

论电影海报中的视觉表现

解丽红, 王国庆

(山西农业大学园艺学院, 晋中 030801)

摘要: **目的** 探究电影海报设计中的视觉表现要素及其应用。**方法** 以文字、图形、色彩3种基本视觉要素在电影海报设计中的作用为理论依据, 分别结合实例论述3种视觉要素在电影海报中应用的可行性。

结论 充分利用文字、图形、色彩等视觉要素进行海报设计, 能够把电影的主题内涵、影片类型等内容充分展现出来, 为影片宣传营造一种非同寻常的效果和创设一个良好的展现空间。

关键词: 电影海报; 视觉要素; 可行性

中图分类号: J524.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0232-03

Visual Performance in the Movie Posters

XIE Li-hong, WANG Guo-qing

(College of Horticulture, Shanxi Agricultural University, Jinzhong 030801, China)

ABSTRACT: It aims to explore the visual elements and its application in the design of movie posters. Taking the role of characters, graphics, color three basic visual elements in the movie poster design as the theoretical basis, combined with auxiliary examples respectively the three feasible in visual elements in the movie posters are analyzed. Make full use of visual elements such as text, graphics, color poster design, to the theme of the film, film type fully display, publicity for the film build an unusual effect and create a good space.

KEY WORDS: movie posters; visual elements; feasibility

电影自诞生以来就以其独特的视觉艺术和听觉艺术征服了观众, 获得了大众的一致喜爱。电影海报是电影的一种宣传广告, 主要由文字、绘画、摄影等视觉艺术元素组成, 除了囊括片名和主要演员、导演、编剧、摄影等创作人员姓名及制片厂厂名等基本内容外, 还要求有生动、鲜明、准确的构图展示电影的故事情节和文化内涵。在市场化、商业化的今天, 电影行业发展迅速, 带动了电影的附属品——电影海报的发展与壮大^[1]。与其他的平面设计作品不同, 电影海报的设计与创作有着更高的要求和目标。创作者需要在一个相对静态的画面里融入电影内容和想传达的精神境界, 通过对电影精要的展现, 刺激观众的视觉感官, 使其在看完海报后产生强烈的观影冲动。要想做到这一点, 必须借助于文字、图形、色彩3种视觉要素, 用合理精确的文字阐述故事, 用新颖形象的图形输出格调, 用浓淡得宜的色彩营造情愫。有了这些丰富的视觉表现, 才能让电影海报具备令人留恋的欣赏性^[2]。

1 电影海报中视觉要素的作用

电影海报的视觉元素主要包括文字、图形、色彩, 借助这些载体, 电影海报在展现文化特质的同时增强视觉冲击力, 凸显艺术魅力, 为商业电影带来卖点和关注度, 提高票房成绩^[3]。

1.1 增强视觉冲击力

在电影行业竞争激烈的当下, 拥有较强视觉冲击力已经成为电影票房的一项重要影响因素。电影海报作为观众对电影产生第一印象的载体, 必须具备强烈的视觉效果, 使观众产生丰富的联想与想象, 提升观看兴趣。事实上, 无数次的实践也表明, 主题鲜明、造型突出、图形新颖、色彩艳丽的电影海报, 远远比传统、单调的电影海报有效得多, 这些视觉元素的彼此配合、彼此提升, 能够在瞬间产生较强的视觉冲击力, 紧紧抓住观众的眼球, 使其无法抗拒。

收稿日期: 2017-03-23

基金项目: 山西省艺术科学规划基金项目(2012YSKX03)

作者简介: 解丽红(1978—), 女, 山西人, 硕士, 山西农业大学讲师, 主要研究方向为艺术设计。

1.2 展现文化特质

文字、图形、色彩等视觉元素，不仅具备表面的形式与意义，更暗含着不同的文化内涵，能够跨越地域、语言、文化的障碍展示不同的风俗习惯、宗教信仰及思想文化。在电影海报设计中，有时要照顾到不同国家和地域的观众实际。面对这一情况，设计者便可借助视觉元素的文化特质，将电影海报设计成一种艺术与文化的载体，在展现电影内容的基础上实现更为广阔的文化交流^[4]。

1.3 提升艺术魅力

作为一种创造性活动，电影海报设计通常会将文字、图形等视觉元素进行全新的组合，使其在承载自身文化内涵的基础上，准确展现设计者的思想理念、内心情感和电影本身的艺术本质，进一步拓展象征性、隐喻性^[5]。这样，不仅能够迅速引起观众的欣赏兴趣，与之产生情感共鸣，还能有效提升电影的艺术魅力，获得意想不到的艺术效果。

2 电影海报中视觉要素的表现

风格多变、形式各异电影海报设计是电影有力的宣传武器，但无论怎样创新，文字、图形和色彩都是设计者必须依附的重要介质。正是有了这些视觉元素的参与，电影海报才能够充分发挥存在的价值，进一步释放信息，营造悬念和氛围，在视觉表现上获得胜利。

