

科幻电影海报平面设计的视觉要素特征

曹祎蕾 姜在新

齐齐哈尔大学 黑龙江 齐齐哈尔 161006

摘要：电影海报作为宣传电影的一种传统方式，因电影而存在，并先于影片本身进入大众视野。优秀的电影海报画面不仅浓缩着影片的精华，其优劣也往往会直接影响影片的创收。电影海报初始仅仅是对影片信息进行简要说明，宛如影片的说明书，告知观众一些基本信息而已，但现在电影海报却背负了更多的使命，对于电影的宣传以及人们的视觉都有着重要的冲击作用，因此，研究科幻电影海报平面设计的视觉要素特征有着非常重要的意义。

关键词：科幻电影；海报平面设计；视觉要素征

引言：电影的竞争力主要体现在影片内容质量、视觉技术呈现和前期宣传推广等方面，其中电影海报的有效宣传是电影推广过程中一项重要的环节，是为影片量身定制的名片，提供给观众一个了解电影的窗口。出色的电影海报不仅可以在观影前提供给观众简要的影片信息，而且能够让观众在观影后结合影片继续欣赏和品味。

一、科幻电影海报平面设计的色彩要素

色彩在现代视觉传达艺术史上具有重要地位，是一种不可缺少的视觉元素。科幻电影海报中的色彩能够显露海报画面中主体人物的个性特质，展示空间氛围与诗化意境，宣示影片主题与思想，呈现影片造型风格。色彩能够轻易地直达受众的内在心灵世界，其强大的视觉冲击力和艺术感染力也能对受众心理形成有效刺激，从而使受众在情感上产生共鸣，激发受众的观影欲望。在科幻电影海报中，主题色是影片主旨的体现，起到营造特定环境氛围与意境的作用，观众能够通过电影海报画面的主题色，形成对影片主题的认知与印象。社会生活常见乃至科幻电影海报设计中常用的色彩主要有包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的“七色”、“黑、灰、白”和“金、银”等十二单色及其相应色组。蓝色是大自然的水中之色，容易让人联想到天空、海洋、湖泊以及远山的颜色，令人产生透明、凉爽、深远、自由开放的感受联想，使人有心旷神怡、充满希望的感觉。明度高的浅调蓝色给人透彻轻快之感，深蓝色则具有宁静稳重之态势。从纯光谱色角度进行分析，黄色属于波长较长的色彩，这种色彩与太阳有关，令人联想到阳光明媚的世界。黄色也是土地和沙漠的颜色，能够让人联想到这类色彩接近的自然环境。黄色的这种双面性使其包含着看似相对立的自然色彩含义，明度纯度高的黄色是明亮闪耀的阳光，明度纯度低的黄色是荒凉的黄土黄沙。在电影海报中，偏棕的暗沉黄色作为指示场景环境的存在出现。棕黄色的苍凉荒漠突出了在火星这个特定环境下的艰难氛围，让观众提前感知到主角的处境，为情节的展开做好铺垫。

黑色是吸收了所有光线的颜色，容易让人产生关于黑暗和死亡的联想，并且示出某种悲哀的气息，有伤感、凄凉的意味，具有一种沉重而神秘的美感，偏向于阴暗、负面的情绪表达。灰色的压迫感与空寂冷漠灰色是黑与白的混合色彩，也是唯一完全中性的颜色。但在人类的社会生活之中，灰色则具有阴郁、混沌、死亡的寓意，给人一种莫名的距离感，能让人感受到压迫感和距离感，具有冷漠残酷的特质。

红色有希望、危险、战争等涵义。绿色属于大自然之色，它的波长居中，位于光谱核心，性质较为温和稳定，具有平衡和谐之美。由于绿色给人带来的关于大自然的联想，使其具有平静、安全、和平的涵义。在科幻电影海报中，绿色主要作为大自然之色出现，作为对影片场景的明示或暗示，通过明度与纯度的调整在绿色中注入更多的意蕴。例如影片《奇幻森林》的中国大陆版海报，影片剧情以生活在丛林中、由狼群养大的人类小男孩的视角展开，由于不得不放弃自己的家园，他毅然踏上了自我探索之旅，由此展开了一场汹涌澎湃的大冒险。以较暗的墨绿色为主体色，在表现森林场景的同时体现出较为神秘的氛围，为观众带来一个令人目不暇接的奇幻森林世界。

二、科幻电影海报平面设计的图形要素

图形是指可用于生成视觉图像并将其转换为视觉交流的视觉符号，它不仅存在于二维平面中，还具有三维空间乃至时间的立体维度。随着科技的进步与设计活动的发展，其表现的形式也变得更为丰富。简而言之，以视觉进行感知的、区别于文字的视觉形象都可以被称作图形。图形是一种能够跨越地域及语言障碍，向广大的受众群体传达信息的视觉语言，受众能够通过识别图形来获得心理和生理上的感知。科幻电影海报作为一种视觉传达艺术，其最大的功能就是使受众快速领会海报画面中传达出的深层内涵，直击受众的心灵，对受众的心理产生作用与影响，让受众产生相应的心理体验。在科幻电影海报中运用具象图形时有效地发挥出具象图形作为视觉图形语言的独特优势，使受众辨别影片内容

和信息的过程更为轻松容易。总体而言,若想达到有效宣传的目的,必须从研究影片本身以及本土受众心理出发,运用电影海报所拥有的形式审美准则,寻求引发本土受众的情感共鸣的有效方式,采用独具特色的视觉设计形式,进而让受众在海报的影响下对影片产生兴趣,激发受众观看影片的欲望,使受众的视觉审美需求得到满足。

