

中国电影海报设计风格及其流变探析

张佳会

(内蒙古科技大学, 包头 014010)

摘要: 通过对较为典型的中国电影海报作品历史地总结和分析, 归纳出其具有的三点设计风格特征: 时代特色、中国意蕴和国际视角, 并就其风格特征的成因——中国独有的灿烂文化和发展变化的多元环境进行了探析。在对中国电影海报设计风格流变的探讨中, 结合具体案例得出由“繁”及“简”、由“大”到“小”以及由“浅”入“深”的规律。

关键词: 中国电影海报; 设计风格; 文化; 流变

中图分类号: J524.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)04-0104-04

Analysis of Design Style and Changing of Chinese Movie Playbill

ZHANG Jia-hui

(Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, China)

Abstract: Through historically summary and analysis of typical Chinese movie playbill work, it summed up three design style characteristic: time characteristic, Chinese implication and international angle of view, and analyzed the special culture in China and multi-dimensional environment caused by their style characteristics. During discussion on the style changing of Chinese movie playbill design, combined with cases it obtained the from "complex" to "simple", from "big" to "small" as well as from "shallow" to "deeply".

Key words: Chinese movie playbill; design style; culture; changing

海报又叫“招贴”、“宣传画”, 是户外广告的一种, 其作用是通过视觉传达的瞬间效应吸引关注, 传达信息, 从而达到广而告知的目的, 促进销售。电影海报与电影几乎同时诞生, “同月份牌、年画、宣传画一样可统称为招贴画, 也可称为电影宣传画。一般张贴于影剧院、广告栏或是张贴在大街马路等公共场所^[1]。”电影海报作为电影的外包装, 最主要的作用是直观地将电影的片名、剧情、编创人员等重要信息清楚、及时地告知受众, 吸引大家去观看, 从而达到宣传电影的目的。电影海报作为电影产业的衍生物, 现在不仅仅是电影推介的重要手段和媒介, 而且正逐步成为一门艺术, 越来越多的电影海报成为优秀的艺术品。

1 中国电影海报设计风格特征

伴随着中国电影的成长, 中国电影海报也从单一变得丰富, 从稚嫩走向成熟。电影不是一种以单一形

态存在、在简单环境中发展的艺术形式, 它的历史是“伴随时代曲折艰难发展的历史, 它和时代进程基本一致^[2]”。纵观中国电影发展史可以看出, 在不同历史时期, 中国电影的发展状况不尽相同, 电影海报也呈现出了不同的设计风格。然而对于电影海报来说, 电影本身对它的影响并不是最重要的。因为“电影海报是电影史的一个侧面, 它不仅是电影宣传的工具, 也是一门时代特征性很强的公众艺术, 同一时代的电影海报总有着某种共同的特质^[3]。”电影只对海报的表现主题和内容提出要求, 电影海报的设计风格则更多受到电影本身以外的诸如时代、文化、社会等因素的影响。中国电影海报设计风格虽因历史时期而不同, 但始终不变的是蕴藏在中国电影海报发展史中, 一直可以探寻到的“中国特色”的风格特征。笔者认为, 可以总结为以下3点。

1.1 强烈的时代特色

作为以记录历史、再现生活、表达思想为主要内

收稿日期: 2010-11-30

作者简介: 张佳会(1977-), 女, 内蒙古包头人, 内蒙古科技大学讲师, 主要研究方向为平面广告设计。

容的艺术形式,电影从诞生之日起,就体现着强烈的时代特色。电影海报亦是如此。不管是回顾历史看过去,还是放眼当下看现在,都能在电影海报中找寻到属于时代的影子和符号。尤其是在中国电影发展的起初阶段,大多数电影还是在真实地记录和还原历史,可以从其电影海报中窥探那个时代人们的生活场景和审美情趣。时代特色不仅体现在电影海报的画面(表现内容)上,同时也体现在表现手法上。中国电影海报的表现手法和当时的海报制作技术紧密相连,包括摄影、印刷、电脑设计、绘画等。每个时期都有每个时期海报设计制作的主流风格,或以电影剧照为主体画面,或以手绘的重要情节的再现为主题,抑或目前较为流行的以摄影和电脑特技相结合的概念海报,无不生动地展示着时代的特色和风采。

1.2 深厚的中国意蕴

中国文化历来是艺术表现的热门主题,在中国电影海报的表现上,同样也体现着中国文化的深厚意蕴。作为平面设计的主要元素,汉字、民族图案、中国意味的版式,构成了中国电影海报“中国意蕴”的外在表现。而通过海报整体表达出的内在含义,不仅包含有电影本身要传达的信息和思想,同时也体现电影以外的精神和感悟。有的电影海报会配合以短小精悍而意味深远的文案(有些是电影台词),蕴藏在汉语文化中的独特魅力与海报外在表现的中国情韵相得益彰,内外兼修,使得中国电影海报由表及里散发着浓厚的中国意蕴。

