

电影海报中的视觉传达表现

陈慧姝

(天津职业大学, 天津 300410)

摘要: **目的** 研究电影海报与视觉传达设计的相关内涵, 以及电影海报中视觉传达设计的表现形式及其作用。**方法** 通过对电影海报及其视觉传达设计理论的深刻领悟, 分析电影海报的视觉传达表现如何利用图形的创意表现、色彩的情感传递、文字的创意内涵、版式的构思编排和意境的营造表达来传达影片的艺术情节和商业价值, 并利用经典的电影海报案例设计特征, 对海报的视觉传达设计进行探索和挖掘, 解读设计的深刻创意构思。**结论** 电影海报作为当前设计形式中的重要门类, 发挥着越来越重要的作用, 在电影商业化运作竞争激烈的今天, 一部成功的电影离不开背后电影海报设计的视觉传达。可以用视觉传达设计独特的表现形式来突出电影主题与特征, 展现电影海报的审美价值和文化特质。

关键词: 电影; 海报; 视觉传达设计; 表现

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0313-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.055

Visual Communication in Film Posters

CHEN Hui-shu

(Tianjin Vocational Institute, Tianjin 300410, China)

ABSTRACT: The paper aims to study the related connotations of film posters and visual communication design, as well as the manifestations and functions of visual communication design in film posters. Through profound understanding of the film poster and its visual communication design theory, this paper analyzed how the visual communication performance of the film poster conveys the artistic plot and commercial value of the film through creative expression of graphics, emotional transmission of color, creative connotation of the text, layout, creation and expression of artistic conception. And design features of classical film poster cases were used to explore and excavate the visual communication design of posters, interpret the profound creative ideas of the design. Film poster is playing an increasingly important role as an important category in the current design form. Today, with the fierce competition in the commercial operation of film, a successful film cannot be separated from the visual communication of the poster design behind it. The unique form of visual communication design highlights theme and characteristics of films, and shows the aesthetic value and cultural characteristics of film posters.

KEY WORDS: film; poster; visual communication design; performance

电影海报是电影文化传播的载体, 是电影艺术宣传的重要手段。电影从古至今都是人们喜爱的一种娱乐方式, 是人们享受精神文化生活的重要形式。电影的宣传离不开电影海报设计, 电影以其丰富的情节从不同角度映射世间百态, 吸引人们走进电影院^[1]。

1 电影海报及其视觉传达设计

电影海报设计是由电影艺术本身衍生而来的一种视觉传达设计, 其目的是商业宣传。设计师将视觉传达设计中的元素符号通过合理构图与创意表现, 运用最佳的视觉元素完美再现电影艺术的精华, 将人们

收稿日期: 2019-02-11

作者简介: 陈慧姝(1980—), 女, 天津人, 硕士, 天津职业大学副教授, 主要研究方向为视觉传达设计和理论研究。

带入情节之中,感受电影海报的魅力。

人们对于电影内容的了解最初是通过电影海报来实现的,这就要求电影海报的设计必须准确生动地突出电影主题形象,准确地传达有效信息。视觉传达设计属于平面设计范畴^[2],其内容是通过可视的艺术表现手段来传达特定的信息符号,并通过视觉符号的表达最终传递到对象本身,使对象本身产生深远影响的过程。视觉传达设计在电影海报的设计制作中运用得最为广泛。通过对电影内容的深度解读,依据一定的设计语言,再通过图形的创意表现、色彩的情感传递、文字的个性创意、版式的构思编排以及意境的营造表达等基本要素进行重新组合,将众多视觉符号传达给人类的认知。这种传达可能是各个感观系统之间的渗透,或是人与环境、人与自然的之间信息表达^[3]。

