

迹象论的原理分析海报设计的表现特征

——以《黄金时代》系列海报为例

许诺诗

中南民族大 湖北武汉 430074

摘要:《绘画迹象论》一书中,“迹象”的概念第一次系统全面的提出,其还用“迹+象+X=画”的公式来表达艺术作品所需要的组成要素。所有由可视之迹而成的象皆可看作迹和象,换句话说迹象也可理解为视像,这一概念使得迹象论概念同样适用于视觉设计。本文通过用迹象论的理论分析优秀设计师黄海的系列作品《黄金海报》所展现的表现技法和色彩运用等艺术策略,初步谈谈电影海报氛围塑造的方法及出发点,也能够为更多创作电影海报的设计人才给予启发和思考。

关键词: 迹象论;海报设计;设计方法;电影海报

Using the sign theory analyzes the expressive characteristics of poster design

— Take the “Golden Age” series of posters as an example

NUOSHI XU

The South-central Minzu University, Wuhan Hubei, 430074

Abstract: In “The Theory of Signs in Painting”, the concept of “signs” was put forward systematically and comprehensively for the first time, and it also used the formula of “trace + image + X = paintings” to express the necessary elements of art works. All images made of visible traces can be regarded as signs, this concept makes the theory also applicable to visual design. This article uses the theory of sign theory to analyze the artistic strategies such as the expression techniques and the use of colors in the series of works “Golden Age” designed by excellent designer Huang Hai, and preliminarily discusses the methods and starting points of creating the atmosphere of movie posters., Which give designers more inspiration and thinking.

Keywords: Theory of Signs; Poster Design; Design Method; Movie Poster

一、迹象论介绍

迹象论的观点由钟孺乾先生在其著作《绘画迹象论》中系统提出,钟先生认为绘画起源于人类做迹造像的本能,迹象是绘画的基本元素,迹与象紧密相连、不可分割,没有无迹的象,也没有无象的迹。同时,钟先生还创造性的提出了用“迹+象+X=画”的公式来表达绘画作品所需要的组成。而迹象不止存在在绘画领域,进一步来说,一切存在可视之物都由迹象构成,它给我们解析研究视觉设计类作品也提供了新的思路方向。

二、黄海生平

黄海是福建人,1999年毕业于厦门大学设计系,他接到他第一个电影海报项目——姜文的《太阳照常升起》,并从几百个设计稿中脱颖而出,之后便一鸣惊人,人生的轨迹也就此发生改变。黄海展示了中国电影海报设计的另一种可能,也一直在探索如何把中国美学变成电影海报的核心价值。本文将针对他为电影《黄金时代》设计的涉及五个国家的系列海报,以迹象论的观点对其视觉表达进行分析。

三、《黄金时代》系列海报的概述

《黄金时代》由我国著名导演许鞍华执导,2014年上映。但影片得益于黄海为其设计的系列绝美的海报备受关注,未播先火,直接被列入威尼斯电影节最值得期

作者简介: 许诺诗(1998-),女,汉族,湖北武汉人,在读研究生,中南民族大学,研究方向:设计学。

待影片。这一系列海报共有五个国际版本，国内有两版，分别是泼墨版和刀锋版。国外的四个版本分别是北美版、日版、韩版和法国版。同时，为在国内充分宣传，黄海还专门应当地美学风格设计了港版和台版。所以，《黄金时代》电影海报一共有八个不同版本，而从这些风格迥异而又及其贴近地方审美特色的电影海报中能够体会到，黄海深入了解过不同国度、不同地域的文化底蕴和美学底蕴，从而站在他们的角度之上，再对电影做出了及其透彻的解析。

四、《黄金时代》系列海报的迹象表现

4.1 迹与象的含义

比《说文解字》还要早几个世纪的庄子对“迹”这一词的解说就是：“夫迹，履之所出，而迹岂履哉？”可看出“迹”在古代的本意就是脚印、鞋印。而泛化到近现代的《实用大辞典》中，迹的含义扩展到了“凡有形可见者皆曰迹。”，在这个解释下“迹”与“象”竟成了一回事。但在多处对“迹”的词义中提炼出其较为“一般的”释义，钟先生在书的第一章就提出“迹”可合理解释为“一物作用于另一物而产生的痕迹”，并将迹象论的元解释立足于此。

对于“象”，在古代的中国艺术理论集中，“迹象”一词就已经在运用了，而两字拆开单独使用的频率更高，这其中，“象”多代指自然形象和艺术形象。《汉语大词典》中对象的解释是“形象，有形可见之物。”我们可以理解为，“象”是世界上存在的、可见之物的形态、轮廓、样子。