2.1 文字要素的视觉表现

文字是一种记录事物和交流思想的视觉符号，在日常生活中有着重要的作用。利用文字的可读易识性可使海报的诉求效果达到最佳，电影海报中的文字除了具备基本的结构与表意外，更增添了一些形式美感，为观众获得良好的视觉体验提供了支持^[6]。

1) 可读易识的设计角度。可读化是文字的基本要求，同样也是电影海报设计中的必备功能。无论是片名，还是主要演员、解说词、获奖情况等，都离不开具备可读性的文字，以此展现电影的内容与主题，与观众产生情感共鸣。电影《国家宝藏：夺宝秘笈》的海报解说词：百年奇案，即将破解，千年宝藏，重见天日。简短的文字将电影的悬疑、冒险特质完美表达出来，激发了观众的好奇心；电影《两个人的房间》的海报解说词：离了婚的人要看，结了婚的人要看，想结婚的人必须看，热恋中的人不得不看。短短一句话既含蓄表达了影片的主要内容又囊括了各个层次的观众群体，让观众不由地想观看影片一探究竟。

2) 风格独特的设计理念。鉴于影片的类型、内容、基调等各不相同，文字的运用应服从于影片主题的风格，在符合人们审美习惯、阅读习惯和思维习惯的基础上，从大小、风格、方向、明暗度等方面进行

调节和改变，以此凸显个性，增强吸引力。电影《冰河世纪2》的海报设计就将片名文字设计成蓝色的冰块并充斥整个画面，然后再将故事的小主角点缀在上面，一目了然又极具个性；电影《西藏往事》的海报设计中，置于中间的“西藏往事”4个汉字融合了汉字和藏语不同语言的书写技法，在凸显藏族文化的同时很好地传递了电影的信息。

3) 表情达意的设计高度。文字极强的可塑性，能够展现电影的个性特征，提升电影海报的价值，具有很强的积极作用。设计者在进行电影海报设计时，应与海报设计主题等相照应，借助于文字独特的形象拓宽语言的表现范围，增强画面的情感性，满足观众的精神需求。电影《爵士春秋》海报设计中，影片名称《ALL THAT JAZZ》以舞台用的灯组成，这样的字体设计有一种极强的透视效果，给人以真实的现场感，同时这些闪亮的灯光又与灯后面若隐若现、灰暗的底座形成了鲜明的对比，让观众的内心生成为一种孤寂感，产生情感交流。

2.2 图形要素的视觉表现

图形是一种传播信息、交流思想观念的视觉符号，其能够跨越语言和国界的限制，在各个领域与人们实现良好的交流与沟通^[7]。在电影海报设计中，将不同的图形经过创造性的组合能够产生新的图形语义，极大拓展电影海报的表现空间，使电影海报具有更深刻的内涵，吸引观众的视线并产生情感交流。一般而言，电影海报设计中图形的表现方式主要有具象图形与抽象图形两种，且各有优势和局限，应用时要根据电影形式和内容灵活选择^[8]。

1) 发挥具象图形的指代性能。具象图形多为写实，一般是运用具体的形态将电影的主题内容传递出来。这样的图形表现方式在使影片的主题变得更加清晰的同时，也增添了一种亲近有趣和感人的魅力，容易被大众接受和认可，从而在视觉上产生对电影本身的兴趣和需求欲望。电影《艺妓回忆录》的海报就采用了具象图形，画面以章子怡的脸部特写作为主题，既没有任何背景陪衬也没有华丽的戏服和首饰；然而，恰恰是这样一张“清水出芙蓉”般清澈的脸庞，将东方女性那种阴柔至水的特质展现得淋漓尽致，同时也从侧面显示出导演斯皮尔伯格对古老东方艺妓的理解。电影《投名状》的海报设计中，3位男主角的照片平分画面，配合照片底端形状、大小相同的“投名状”3个字，形象直观地展现了电影的主题，映射出三兄弟义结金兰、同生共死的情谊。

2) 拓展抽象图形的意指空间。抽象图形是从具体物象出发，摆脱时空、对象和表现技巧的限制，从整体意象上把握结构形态，具有极强的独创性，是高度理念化的一种视觉表现。毫不夸张地说，抽象图形的

千变万化和象征特性是其他图形所不能比拟的。在电影海报中加入抽象图形可以打破具象表现的单一模式,以一种客观科学技术和时代精神的形式美使主题更加强烈鲜明,极大地拓展了电影海报的表现空间。电影《惊声尖叫3》海报中,黑暗的背景里一张灰色变了形的鬼脸从海报左边隐隐约约向观众飘来,右边一个醒目的白色数字3夹裹着一只惊恐的眼睛,这些抽象化的图形暗示了诡异与恐惧,将电影的基调表露无遗;电影《冬冬的假期》海报中,背景是一些五彩圆点,配合孩子们嬉戏打闹的场景,简单明了地激发了观众丰富的联想,仿佛回到了欢乐的童年时光。