2 视觉传达设计在电影海报中的作用

2.1 有利于产生强烈的视觉效果

电影海报本身就是一种视觉传达设计,将各个视觉符号通过创意编排,以强烈的视觉效果使观众对影片产生浓厚的兴趣,甚至是未播先火,这就达到了发行电影海报的目的,成为了电影宣传中最重要的卖点。具有强烈视觉冲击力的视觉各个要素可以瞬间产生共鸣,使人无法抗拒。电影《唐山大地震》的海报是由一张苍老的大手和半张脸组成的,用阴沉的色彩来衬托出灾难的气氛,“23秒,32年”到底是什么意思,有着让人弄明白的冲动,又给人一种紧张的感觉,把影片的信息传达给了观众^[4]。

2.2 彰显海报设计的艺术内涵

电影海报中的各个视觉要素,依靠相互关系,表达影片故事的情节和理念,运用视觉符号的隐喻性和象征性,实现设计师和观者的心灵沟通^[5]。图形元素是海报设计中最能体现艺术内涵的视觉符号,它可以打破常规,超越文化语言的障碍,更好地将海报的神韵传递出去,使电影海报设计成为文化传播和艺术交流的载体^[6]。

3 电影海报的视觉传达表现

3.1 用色彩传递情感

色彩的准确运用是电影海报的灵魂,色彩的联想和情感的传递是视觉传达设计的重要表现。一部好的电影可以在观众的脑海中形成不同色彩的对比和表达,正确运用色彩,并将色彩通过电影海报载体展现影片的主题色调。色彩是一种世界性的语言,具有强烈的象征性,是一种强有力的沟通方式。色彩可以打破民族、文化、地域、语言等因素的障碍,更加直观地传递出本身的含义。电影海报的色彩与影片的配色

是基本相同的,而影片的配色又是电影情节和人物角色的内心世界,体现了影片的气氛和情感的传递。

电影海报的视觉传达表现一直是用色彩来传递信息和内涵。比如绿色代表着自然、青涩和危险;紫色代表着浪漫和神秘;粉色代表着柔美、女性;黄色代表着田园、天真、不安、甚至是疯狂等;而红色则代表着热情、力量、愤怒和爱。被称为今生必看电影的德国经典影片《浮生狂想曲》的电影海报设计独具创意,色彩运用了空灵唯美的金黄色到黑色的渐变,使海报从视觉上展现出了彩色老片的质感,昏暗的冷暖色调交相辉映,充满了美丽幻想的超现实色彩的搭配将影片扣人心弦的情节、幽默独特的人物特征、夸张的表演等像一首诗一样娓娓道来,《浮生狂想曲》电影海报见图1。影片《布达佩斯大饭店》的电影海报则使用了贯穿影片始终的粉红色,这个粉红色的运用可能会在观影后对它产生更深的理解。影片中从布景到建筑再到着装和道具,一切都被蒙上一层粉色韵味,导演用浅粉和水蓝构筑了两个年轻恋人的整个内心世界,并用深深浅浅的粉色组合搭建起了影片色调的层次感。从海报的色彩中并不让人觉得视觉传达中过分的女性化,反而能引起更多男性对粉色的兴趣,通过影片气息的表达彰显了粉色调的细节之美,吸引粉丝们想要去读懂影片所表达的唯美诗意,《布达佩斯大饭店》电影海报见图2。

