影视作品封面创意设计研究

陈虹杉
（河南工业大学，郑州 450000）

摘要：分析了影视封面的图形图像元素，并结合影视作品封面海报，从图案、文字、色彩搭配进行设计论述，总结了封面设计的内在规律，探讨了影视作品封面的美学原理运用。提出了通过借代手法使封面设计更具有创意性；运用不同图形进行组合使封面设计的表达含义更加丰富；以及对图案进行夸张变形、创意联想等方法对封面设计进行创意研究。

关键词：影视作品封面；创意设计；元素；方法
中图分类号：TB472　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1001-3563(2013)12-0105-03

Study on Cover Creative Design of the Film and Television Works

CHEN Hong-shan
(Henan University of Technology, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: It analyzed the graphic elements of film cover, combined with the film and television works cover posters. From the text, pattern, color design, it summarized the inherent law of the cover design, and probed into the application of the principle of aesthetics of film and television works cover. It put forward by metonymy means to make cover design more creative; used different graphics combined to express the meaning of the cover design more abundant; and researched the pattern cover design using exaggerated and creative method.

Key words: film and television works cover; creative design; elements; method

影视作品的封面设计，除了要彰显影视作品的气质外，还要具备创意和美感，才能在第一眼吸引受众的注意。这里将结合影视作品封面设计的元素的应用，探讨将这些元素更好的组合运用到封面设计中的措施。

封面可以说是影视作品的外在，封面除了要给受众美的享受之外，还要体现书的内容、性质和气质。影视作品封面设计的内容包括影视作品名称，主人公海报，主要演员名字，导演、制片人等主要幕后人员的名字和其他相关信息，而影视作品封面设计的元素则包括图形图像、文字、色彩3个重要方面。在现今读图时代的背景下，影视作品封面设计中的图形图像元素起着相当重要的作用，因其具备强烈的艺术性、针对性和表现力，越来越被设计者重视，需要设计师根据影视作品的内容和内涵，通过归纳、演绎、对比、借代、夸张、变形、变化、联想、抽象等手法来进行设计。优秀的影视封面创意设计能够赋予作品意义，激发受众的兴趣，引起受众的情感共鸣，下文将对此进行具体阐述[1]。

1 影视作品封面设计中主要元素的运用

1.1 图形图像

影视作品封面设计中的图形图像元素主要有3种：摄影作品、绘画作品和图形。封面设计中的摄影作品不只是图片或图解，还是依据影视作品的内容和具体的设计理念，经过艺术加工处理，从而成为影视作品封面中最具表现力和真实感的视觉元素。摄影作品除了直接生动、容易理解外，还因其奢华、梦幻、和多变的特征，能给受众带来轻松愉悦的感官享受。另外，数字信息制作和贮存技术的发展，使得摄影作品的大量低成本传播成为可能。影视作品封面设计中的绘画作品是影视作品精神内涵与视觉艺术的结

收稿日期：2012-11-14
作者简介：陈虹杉(1981—)，女，河南郑州人，硕士，河南工业大学讲师，主要从事动画设计。

合体，不仅可以丰富影视作品的内涵，提高其艺术格调和品质，还可以通过与其他设计元素进行有机整合，体现影视作品独特的性格。影视作品封面设计中的图形既有寓意与象征的作用又有抽象与具象的作用，具有强烈的视觉吸引力，信息承载量也远大于文字，所以能够将影视作品的内容和内涵直观、有效、生动地传达给受众[2]。

在宫崎骏著名电影《天空之城》的封面设计中，绘画作品占据主体地位，背景为天空之城——拉普达被云朵环绕，体现了该电影以拉普达城为主要线索来展开剧情，前景为男女主人公携手向前飞翔，体现了2人一起寻找拉普达的经过，充分体现了该电影的主要内容，见图1。

图1 《天空之城》

Fig.1 "Sky city"

1.2 文字

影视作品封面设计中的文字元素已经由原来“说明作用”转变为“表现作用”。影视作品封面上的文字包括影视作品名称、演员名字、导演制片人的名字和其他介绍文字等，这些都是介绍和宣传影视作品不可缺少的部分，设计师可以通过不同的文字大小、字体样式、文字色彩、编排组合和特效处理等合理设计和处理，来表达不同影视作品独特的设计风格和创意理念，使其成为一种装饰手法在视觉设计上能够起到美化影视作品的意义，唤起受众的共鸣、想象和记忆。

1.3 色彩

色彩的选择和运用是封面设计中非常关键的环节，影视作品封面中优美得体的色彩，能够给予受众美的享受，从而更好地达到宣传影视作品的目的。不同的色彩有着不同的特性，可以通过不同色彩之间的合理优化组合，形成不同的审美效果。色彩的运用与整个封面设计紧密相连，首先，要根据影视作品的内涵设计主色调，如悬疑恐怖电影大多以黑色、蓝色等冷色调为主色调，而青春爱情电影则通常以粉红、粉黄等暖色调为主色调；其次将主色调作为底色通过加强、减弱、对比、调和等手法进行处理；最后将画面上的其他色彩依据主色调从对比色、明度、纯度、面积等个方面因素来统一安排整合，避免色彩凌乱、各自为战的局面出现，从而在整体上给人统一的感觉，并且很好地突出主题。运用色彩表达影视作品的内涵和设计理念，传递影视作品的信息内容，不仅可以在视觉上吸引受众，还可以深化影视作品的情感。

2 影视作品封面设计的形式美与实用性的统一

影视作品封面设计既要注重实用性，能够向受众传达影视作品的内容和精神，还要充分遵循形式美的设计规律，充分运用点、线、面、体、空间、肌理等形态要素和形式、对比、韵律、节奏、变化、调和、统一等构成要素，通过对影视作品封面各个视觉元素之间，或简洁凝练，或丰富繁杂的表现形式，来展示影视作品的内涵，通过完美的视觉效果来抓住受众眼球。