4.2 作品迹象的视觉体现

4.2.1 黄金时代系列海报中的文化之象

《黄金时代》讲述的是以民国时代为大背景，讲述了民国传奇女作家萧红特立独行的人生以及爱情经历，塑造当年一群意气风发的热血青年，有人在流离中刻骨求爱，有人在抗争中企盼家国未来。女主角萧红在一路流亡中，对生的坚强对死的挣扎在她笔下穿透纸背。在这样一个背景下，电影系列海报的基调之象就应该是深沉而有文化底蕴的。

4.2.2 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得存在价值。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。泼墨版标题黄金时代四个字是行书字体，为黄海请我国书法大家撰写，笔迹苍劲而有气运。文字占用了海报视觉中心的较大篇幅，还使用了亮度和饱和度都不

太高的黄色，以水墨衬托。标题的材质运用了金箔褶皱的肌理，完美契合了这黄金与时代两个特征。在国内所有版本的海报中，标题所使用的都是同样的书法标题。而北美版的文字部分本身即是迹，文字部分集合成海报中灵动跳跃的部分，使整个沉稳知理的调性调和得富有生气。

4.2.3 图形

作为海报的视觉表现形式之一，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。

黄金时代系列海报大多运用具体形态，辅以较少的一些肌理痕迹的抽象图形。电影海报设计具有一张图片胜一千字的创意要求。看似随意泼洒的墨迹展现出了改革开放前乱世的象，女主角的身影形单影只，也未曾与观者有过眼神接触，距离疏远，使观者萌发想要走进主角心里世界的冲动，同时也会引发人们不由自主思考主人公与社会环境关系。抽象文字笔画符号放大，生动的象征了以笔为生并以笔作为武器的文人。

4.2.4 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视觉冲击，让观众印象深刻。以黑白为例，在泼墨版的黄金时代海报中，大量的黑色墨痕泼洒在雪白无肌理的背景上，形成强烈的对比。而女主角行单只影，以俯视的角度伫立在画面右上角，形成一种“仿佛在这墨染大地的世界里，只有她是淡然的。”象，也预示了其注定飘零的一生。此墨迹就是该海报最强烈的视觉点，也是最突出的特点。在日版的黄金时代的海报中，黄海也运用了泼墨晕染的迹象，整个海报都是黑白的色调，从天飘泼而下的由浓至淡的墨迹贯穿海报右侧天地始终，在最下端与轻快嬉戏的男女主角连接，及其抽象的迹象与及其写实的迹象对比结合，自然拉开场景的远近虚实。它着重体现的是男女主之间的爱情，但他们的爱情在这整张海报的低情态的暗色调中最终沉重不堪。台湾版的海报也只运用黑白灰，画面简约但塑造了细腻复杂的意境，画面中运用白色羽毛呈现出很轻盈的象，但黑色的影子却显得非常厚重。文人的笔墨虽轻，文字却珍重；萧红的躯体虽轻，生命却重达千斤。

4.3 “x”

4.3.1 “x”的含义

迹+象+x=画。其中，x是观念、境界、情感、美，以及一切你想（或别人以为你想）表达的内涵。对x的理解，只需会大意，不宜苛刻拘泥，应因事因地而理解。在我的理解中，即使任何纯粹的、无目的的迹象，一旦你赋予它理念、解读它的精神，它将活化为“画”。

4.3.2 迹象在黄金时代海报中的x表达

在绘画作品中，x强调的是作品的精神、观念等作者想要表达的内涵，或者说是观者认为的作品想要表达的内涵。“电影里最核心的东西是不分东西、不择老幼的，我会把所有的精力都放在解读电影、传达我们所理解的电影气质上。”而我认为，电影++设计中的x，就是解读并贴切传达电影和角色的内涵和气质。x是电影海报设计中最重要的因素，迹与象都为x服务。

《黄金时代》刀锋版的迹象特征更加明显，他将汉字的象放大到几乎不可识别地夸张程度，角色在文字笔画中就显得渺小。让人有一种迷失在文字森林的冷清感。而使用的迹材质却是反常的钢铁质感。黄海认为，虽然汉字一眼就能给人产生中国文化的感受，但他并不想让观者看到海报的第一眼就察觉到中国元素，而是首先注意到海报所传达的电影内容及基调和角色的气质，再意识到这是来自东方的汉字、中国的电影。这样一来也就更能达到潜移默化地去传播中国的审美与传统的功效。而在刀锋版的《黄金时代》海报中，在夸张放大汉字体量的情况下再改变书法汉字所常有的材质肌理，正能达到黄海所说的，弱化一看到书法就想起中国的感受，从而强化了以笔为刀，以墨诛心，人生在她笔下穿透纸背的感受。因而以黄海观念为参考，我认为电影海报中所有的作迹成象，都是为x，即电影和角色的内涵服务的。