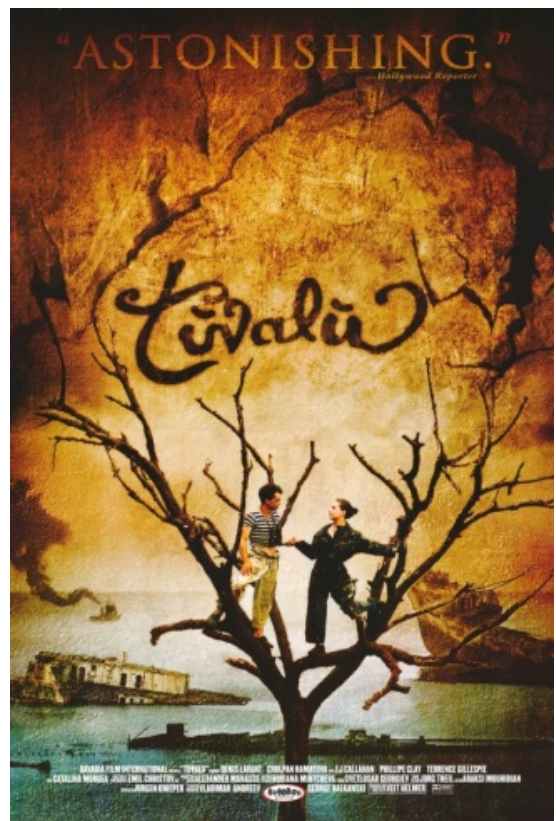

图1 《浮生狂想曲》电影海报
Fig.1 Film poster of "Astonishing"

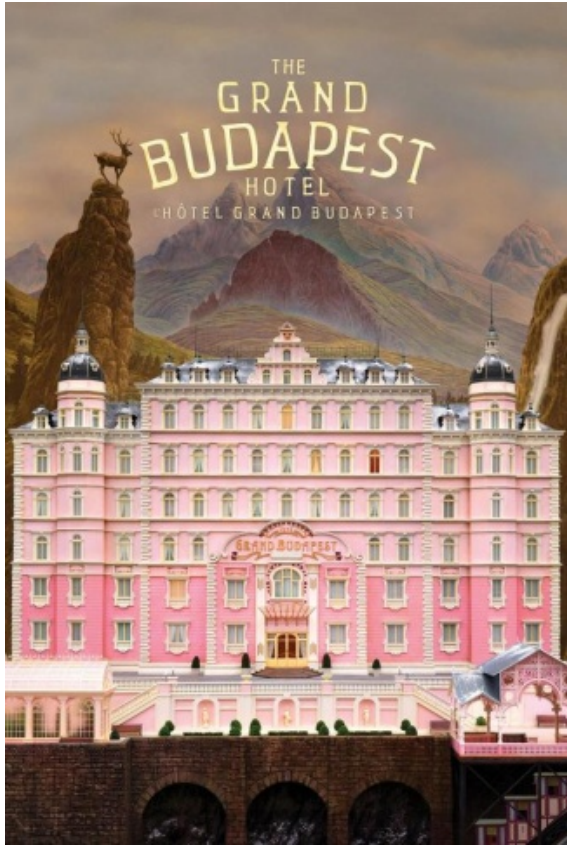

图2 《布达佩斯大饭店》电影海报
Fig.2 Film poster of "The Grand Budapest Hotel"

3.2 用文字创意个性

电影海报中的字体设计是传达电影信息的重要载体,字体的设计往往以电影的名称为主体,根据影片的内涵,运用不同的艺术形式,经过对文字艺术化的设计,运用巧妙的创意构思,充分发挥文字个性的设计动态和语言效果。字体的创意设计具有很强的视觉震撼力,对提升电影海报的设计品质和视觉表现力发挥了极大的作用^[7]。在电影海报中,比较青睐书法字体的设计,一些突出浓厚历史背景和感人情情感诉求的影片往往会选择书法字体设计来表现,以此来提升影片气质,增加文化内涵。

王家卫导演的电影《一代宗师》,其海报设计令人百看不厌,它就是以字体为创意设计的经典案例。海报中以草书为原型的字体贯穿视觉中心,个性突出。字体创意设计潇洒灵动、张弛有度、动静结合、沉静犀利。刚劲错落的笔法将影片主人公叶问独战群敌的姿态表现得淋漓尽致,再配合海报整体苍茫浑厚的气质,实乃电影海报设计佳作,《一代宗师》电影海报见图3。

《让子弹飞》的电影海报则引用了子弹这个元素进行个性创作,字体设计投入了更多的创意构想。电影名称设计巧妙地利用了字的笔画先后关系及连接技巧,让子弹从左向右穿行而过,凸显速度感和设计