1.3 开放的国际视角

电影和电影海报对于我国来讲属于舶来品,是跟着别国的发展脚步前进的。从这一点来讲,人们始终是怀着开放的、包容的态度来发展自己的电影和电影海报事业。从不同时期的电影海报中可以看出,中国电影海报在发展的过程中,尤其是在发展早期,深深地受着国外电影海报的影响,不论是创作手法还是表现风格,都能找到当时世界先进电影海报的影子。随着中国电影发展的不断深入和壮大,已然积蓄了自己的力量,形成了自己的风格,乃至可以站在世界的高度去审视国际。中国电影及其海报正以更加开阔的世界眼光,积极地接纳世界,走向世界,融合世界。越来越多的中国电影国际版海报的推广就很好地说明了这一点。

2 中国电影海报设计风格成因

中国电影海报在不断成长和发展的过程中,形成了自己的风格和特色,成为世界电影海报家族中非常重要的一员。能够有这样的成绩,笔者认为,是因中国内在文化和外部环境而形成的。

2.1 中国文化成为电影海报不竭的创作源泉

中国拥有悠久的历史和丰富的文化资源,这些都成为各类艺术表现中得天独厚的主题和源泉。在中国电影海报中,经常可以感受到浓浓的中国情韵:中国红、书法、水墨、中国意境、民族图腾……,无不散发着中国文化的魅力磁场,为电影本身吸引着更多的目光。“在全球化背景下,作为民族主题的形式存在的“东方情调”强烈地吸引了西方人的眼球。这些民族文化符号也被世界接纳,给世界影坛带来了新鲜的冲击力,同时也带动了良好的商业效应^[4]。”也正是因为民族化、本土化,才使得中国电影海报能够在世界范围内独立成长,彰显特色。

2.2 社会环境为电影海报的发展提供了广阔空间

经济的发展带来了科技的不断进步,印刷、摄影技术的不断革新,电脑特技效果的完美运用,海报发布媒体的日益多元化,都为中国电影海报的飞速发展提供了更多的可能。广大观众思想潮流和审美情趣的空前丰富和提高,一方面使得中国电影海报设计在形式、内容等方面的表现和接受变得更为流畅和有效,一方面也在无形中给海报设计人员以压力和动力,促进中国电影海报更高水平、更多元化的发展。中国社会的不断发展和变化,必将使中国电影和电影海报事业的发展更具特色,更富活力。

3 中国电影海报设计风格流变

“电影海报的形象包括两方面,即内容信息形象和形式形象,也包括电影的获奖情况,演员阵容情况及画面构成情况。这些形象运用,极大地加强了电影海报传播信息的功能实现,达到了先声夺人的目的^[5]。”“内容信息形象”是电影海报表现的“原材料”,即表现的内容;“形式形象”是电影海报表现的“组合规则”,即表现的手法。两者相辅相成,相互渗透。因为表现手法是紧紧围绕电影内容和表现主题进行把握的,因

此,表现内容和表现手法二者之间没有一条明显的界限来加以区分。从一定意义上来说,内容即手法,手法即内容。这一点体现在中国电影海报设计风格流变规律上也是一样的。

纵观中国电影百年历史,笔者通过对电影海报设计进行分析和总结认为,中国电影海报设计大致经历了以下3种风格流变。

3.1 由“繁”及“简”

早期的中国电影海报设计基本是以大幅剧照或人物面部特写为画面的主体构成,影片名尽可能用最醒目的颜色和尽可能大的字号来书写,编创人员、放映时间等其他信息密密麻麻地罗列在海报的边角,视觉效果沉闷,信息强调不明确,虽排版整齐却给人一种繁冗之感。这是和当时人们的审美和创意水平局限。中国电影海报发展到现在,已经不见了当初繁复的版式设计,追求的是简约、大气的设计风格,多运用留白、重构、变异等设计表现手法,营造出一种和电影相关,却又更加深邃的意境。值得一提的是,目前很多电影都推出了系列海报,有的是以不同剧情(或和剧情有关的道具)为表现对象,有的是以角色为表现对象。表现对象划分的细化,使得电影海报设计中的要素构成变得单一而明确,也就使整体的海报设计风格趋于简洁明快而又不失个性。

3.2 由“大”到“小”

这里所说的“大”和“小”是指电影海报所要表现的内容和主题。图1是1982年的优秀电影《人到中

图1 《人到中年》的海报

Fig.1 "Human to Middle age" playbill

年》的电影海报,画面中女主角的肖像特写占据了整个版面,画面下方堆叠着几个电影中重要情节的剧照,醒目的位置分别标注着电影名称和编创人员等信息,是一幅非常典型的20世纪80年代的电影海报。图2是2008年陈凯歌导演的电影《梅兰芳》的海报。

