal. Michal Zeman
Datum a podpis: 5. června 2016