感,增添了电影的个性与锐利,《让子弹飞》电影海报见图4。

图3 《一代宗师》电影海报
Fig.3 Film posters of "The Grandmasters"

图4 《让子弹飞》电影海报
Fig.4 Film poster of "Let the Bullets Fly"

3.3 用图形创意表现

图形的创意设计是电影海报视觉表现的重要手段,图形设计是通过不同的艺术表现形式,将影片的中心思想和人物特征真实地再现,以视觉形象来传达创意信息。卓越的电影海报图形设计是一部电影的明镜,可以将观众带入复杂的意境中,完美地实现观者与信息的沟通。图形既是最普通的视觉传达表现形式,又是最难呈现的品位内涵^[8]。图形有具象图形与抽象图形之分,图形可以突破语言表达所带来的局限性,将信息与主题思想传递出去,以此来吸引观众的注意,同时将影片的情感和人物特征发挥到极致。

电影海报的图形创意设计往往在版式上形成视觉传达的中心,以独特的视觉语言准确直观地表达影片的主题,以最简洁精练的元素来表现情节的深刻内涵。图形创意的表现形式多样,抽象图形设计的符号鲜明、形态各异,往往以象征手法来诠释,更多地体现视觉符号的高度概括性。单纯深刻的形象、明快的色彩、单一化的构图、复杂多变的表现形式强化了电影信息。

姜文电影《太阳照常升起》的海报设计在上映前亮相就艳惊四座,《太阳照常升起》电影海报见图5。主人公在大红色的背景下赤脚前行,英文字体的设计很好地将人物与动势相结合,一双绣花鞋挂在前方的树枝上。通过一系列生动的具象创意设计,充满了符号般无限的隐喻,画面设计简单空旷,粗暴中带有一种原始的狂野,一下子抓住了人们的眼球。这既是一种后现代的情感表达,又是一种魔幻现实主义的电影技术,更是一种用具象表达抽象剧情的人内心世界最

图5 《太阳照常升起》电影海报
Fig.5 Film poster of "The Sun Also Rises"

纯粹的象征元素,不只是单纯的造作,而是一种更深层次的表达。

3.4 用版式构思编排

设计界有种说法,电影的海报是最好的版式设计。版式的创意、构思、构图与搭配在排版要求上达到浑然天成。因为海报中的各个视觉要素都不是单一存在的,所以即使只有一张图和少量文字的简洁版面设计,也需要将多种表现元素进行整合,达到版面的合理布局和信息传递的流畅。

电影海报版式的构思编排讲究层次分明、整合有序、重点突出。首先,在海报设计的版面编排中要有一个视觉焦点来突出影片主题;其次,在突出影片主题的同时,要注意版面视觉的节奏,营造一种韵律的动感,使影片信息的传递更加流畅。无论是电影画面及人物的特写镜头,还是片名的文字艺术效果设计,或是相关的文字注释和辅助信息图形等,都要注意各个元素之间或多或少的联系。整体与局部、部分与细节、整体与细节之间的关系把握,最终做到层次版式设计的精妙。

电影海报的版式构思讲究比例关系的多少,这种对比关系形成了点、线、面、体最根本的视觉语言基本要素。在海报设计中,无论是绚丽的还是严谨的版式都体现出不同的比例关系。比如黄金分割的比例是最美最合适的比例关系。还有把电影海报用九宫格法去解读,将同一大小或含义不同的不同图形放置在上、下、左、右、中心、左上、左下、右上、右下的9个部分上,通过不同位置的变换产生不同的效果,不同的空间安排给人不同的心灵感受。在版式构思编排中把各个设计要素按大小、位置、数量等进行编排,通过各要素间的比例关系和搭配等来实现最佳效果。

