

# 电影海报设计的视觉构成与表现

刘楠

(赤峰学院, 赤峰 024000)

**摘要:** **目的** 探索电影海报设计的视觉构成及其在图形、文字和色彩等细节上的具体设计思路。**方法** 从第一张电影海报的出现开始, 沿着其发展过程展开探索, 引出电影海报在起到准确传递电影信息作用的同时还应具备时代感和观赏性的现实追求, 接着具体分析电影海报的分类及特点, 并在此基础上展开电影海报视觉作用的探索, 得出其在信息传达、商业化、立体化等方面的尝试与发展, 然后从图形、文字、色彩等细节展开深入探究, 结合各自的作用、应用原则、应用策略, 分析这些视觉元素在电影海报设计中所发挥的重要价值以及所呈现的艺术效果。**结论** 电影海报设计通过对图形、文字与色彩等视觉元素的艺术化应用, 形成了强烈的视觉效果, 在展示影片的内容和价值的同时, 带给观众视觉上的享受并赋予了电影本身更多的人文内涵, 实现了给影片锦上添花的艺术效果。

**关键词:** 电影海报设计; 视觉构成; 信息传达

**中图分类号:** J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)02-0243-03

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.02.040

## Visual Composition and Performance of Film Poster Design

LIU Nan

(Chifeng University, Chifeng 024000, China)

**ABSTRACT:** The work aims to explore the visual composition of film poster design and its specific design ideas in details such as graphics, text and color. Starting from the emergence of the first film posters, the exploration was carried out along the development course, revealing that the posters not only played an important role in accurately transmitting the movie information, but also had the realistic pursuit of times and appreciation. Then, the classification and features of film posters were analyzed specifically, and on the basis of this, the visual effect of film poster was explored to obtain the attempt and development of message, commercialization, three-dimensional aspect, etc. Next, deep investigation was carried out from the graphics, text, color, etc. Combined with respective roles, application principles and application strategies, the important value and artistic effect of these visual elements in the film poster design were analyzed. The film poster design has formed a strong visual effect through the artistic application of graphics, text, color and other visual elements. While displaying the content and value of the film, it brings visual enjoyment to the audience and endows the film with more humanistic connotation, thus achieving the artistic effect of icing on the cake.

**KEY WORDS:** film poster design; visual composition; message

电影海报是电影艺术的重要附属, 其发展经历了由黑白到彩色, 由手绘到电脑制作的过程, 逐渐成为了介绍电影内容的重要形式。第一张电影海报的出现是 1895 年法国卢米埃尔兄弟创作的, 在之后的发展过程中, 电影海报开始凸显设计者的主观性, 手法也多为写实, 直到 20 世纪 90 年代, 随着电脑技术的普

及, 电影海报的表现手法更加丰富, 形式也更加多样, 彻底突破了传统的写实性描绘, 增添了深刻的文化内涵<sup>[1]</sup>。尤其在当前这个现代信息社会之中, 电影的传播效率越来越高, 其内容不仅深刻反映着人们的生活质量, 还会潜移默化地影响人们的举止、衣着、饮食、趣味、时尚等方面, 对社会主义精神文明建设和文化

收稿日期: 2020-10-07

作者简介: 刘楠 (1982—), 女, 辽宁人, 赤峰学院讲师, 主要研究方向为艺术设计教育。

的发展起着重要作用。这一背景更凸显出了电影海报的价值与魅力,人们对电影需求的提高促使电影海报设计不断进行革新与发展,从而使基于视觉层面就电影海报的视觉构成与作用的发挥变得异常迫切<sup>[2]</sup>。为了满足当下人们对文化消费过程中的视觉交流和精神需求,下面笔者即对电影海报设计中视觉构成及应用展开探究。

## 1 电影海报设计及视觉作用

### 1.1 电影海报设计简介

从时间上看,电影海报的出现几乎与电影同时,无论是电影的前期制作还是后期播出都离不开电影海报的宣传。这是因为设计良好的电影海报能够肩负其传播的任务,在一刹那激发人们的观影欲望<sup>[3]</sup>。从内容与形式上看,电影海报主要包含有剧情式海报和非剧情式海报,版式有横排与竖排之分,印色也分为彩色海报和黑白海报两大类,其大小有全开、对开、4开、8开、16开、32开等多种。作为电影宣传的一个重要组成部分,电影海报设计并不仅仅局限于展示海报画面本身的美,还需要根据影片内容进行设计,借助视觉元素对电影的主题及内涵进行展示,反映影片的文化内涵,对观者形成强烈的艺术感染力,达到短时间内吸引大众的效果。