4.4 迹象的嫁接

“在时空本已错位，或者说本来就要利用时空错位的情况下，不同类型的迹象是否能够兼容都不成问题：如果你感觉到协调，你会体会到幽默与荒诞；但如果你感受不到协调，那你何不理解为冲突与嘲讽？”在《绘画迹象论》中迹象的嫁接理论，是指用反常的迹表现现象，或以截然不同类型的两种或两种以上的迹象结合到一起，形成新的悖谬的、跨时空的迹象。迹象的嫁接一度缓解了艺术家题材受限的困难，也一定程度上拯救了观者审美疲劳的问题。钟先生认为，画面上的机器印记与水墨的笔踪墨迹的融洽，仍是吸引观者注意力的重要原因。

北美版的海报中，湖面正中的主体物是由金箔的肌理构成的钢笔的象轮廓，而在钢笔正中间位置，有一块与背景同材质的女性全身侧影的镂空的象，两个不用迹的嫁接共同构成了我们所熟悉的钢笔的象。画面右上角同样也是用的金箔的肌理表现金色梅花的象，此中还运用了梅花的傲骨作为海报中文化之象的体现。在法国版的海报中，香烟与红色人物剪影在纯黑背景下若隐若现地嫁接，造就了一个优美的意境，更能烘托出一片安静祥和却又动荡不安的黄金年代。萧红眉眼的迹象与屡屡青烟的迹象巧妙地结合，将繁琐的思绪慢慢升至天空，烟消云散的意境生动地表现在海报中。韩国版的海报主体是主角汤唯一张正在流泪的面庞，但这张相片的呈现

是以一大块黑而深的墨迹透叠出来的象，而这块墨迹的轮廓，又是汤唯正侧的侧脸。以悲伤为侧影，简洁而深入人心。墨迹、人像与墨迹的剪影轮廓的迹象嫁接，巧妙呈现出一种女主角克制的悲伤。

五、迹象论在电影海报设计中的设计方法

5.1 迹象万千，不离其心

迹象构造美学，提炼核心，核心决定迹象。一张优秀的电影海报，既要有设计师的艺术风格，更要完全紧扣影片自身的调性。当电影是直抵人心的，海报就要一击命中，透过一迹水滴看尽世界之象；有些电影是犹抱琵琶、余音绕梁，海报也是这样，通过一系涟漪之象体察一隅天地之迹，半遮掩面、三日不绝。迹象呈现方式不尽相同，但最终都是为了呈现核心，众星拱月。

5.2 万千迹象，本同末离

本土电影在当代不仅是要满足娱乐大众的需求，更是要承载起文化输出、东方美学走出去的更大责任。而电影海报，既是一部电影的门面，又是一门独立的视觉艺术。“中华文化一直是轴心文明，我们的文明是可以辐射其他区域的。它是一种独特的思维模式，具备持续演化的力量，它的核心从来没有动摇过，但是不断稀释、融合、重建。”不同地域，不同文化，都有自己独特的审美迹象。体察核心固然重要，但迹象的呈现方式，决定了“x”是否能被不同文化背景的观者接收。核心决定迹象，迹象反作用于核心。

六、结语

在当代的设计环境下，电影海报设计不应只追求模板的填充和演员的阵容，在考虑其商业性的同时更要具备艺术性。好的电影海报设计需要我们不断的探讨它的设计方法，且好的作品必然是“迹”、“象”和“境界”同时存在的，迹象论为电影设计提供了很好的思路和方法，也为电影海报设计提供了坚实的理论基础，使得电影设计呈现出了无限的可能性。

参考文献：

- [1]钟孺乾.绘画迹象论[M].北京：人民美术出版社.2004
- [2]刘楠.影海报设计的视觉构成与表现[J].赤峰学院, 2021.02
- [3]范唯.中国传统风格的电影海报分析——以黄海黄金时代为例[J].北京工商大学, 2019
- [4]惊艳BBC，震撼好莱坞，这位中国天才设计师，把中国电影海报送上世界之巅http://www.sohu.com/a/151462811_486483.
- [5]王欣欣.多模态话语的社会符号学分析——以《让子弹飞》海报为例[J].文学界（理论版），2011（10）154-155