抽象图形是一些由点、线和面组成的基本图形,它们是最基本的图形,通过排列线条和更改颜色对不同形状进行组合等方式传达情感,让受众在心理层面领会到影片的主题,产生情感共鸣。抽象图形能够对影片主题进行强调,与具象图形相比更具有现代感和秩序感,给受众带来不同于具象图形的视觉效果,其概念性与象征性更为强烈,具有一定的类比性与内在张力,能引起受众的强烈联想。

光影效果主要用于科幻题材的电影海报设计中,这种图形并没有结合客观事物的实际形态,却能营造出切合影片题材与世界观的氛围,让受众产生关于影片内容的联想。在科幻及科幻题材的影片的海报中,光影效果被用作表达画面主体人物形象所处场景的背景,令人联想到光影交织的宇宙或是虚幻的科幻世界。例如影片《复仇者联盟 4:终局之战》的中国大陆版海报,绚烂的光影效果营造出类似于星际的科幻氛围。

三、科幻电影海报平面设计的文字要素

文字是一个记录语言的符号系统,它与语言紧密结合。它是用于交流和交换思想的通用和定型工具。在海报设计中,图像或摄影给人以直观的印象,而文字可以看作是图像内容的补充,它既能够传达明确客观的信息,也能表达具有主观性的思想,引发受众对文本中可能包含的深层含义的联想。受众只能通过文字去了解电影的名称和部分影片相关信息,由此可见,文字形象对于科幻电影海报设计能否取得成功起到了巨大影响。“科幻电影海报中字体的主体主要是用来表示电影的名称,这是电影海报中最重要和最基本的元素,电影海报中的字体需要与已创建的图像匹配。”影片名是最重要的文字载体,不同的科幻电影海报会根据电影本身的特点选择适应的字体,影片文字有助于生动地再现该影片的主题思想,另外文字部分还涉及导演、编剧、主要演员、上映日期、电影宣传标语、制片人、出品人等基本信息。优秀电影海报中的字体选择都遵循以下几种原则:可识别性、信息的传达性和一定的形式美感等。

科幻电影海报可以被定义为电影的名片,而电影海报的设计概念需要根据电影的特征和内涵来确定。在科幻电影的传播推广过程中,电影海报是重要的宣传物料之一,而电影海报中的影片名称不仅承担着解释电影主题的功能,还起到了烘托电影氛围的作用,被视为一种电影艺术品质的体现。图形创意是将已有字体与其他图形化的元素结合组成的图案字体,通过对汉字的笔画、结构的常规形态进行更改调整,获得更为新颖独特的视觉观感。相对于温和中性的排版类字体,它的风格更为夸张,富有装饰意味。从设计手法来看,既有在既有字体的基础上融合几何、装饰性图形的

图文并茂式设计,也有改变字体笔画的细节调整,还有给字体附加肌理或光泽的文字质感变化,以及徒手手绘的创意书写。文字的创意表现是设计师们将创造性思维通过设计的形式呈现出来,充满创意风格的文字可以带给观众美好的视觉联想,创意字体在画面中的表现更加自由,可以充分表达设计者的设计理念。字体设计的创意化方法千变万化,但电影海报中的字体设计并不是孤立存在的。文本和图像在电影海报屏幕中相互补充,并共同向观众展示电影的相关信息。电影海报存在的意义在于,它是观众在电影上映之前获得电影主要内容的最简单方法,并且电影海报中设计的主题词直接捕捉了观众视觉中心的传达元素。电影海报的主题文字通常具有很强的设计感,并且大多数都位于海报的视觉中心,这说明了字体设计的重要性。与早期的科幻电影海报相比,原始电影海报设计中使用的主题文字是直接使用计算机拥有的字体,而只是更改字体颜色。随着电影市场的不断发展,电影海报的设计水平也随着公众审美水平的总体提高而提高。在设计电影海报时,他们也开始注意字体的设计。

结语:起初电影海报并不受制作方的重视,同时观众对科幻电影海报的要求也不高,因此科幻电影海报的整体设计制作比较简单。但随着时代的发展,受众需求、大众审美、传播媒介以及人民对文化艺术需求的不断提升,再加之科技的进步,科幻电影海报的形式与功能也愈加丰实。往往以更为鲜活的色彩、多元功能的图像、生动清晰的文案以及灵活多变的构图方式组合而成,向观众们展示的科幻电影海报信息亦更为丰富、精彩。

参考文献

- [1] 赵锡婵. 科幻电影海报中的视觉元素设计探索 [J]. 产业与科技论坛, 2016,15(18):63-64.
- [2] 李淑琴. 科幻电影海报平面设计的视觉要素特征 [J]. 电影评介, 2016(17):110-112.
- [3] 王敏. 新世纪美国科幻电影的海报分析——视觉符号与设计变奏 [J]. 当代电影, 2016(06):162-165.
- [4] 陈阳, 石羽丰. 科幻电影海报平面设计分析 [J]. 开封教育学院学报, 2015,35(06):245-246.
- [5] 陈妍. 科幻电影海报的设计要素分析 [J]. 大舞台, 2015(02):72-73.
- [6] 杨帆. 科幻电影海报平面设计研究 [D]. 东北师范大学, 2013.

本文系黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目《鹤城品牌形象与包装设计研究》项目编号: 135309108;

黑龙江省艺术科学规划项目《齐齐哈尔市旅游文创设计产品研究》项目编号: 2019B069;

齐齐哈尔大学教育科学研究项目《视觉传达设计专业产教融合培养创新人才的研究与实践》项目编号: YB201810