2.3 色彩要素的视觉表现

色彩是一种具备强烈视觉冲击力的视觉语言,其情感性和象征性能够迅速吸引大众的注意力,并引发兴趣和共鸣。比如,红色象征喜庆、吉祥;黄色象征权威、高贵;绿色象征着生机、健康;蓝色象征平静、安详;金色象征高贵、财富、荣誉、傲慢……总之,不同的色彩可以表达不同的情感,有时为了表达深情与缠绵、孤独与绝望、单纯与轻盈等更为深刻的思想情感,还要利用色彩的对比、叠加进行阐述^[9]。因此,在电影海报设计中,色彩是不可或缺的存在,只是在具体的应用过程中必须从电影本身的内容、形式以及宣传需要出发,合理使用,这样才能达到理想的效果,增强观众的感受,引发情感共鸣。电影《特洛伊》讲述的是古希腊英雄远征特洛伊城的故事,为了揭示主人公阿喀琉斯傲慢的性格与勇士们威武雄壮的英雄形象,电影海报全部采用金黄色为主色调,表明这是一场荣誉之战;电影《碧海蓝天》的海报设计将蓝色作为主体色彩,铺满整个画面的蓝与蔚蓝色的大海一致,表达出人类对海洋的眷恋和渴望回归那片蔚蓝怀抱的情怀;电影《白银帝国》的海报设计中,为了将康家三爷的诚信、儒雅表达出来,以其盘腿坐在瀑布前的形象配合电脑处理过的水墨营造出缥缈的意境,侠骨柔情气质尽显;电影《黄飞鸿》系列海报设计,为了衬托身处清末民初、灾难深重时代背景下的黄飞鸿面对困难不屈不挠的性格、豪气干云的英雄气概和拯救万民于水火的决心,在波涛汹涌、浓郁沉重的乌云下,黄飞鸿矗立于天地之间,这样的主色调和人物安排,将以黄飞鸿为代表的乡绅的民族觉醒意识淋漓展现。

3 结语

电影海报的设计除了能够表达电影内容与主题思想外,还必须具备极强的视觉冲击力和吸引力,能够让行走或逗留中的人们对其留下印象并产生记忆效果。所以,电影海报的设计者总是在寻求更多能够契合观众心理认知和思维逻辑顺序的视觉体系,希望通过强烈的装饰性和观赏性在短时间内抓住观众

眼球,达到理想的效果。文字、图形、色彩作为电影海报创作的3种视觉要素,无疑是调动受众心理的最好选择^[10]。只有深刻认识到这3种视觉要素所具备的强大的视觉表现力及其重要作用,在实际的设计中根据影片需要灵活应用,才能依靠丰富的图形语言和色彩设计出令人满意的海报作品,成功传达相关的信息。

参考文献:

- [1] 魏丽红. 试论电影海报设计的视觉要素[J]. 电影文学, 2013(4): 91—92.
WEI Li-hong. Discuss about the Visual Elements of Film Poster Design[J]. Journal of Film Literature, 2013(4): 91—92.
- [2] 史彤. 浅谈不同年代中国电影海报中平面设计的特点[J]. 电影评介, 2011(15): 24—25.
SHI Tong. Introduction to Differences in the Chinese Movie Poster Graphic Design[J]. The Characteristics of Film Review, 2011(15): 24—25.
- [3] 孙卫. 电影海报设计中视觉要素的深度解读[J]. 电影文学, 2013(20): 81—82.
SUN Wei. The Depth of the Visual Elements in the Design of Movie Posters Read[J]. Journal of Film Literature, 2013(20): 81—82.
- [4] 李刚. 文字设计在电影海报中的视觉表现[J]. 设计, 2015(16): 25—26.
LI Gang. Text Visual Display in a Movie Poster Design [J]. Journal of Design, 2015(16): 25—26.
- [5] 刘丽丽. 浅析未来中国电影海报的“再设计”[J]. 科学之友, 2011(11): 2—3.
LIU Li-li. The Future Chinese Movie Posters of Shallow "Redesign"[J]. Friends of the Science, 2011(11): 2—3.
- [6] 曾颖, 罗高生. 论汉字元素在电影海报设计中的运用[J]. 电影文学, 2013(3): 9—10.
ZENG Ying, Luo Gao-sheng. The Application of Theory of Chinese Elements in Movie Poster Design [J]. Journal of Film Literature, 2013(3): 9—10.
- [7] 郭丽春. 浅论图形设计在现代电影海报的作用[J]. 今日湖北, 2015(6): 44—45.
GUO Li-chun. Light on the Role of Graphic Design in the Modern Movie Posters[J]. Journal of Hubei, 2015(6): 44—45.
- [8] 窦晨. 浅析现代电影海报中的图形设计[J]. 大众文艺, 2014(22): 55.
DOU Chen. Analyze the Graphics in Modern Posters Design[J]. Journal of Popular Literature and Art, 2014 (22): 55.
- [9] 吴鹏. 电影海报视觉设计构成略论[J]. 电影文学, 2012(9): 50—51.
WU Peng. Movie Poster Visual Design Consists[J]. Journal of Film Literature, 2012(9): 50—51.
- [10] 王玮. 视觉设计中形态语言的探索[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2011.
WANG Wei. In the Design of Visual Form Language Exploration[D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2011.