当很多影片都以“主角大明星”的版式设计让人们吐槽创意无能之时,《黄金时代》的泼墨版和笔锋版两个版本的海报便让人耳目一新,《黄金时代》泼墨版电影海报见图6,《黄金时代》笔锋版电影海报见图7。它在版面视觉设计时就打破了这个惯性,明星从来不是主角,角色和电影的内涵才是影片的全部。泼墨版的海报浓墨欲滴,仿佛把观众带入了那个特殊的年代,尽显文人墨客的孤独和乱世的飘零。海报的版式设计彰显天地气势,完美地解读了人物关系,突出了影片主题。少量的文字,金黄色夺目的片名字体设计,角色的把握,电影的内涵,信息之间排版是整体形式不规则的动态感,加强文字编排的节奏感,浓黑的效果作为细节信息图形起到了点睛作用,表达出了电影深刻的内涵。笔锋版的海报设计,大画面充满版式的视觉焦点,以笔锋为利器,画面视觉冲击力极强。笔锋表现的金属质感锋利无比,像是大战前仅有的最后宁静,又像是一把把战刀刺向敌人的胸膛。版式效果主次分明、张弛有度、疏可走马、又密

图 6 《黄金时代》泼墨版电影海报

Fig.6 Film poster of "The Golden Age" splashed ink

图 7 《黄金时代》笔锋版电影海报

Fig.7 Film posters of "The Golden Age" of stroke

不透风，无论是视觉效果情感的传递，还是版式构思的编排，都是电影海报设计的惊艳之作。

3.5 用意境营造表达

意境是平面广告设计中不可或缺的视觉效果元素，意境美的营造也是电影海报设计深刻内涵和文化底蕴的最佳表达。电影海报意境的营造表达，是一种只可意会不可言传的领会。电影情节的营造适合一种“虚与实”、“意与境”的结合，真情实感的流露形成作品与观众的心灵沟通^[9]。这种境界贯注了海报设计的思想和情感，虚实相生，形成意境的升华，使人回味无穷。

电影海报中留白的运用和中国传统文化水墨艺术效果的运用，都是电影海报虚实空间营造的完美体现。电影《白银帝国》的国际版海报设计就采用了中国写意水墨画，《白影帝国》电影海报见图 8。晋商坐于水墨之上，构图结构设计巧妙，版面的留白与画面空间营造了一动一静、虚实相生的效果，可以泼墨重笔，也会极简写意，创造出一种新的视觉表达方式，体现出作品完美的意境。张艺谋的新电影《影》的海报设计运用了褪色的处理，达到了中国水墨色的视觉感觉，这款海报意境的营造，可以说电影还未上映就吊足了观众的胃口，《影》电影海报见图 9。海报独特的表现手法像一场身临其境的心灵对话，用外在的多样把内在的东西完美表达出来，使观者有一种迫不及待想走进它、读懂它的欲望。这种海报设计意境美

的表达，可以使受众体味艺术作品的独特魅力，并将这种视觉盛宴转变为一种精神享受，从而深刻有效地传达电影主题。

图 8 《白银帝国》电影海报

Fig.8 Film posters of "Empire of Silver"