图2 《梅兰芳》的海报

Fig.2 "Mei Lanfang" playbill

同样,也是以主人公的肖像特写(而且为侧面)为画面的主体,只是没有类似《人到中年》海报中出现的其它情节画面,仅配以中国书法手写的片名,以及引人深思的“他的一切,来自这份孤单”的文案和主演导演3人的名字,就构成了整个海报的全部内容。图案和文字都是从“小”处着手,但要表现的却是电影主人公“大”的一生。从早先对整个电影情节的抽取和表现到现在的仅以人物形象为展示,这些变化虽然体现在海报上只是一些设计元素的增减,但却反映出中国电影海报设计的趋向——抓“小”放“大”,以“小”见“大”,“大”题“小”做。

3.3 由“浅”入“深”

如果说“大”和“小”只是体现在海报的设计内容上,那么“深”和“浅”则反映在中国电影海报设计的思想内涵上。这一点突出表现在当今电影界对概念海报的推崇。“要使观众对电影产生欲望,准确地传达出电影的内容尤为重要,因此,电影海报需要把电影复杂的故事情节、深奥的哲理寓意浓缩成简单易懂的视觉符号,使观众能够在最短的时间内了解信息,又使设计作品本身富含艺术性、哲理性和文化底蕴,引起观众共鸣并且最终得到认同^[6]。”图3是姜文导演的《让

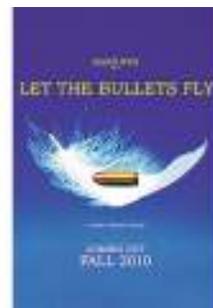

图3 《让子弹飞》的海报

Fig.3 "Let's Bullet Flies" playbill

子弹飞》的概念海报。蓝色背景下,一片轻舞的羽毛上载着一枚子弹,初看海报让观众掌握不到一点跟电影有关的信息。可正是因为海报本身的“艺术性、哲理性和文化底蕴”,让复杂的剧情和人物通过抽象的符号表达出来,从而给不同的观众以不同的感受,引起大家的兴趣和欲望,体现电影海报真正的宣传价值。对比先前中国电影海报浅显直白的剧情式或肖像式的表现手法,见图4,当下的中国电影海报蕴含了

图4 《地道战》的海报

Fig.4 "Tunnel Warfare" playbill

更为深刻的哲理和寓意,能更好地与电影本身进行思想内涵的互补,甚至助其升华。

4 结语

中国电影海报在继承传统的基础上,兼容并蓄,不断发展,形成了自己独特的设计风格。人们要不断总结中国电影海报的设计风格及其流变,立足本土,放眼世界,继续将中国电影海报的东方神韵和时代风貌发扬光大。

参考文献:

- [1] 朱浩云.激情岁月的典藏[M].上海:上海人民美术出版社,2005.
- [2] 周星.中国电影艺术史[M].北京:北京大学出版社,2005.
- [3] 李艳.建国五十年间电影海报的风格演进[J].电影评介,2007(3):26-27.
- [4] 栾丽,康立超.中国电影海报设计中符号的民族性和时代性[J].牡丹江大学学报,2008(6):96-98.
- [5] 姚雪凌.电影海报设计的时代性[J].电影评介,2007(19):12-13.
- [6] 李戴维.图式与符号——后现代电影海报设计的创意突围[J].电影评介,2010(3):22-24.

(上接第103页)

正空间是设计的关键,而负空间更是重中之重,只有利用好它们才能设计出真正的好作品。应以书籍的“国”字作为设计导向,把中国的特有文化传达给世界,让传统与现代的和谐让世界就像认识中国人的脸一样,认识中国的书籍装帧设计。

5 结语

书籍装帧是一门艺术设计和印刷装订结合的产物,是多种艺术的综合反映。它与各国特有的绘画、文学、建筑、雕塑、摄影、书法、篆刻、剪纸等有至亲的血缘关系。因此没有比较全面的艺术修养和美术造型能力,是很困难的,就更谈不上形成什么样的风格。一种艺术作品民族风格的形成,要从民族传统文化这个博大浑圆的整体中不断吸取和挖掘。在欣赏不同的民族艺术作品时,如果仔细地分析比较,将会感受到不同民族的艺术作品,具有不同的风格。就书籍装帧作品而言则更显而易见。作为装帧设计

的主体形象,创造了具书籍装帧中的设计要在国际化的大前提下,用带有本民族特征的设计来有效地传达信息、行为、方法,是设计的主要作用;千人一面不是设计的目的,设计作品的发光才是设计师的真正追求,珍视这束光,并倾注自己的全部力量,是设计师的使命。

参考文献:

- [1] 杉浦康平.亚洲的书籍[M].南宁:广西师范大学出版社,2006.
- [2] 吕敬人.敬人书籍设计[M].合肥:安徽美术出版社,2000.
- [3] 张守义.老油灯[M].北京:团结出版社,2000.
- [4] 吕敬人.翻开——当代中国书籍设计[M].北京:清华大学出版社,2004.
- [5] 吴平.图书学[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1991.
- [6] 彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,1994.
- [7] 张进贤.书籍装帧设计教程[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.
- [8] 何其庆.书装设计[M].重庆:西南师范大学出版社,1997.
- [9] 赵经寰.形式美学入门[M].沈阳:辽宁美术出版社,1998.