### 1.2 电影海报视觉作用

在视觉作用上电影海报与其他平面设计艺术基本一致,但由于自身的独特性,其在视觉作用上仍表现出一些与众不同之处,造就了特殊的艺术视角。第一,实现了电影的广告宣传作用<sup>[4]</sup>。在商业化不断发展的今天,电影艺术也出现了商业化倾向与特点,无论是细节制作还是后期播放,都离不开“广告”宣传。这里的广告即电影海报。电影海报设计多与电影所要表达的主题紧密联系,其所使用的“语言”也与电影所表达的“语言”基本一致,加上设计者借助视觉语言对电影内容的传达,很好地实现了广告效果。第二,实现了艺术与商业的融合。电影海报作为一门艺术形式,借助图像、文字及色彩等视觉符号进行艺术表现,通过有序整合实现了理想的艺术价值,而作为一种商业宣传手段,电影海报又会与商业元素相结合,传达商业信息及价值。如此,电影海报便展现出一种双重性,既满足了人们的感官需求和精神需求,又实现了良好的电影宣传效果和其他附属价值,达到了艺术与商业完美融合的更高层次<sup>[5]</sup>。第三,实现了从平面到立体的转变。一直以来,电影海报设计都沿用的是平面艺术设计的技巧,但随着时代的发展和电影艺术的进步,电影海报也开始蜕变,成功完成了从平面到立体的转变。设计者会结合各种意象隐喻构造一个立体的画面,让观者接受更大的视觉冲击,并逐渐在观者的脑海蔓延开来呈现出生动的画面,形成立体空间,

这就是从平面到立体的成功转变。

## 2 电影海报设计的视觉构成要素及应用

电影海报设计的视觉构成要素虽然同样是图形、文字和色彩三大方面,但是鉴于自身的独特性,这些视觉要素也表现出不一样的应用形式,在形成视觉效力的同时丰富了海报形象,并凭借更大的画面、更广的内容和更强的艺术表现力,充分将电影的主题内涵、影片类型等内容展现了出来,而这正是进一步了解与研究电影海报设计的重要切入点<sup>[6]</sup>。

### 2.1 图形

作为海报视觉表现形式之一,图形能够通过它的视觉作用迅速吸引观者的注意,并在更大意义上突破语言的表达局限,实现快速地传达影片信息的效果。在应用图形进行设计时,设计师应注意几个关键点<sup>[7]</sup>。第一,电影作品都有着各自独特的思想内涵和文化意蕴,因此在进行电影海报设计时应先对影片的主题进行正确把握,再结合新颖的想法将图形的“形”与电影的“意”打造出构思独到、主题明确的设计形式。第二,图形语言的定位应简洁且富有创意,采取以少胜多的方法,为观者提供一种有效的识别途径,进一步强化图形与主题在视觉传达过程中的时效性<sup>[8]</sup>。第三,电影海报设计中的图形必须“和事实相符合”,以诚实的影视图形增强亲和力,同时适当融入新的审美元素,实现新颖、美观、耐看的形式表达。

从实际的图形应用上看,电影海报对图形的选取视角多从具象与抽象两方面着手。具象图形的主要特点是强调写实,多通过具体的形态来表现电影内容,可以是风景图片以及电影人物图片,只是在具体的应用中并不会简单挪用,而是配合众多素材构成新图片进行适当的创新,以此实现电影主题的强化,从而更加直观地表达电影内涵。早期经典影片《七年之痒》的海报设计就是这种应用方式,电影中的主人公梦露站在地铁口,那随风吹起的白色裙摆并没有过多的修饰却意外地增强了海报的吸引力,让人一看便知影片的类型,实现了影片主题和主要人物的展现与塑造。另外,抽象图形的应用也十分广泛。在电影海报设计中,设计师可以不受任何对象和表现技巧的束缚,充分利用点、线、面构造图片,或者以某种绘画风格创作图片,以此来表达影片内容,展示影片的内涵<sup>[9]</sup>。电影《黑暗中的舞者》的海报设计就摒弃了具体的形象展示,而是以斑驳的黑色背景、散落的白色文字和突起的盲文,营造出一种自由的幻想空间:虽然塞尔玛的灵魂正徘徊在无边的黑暗当中,但是天堂的光线就在她的前方。

### 2.2 文字

介绍电影内容的文字和影片的字体设计是电影

海报中的文字设计主要内容。一般情况下,文字在海报设计中的信息传递需要进行一定的艺术加工处理,以便更好地实现自身的存在价值<sup>[10]</sup>。

文字的艺术化应用的前提是与影片内容相结合,最大化地增强其艺术观赏性,增强自身对观者的吸引力,让观者能够借此联想到影片的类型或内容,从而建立初步的印象与认知。电影《西藏往事》的海报设计就对文字进行了艺术化的应用,居于海报中央的文字糅合了汉字和藏语两种语言的写作手法,并在远处天空的映衬下展现出深重的文化气息和强烈的艺术感,凸显了影片的地域文化,使观众更易于理解影片的内容。