影视作品的封面设计首先要以影视作品的内容和内涵为前提，如果一味注重形式美而忽视实用性就会使封面设计的美感失去意义，所以封面设计中所有元素的运用和整合都要以作品内容和内涵为依据。

影视作品封面设计的造型除了要符合作品内容和内涵之外，还要迎合不同层次受众的心理需求。以青少年为主要受众的影视作品的封面设计要简单具象、生动活泼，突出趣味性，如动漫《海贼王》的封面，以夸张变形的绘画人物形象和表情来展现出一种活泼热血的视觉效果，吸引青春期少年的注意和情感共鸣，见图2。以都市上班族为主要受众的影视作品的

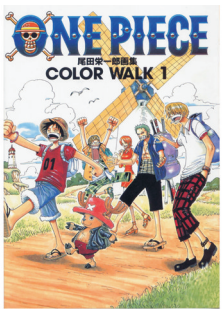

图2 《海贼王》

Fig.2 "One piece"

封面设计要简洁大方、时尚美观，突出时代感，如都市情景喜剧《爱情公寓》的封面便是通过时尚摄影作品来凸显影视作品主题，封面海报中的人物穿着时尚，妆容亮丽，笑容灿烂，充分展现了我国都市青年的整体形象和蓬勃朝气。针对中老年人的影视作品，在封面造型设计上则可以采用庄重严肃的形式，彰显成熟稳重感。

3　在影视作品封面设计进行美学追求的具体措施

1）通过借代手法使封面设计独具创意。随着社会发展的愈加纷繁复杂以及生活节奏的不断加快，人们对于物质的追求也随之不断得到满足，因此在精神上的审美追求也越来越被重视，因此影视作品封面设计只有具备独具创意的设计理念和表现形式，才能吸引受众的注意，从而达到宣传作品的目的。所以，设计师们需要采取借代手法来使封面设计中抽象的问题形象化，在给予受众视觉享受的同时，也可以领悟设计的深处含义，具体做法就是放弃常用元素，通过对特定象征符号的使用来达到借代类比的作用[3]。

2）通过对不同图形进行同构组合来使封面设计表达含义更加丰富。设计师们可以通过将2个及以上各具含义的图形按照特定的规律，在同一个封面上进行合理有序的排列组合，同构形成新的图形，这个全新的图形超越生活上的真实性，更加注重视觉效果，不仅可以吸引受众，很好的向受众传达影视作品的深刻内涵，使画面的情感得到更好的诉求，还可以充分发挥受众的想象空间，促使受众产生丰富的联想。

3）通过颜色对比来寻求封面设计上的协调美。色彩是封面设计的重要元素，不同的色彩在视觉上可以给人不同的心理感受。例如，红色可以给人热情向上的心理体会，黑色给人以时尚庄重之感，白色给人以纯洁大方之感，蓝色给人以沉着冷静之感，紫色则给人以高贵神秘之感等。除此之外，色彩的明度和搭配都会使受众产生不同的心理感受，所以影视作品的封面设计尤其要注重画面色彩搭配上的对比，通过对不同色彩在颜色、层次、明度等方面进行合理搭配，从而营造不同的视觉效果，力求通过对比来达到封面色彩统一协调的目的，使影视作品封面色彩既夺目，又不会太刺眼，从而给受众美的享受。

4）通过夸张变形来追求封面效果的新奇和趣味性。高尔基曾经说过：“夸张是创作的基本原则。”只有影视作品封面具备特色才可以吸引受众注意和加深受众认识，所以，在设计影视作品封面时，设计师们可以通过夸张变形的手法，借助想象力和创造性思维，将影视作品的某些特点无限放大，在普通中追求新奇，从而使作品的实质和特色更加鲜明，不仅可以增强封面形象的艺术效果，还可以给受众以趣味性的享受，吸引受众的注意力。

5）通过创意联想来加深封面的意境。视觉画面可以引发受众的联想，不同的受众对于同一个封面会有不同的感受，所以设计师们要尽可能的设计出一个能引起受众共鸣的封面作品，充分发挥想象力和创造性思维将设计元素进行处理和塑造，突破时空界限，来加深封面的意境，从而加深受众对封面的记识。

4　结语

影视作品的封面是作品的外在，只有外在可以吸引受众的注意，才可以使受众有兴趣关心影视作品的内在。在影视作品市场竞争非常激烈的现代社会，影视作品的封面设计越来越受重视，好的封面可以在第一眼吸引受众，唤起受众的购买欲望，所以，在影视作品的封面设计上要注重创新，通过图形图形、文字、色彩的完美搭配来创造完美的视觉效果，并传达影视作品的内涵，而进行封面创新设计的形式措施多种多样，但始终要注意的前提就是围绕作品来进行创作，只有这样，才能在给予受众视觉享受的同时，达到宣传作品的效果。

参考文献：

[1] 成朝晖.平面港——书籍设计[M].北京：中国美术学院出版社，2001.
CHENG Zhao-hui.Book Design Plane[M].Beijing: The China Academy of Art Press，2001.

[2] 芦影.平面设计艺术[M].北京：中国人民大学出版社，2006.
LU Ying.The Plane Design Art[M].Beijing: Renmin University of China Press，2006.

[3] 孟建.图像时代——视觉文化传播的理论诠释[M].上海：复旦大学出版社，2005.
MEMG Jian.The Era of Image：the Theoretical Analysis of Visual Culture Communication[M].Shanghai: Fudan University Press，2005.