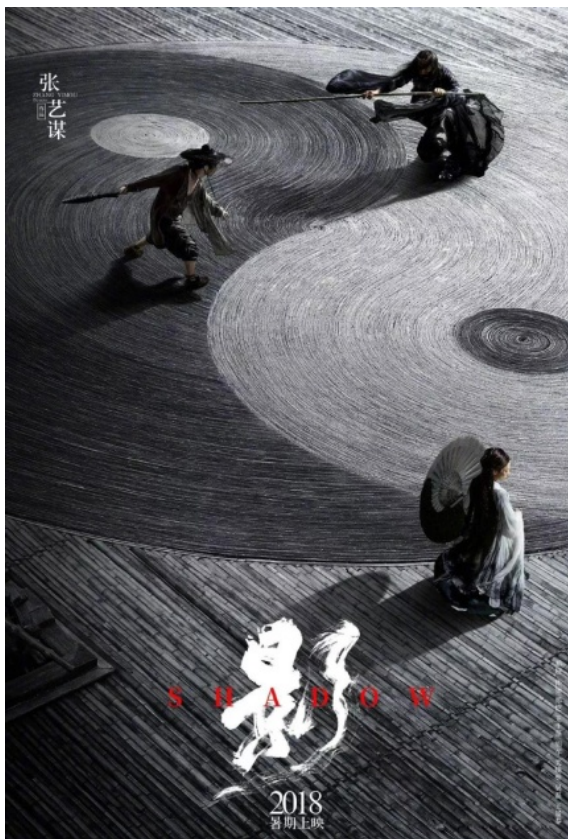

图9 《影》电影海报
Fig.9 Film posters of "Shadow"

4 结语

电影海报不仅是思想沟通的媒介,而且还是现代设计中以电影为依托进行展示的舞台。电影海报追求的是视觉语言形式美的和谐运用,积极地去探索艺术上的统一与变化,这种追求视觉形式上的和而不同,在变化中形成差别的多样性和统一性是电影海报的主旨,也是电影海报设计真正的和谐所在。

视觉语言是电影海报设计的灵魂。一幅好的电影海报,在电影之外它是一部惊艳的审美作品,在电影之内,它能激发你去看电影的强烈欲望,又能让你对影片中的某些情节产生顿悟。电影海报是电影的一幅嫁衣,将电影的角色及深刻内涵通过视觉传达设计要素完美地呈现^[10]。文字、色彩、图像、版式及意境的营造,这些基本的视觉符号在电影海报中发挥着重要作用。

参考文献:

- [1] 张健. 谈电影海报的艺术特色[J]. 美术大观, 2007, 8(8): 67—68.
ZHANG Jian. Talk about the Artistic Features of Movie Posters[J]. Art Grand View, 2007, 8(8): 67—68.
- [2] 孙帆. 电影海报设计的视觉构成分析[J]. 电影文学, 2008, 477(24): 40—41.
SUN Fan. Analysis of the Visual Composition of Movie Poster Design[J]. Film Literature, 2008, 477(24): 40—41.
- [3] 甄青. 烟花绽放的瞬间——欧美电影海报的视觉冲击[J]. 设计视界, 2006, 477(2): 14—18.
ZHEN Qing. The Moment of Fireworks Bloom: The Visual Impact of European and American Movie Posters[J]. Design Horizon, 2006, 477(2): 14—18.
- [4] 何菁菁. 中国电影片名字体设计的原则[J]. 电影文学, 2008(10): 37—38.
HE Jing-jing. Principles of Font Design for Chinese Movie Titles[J]. Film Literature, 2008(10): 37—38.
- [5] 李砚祖. 视觉传达设计的历史与美学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.
LI Yan-zu. History and Aesthetics of Visual Communication Design[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2000.
- [6] 金婕. 论平面海报设计中的图形符号视觉传达[J]. 艺术科技, 2013(5): 211—212.
JIN Jie. On the Visual Expression of Graphic Symbols in Poster Design[J]. Art and Technology, 2013(5): 211—212.
- [7] 李帆. 视觉符号语言在电影海报中的作用[J]. 电影文学, 2012, 551(2): 158—159.
LI Fan. The Role of Visual Symbol Language in Movie Posters[J]. Film Literature, 2012, 551(2): 158—159.
- [8] 朱国勤. 现代招贴设计史[M]. 上海: 上海书店出版社, 2000.
ZHU Guo-qin. History of Modern Poster Design[M]. Shanghai: Shanghai Bookstore Press, 2000.
- [9] 杜士英. 视觉传达设计原理[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2009.
DU Shi-ying. Principles of Visual Communication Design[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2009.
- [10] 万佳. 视觉传达设计在电影海报设计中的体现初探[J]. 视听, 2016(11): 108—109.
WAN Jia. Visual Communication Design in the Movie Poster Design[J]. Audio Visual, 2016(11): 108—109.