另外,文字在设计上还要具备可读性,同时展现个性色彩,实现更富创造力的应用。这是因为文字不仅可以传递信息,还可以进行思想情感的表达,唤起观者的审美共鸣<sup>[11]</sup>。基于此,设计师常会结合影片主题类型的不同对海报中的文字进行个性化的艺术创造,或者简单进行大小、风格、方向、明暗度等方面的调节,或者将其与其他视觉元素进一步碰撞、组合,呈现出一种极富个性同时十分和谐的艺术美。比如,电影《集结号》的海报设计中的文字元素坚固挺拔,整体造型也十分有力度,有着强烈的视觉冲击力;电影《耳朵大有福》的海报文字整体造型奇妙,构思十分独特,个性化色彩凸显;电影《长江七号》的海报文字整体规整,很有重量感。这些都是对文字进行艺术化视觉创造。

### 2.3 色彩

色彩相较于图形和文字更显视觉冲击力,所以正确运用色彩进行电影海报设计可以创造出更加强烈的视觉冲击,让观众印象深刻。以红色为例,该色彩多用来表达激情,但也可以用来营造恐怖的氛围,这在电影海报设计中十分受用<sup>[12]</sup>。例如,电影《闪灵》的海报设计中的片名“Shining”选用的是深红色,字体上滴着血,这与背景中间若隐若现的男子的狰狞面容相互配合,渗透出一种恐怖、阴森的气氛,令人不寒而栗。除了红色的个性化应用外,简单的黑、白、灰同样可以呈现出不同的主题。电影《白夜行》的一款海报设计就只用了黑白两色,形象地展现了片中男女主人公因残忍的杀人事件给彼此造成的心理阴影,同时呈现出他们的命运和关系,也进一步呼应了影片“白”和“夜”的主题。同样是黑白灰色调,电影《太极》的海报设计却表现了不一样的艺术效果。黑、白、灰三色构成的巨型齿轮中暗含着一个太极的阴阳八卦图,让看似单纯的配置展现出了强大的视觉张力,也让博弈的主题得以展现。

## 3 结语

成功的电影海报设计必须具备一定的艺术感染

力和号召力,充分调用图形、文字与色彩等视觉构成要素进行视觉效果的强化,向受众展示电影的内涵与信息<sup>[13]</sup>。从当前的电影海报市场看,虽然不断出现优秀的设计作品,但是粗制滥造的设计作品也不在少数,这就对广大设计师提出了更高的要求。设计师在实际的设计过程中应认真分析图形、文字和色彩的视觉特性,并结合电影主题进行创意的构思和个性化的表达,让电影海报在带给受众视觉享受的同时,实现对电影内容与主题的深化,以更加成功的海报作品展现其特有的艺术价值。

### 参考文献:

- [1] 孙帆. 电影海报设计的视觉构成分析[J]. 电影文学, 2008(24): 40.  
SUN Fan. Analysis of the Visual Composition of Movie Poster Design[J]. Journal of Film and Literature, 2008(24): 40.
- [2] 潘道生. 电影海报设计的视觉构成与表现手法[J]. 电影评介, 2015(24): 110-112.  
PAN Dao-sheng. Visual Composition and Expression Techniques of Movie Poster Design[J]. Film Review, 2015(24): 110-112.
- [3] 霍九江. 电影海报设计的视觉表现[J]. 电影文学, 2011(12): 163-164.  
HUO Jiu-jiang. Visual Performance of Movie Poster Design[J]. Journal of Film and Literature, 2011(12): 163-164.
- [4] 魏丽红. 试论电影海报设计的视觉要素[J]. 电影文学, 2013(4): 143-144.  
WEI Li-hong. Visual Elements of Movie Poster Design[J]. Journal of Film and Literature, 2013(4): 143-144.
- [5] 李海兰, 闫永忠. 电影海报设计的视觉捕捉手法探析[J]. 电影文学, 2011(7): 143-144.  
LI Hai-lan, YAN Yong-zhong. A Probe into the Visual Capture Techniques of Movie Poster Design[J]. Journal of Film and Literature, 2011(7): 143-144.
- [6] 张玲珠, 张谦. 浅析电影海报设计中的视觉要素[J]. 电影文学, 2011(11): 138-139.  
ZHANG Ling-zhu, ZHANG Qian. Analysis of Visual Elements in the Design of Movie Posters[J]. Journal of Film and Literature, 2011(11): 138-139.
- [7] 潘辉. 浅谈电影海报设计中的视觉表现手法[J]. 电影评介, 2007(12): 64.  
PAN Hui. Visual Expression Techniques in the Design of Movie Posters[J]. Review of the Film, 2007(12): 64.
- [8] 张烁. 浅谈电影海报设计中的视觉要素[J]. 艺术教育, 2016(3): 195.  
ZHANG Shuo. Visual Elements in the Design of Movie Posters[J]. Art Education, 2016(3): 195.

(下转第257页)