

浅析字体设计在电影海报中的应用

崔京涛

青岛黄海学院 山东青岛 266700

摘要:我国经济社会的飞速发展带动了文化产业的蓬勃兴起,这其中电影行业已经逐步成为人们娱乐生活中必不可少的一部分。面对着竞争日益激烈的电影市场,做好电影海报的宣传工作就显得尤为重要。而作为电影海报的重要组成部分,形式多样的海报字体设计能够直接将电影内容呈现给观众,进而为电影的宣传工作做好铺垫。基于此,通过对当前电影海报字体设计的分析,探究了字体设计在电影海报当中的具体应用。

关键词: 字体设计; 电影海报; 宣传

On the application of font design in movie posters

Cui Jingtao

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266700

Abstract: the rapid development of China's economy and society has led to the vigorous rise of the cultural industry, in which the film industry has gradually become an indispensable part of people's entertainment life. Facing the increasingly competitive film market, it is particularly important to do a good job in the publicity of film posters. As an important part of movie posters, various forms of poster font design can directly present the film content to the audience, and then pave the way for the publicity of the film. Based on this, through the analysis of the current film poster font design, this paper explores the specific application of font design in film posters.

Keywords: font design; Movie posters; propaganda

一、电影海报中的字体设计

在电影的宣传和推广过程中,电影海报的设计能够起到锦上添花的作用,充分激发人们对于电影的热情与兴趣,提升电影的市场吸引力。一个好的海报设计除了要具有精美的画面和较强的视觉冲击力之外,还必须具备创新性的字体设计,从而能够从多方面提升电影海报的质量和视觉效果。一般认为,电影海报中的字体设计经历了几个大的阶段,首先是手绘或手写字体,在印刷行业落后的年代,电影海报中的图形和文字均需要设计者用手绘的形式去呈现,这种设计形式无论是从精力还是时间上来看都是比较耗费的。其次是电脑字库时代,随着电脑和印刷技术的飞速进步,人们开始使用软件进行电影海报设计,大大提高了工作效率,功能繁多的软件让海报设计的形式变的丰富起来,结合电脑字库中的字体,会让电影海报设计以近似流水线般的速度产出,虽然大大提高了产量,但是对海报设计而言同质化现象也开始暴露出来。最后是字体设计时代,随着人们对文化消费质量的提升和知识产权法的逐步完善,字库公司

对字体侵权的赔偿金额不断加大,电影海报字体逐步开始走向原创的字体设计。

事实上,不论是在数字媒体兴起之前的传统纸质海报,还是在数字媒体兴起之后的网络数字海报,字体设计在其中所扮演的角色都是十分重要的,其能够实现海报中各种元素和色彩的整合,凸显海报主题,往往可以起到画龙点睛的效果。而对于电影宣传海报来说,字体设计能够反映出包括电影名称、主创团队和人员、上映时间以及版权信息等电影的基本信息,同时还能够在一定程度上反映出电影的主题和深刻内涵。如果一部电影海报只有图形而缺少文字,那么将会让观众产生一种“不完整”的审美体验,无法最大程度上体现出电影海报的宣传效果。为此,相关人员必须提高对于电影海报字体设计的重视程度,除了强化内容设计之外,还需要强化文字表现形式,丰富字体设计的艺术张力,从而能够为电影海报的整体设计“锦上添花”。

二、字体设计在电影海报中的优势

1、独立的版权性

现阶段,我国结合市场经济发展的客观规律已经建立起了一套符合我国国情的版权法律体系。电脑中的字体属于该字库开发公司的美术设计作品,因此拥有独家版权,以GB2312汉字表来看一套字库至少需要做6763个字,而每一个字需要设计师一笔一划设计拼凑出来,因此字库公司或字体作者拥有对该字体的著作权、转让权、出授权等合法权益。若设计方在设计中使用了未授权的字体作为商用宣传,字体公司将会追究其法律责任,比如电影《九层妖塔》的海报中就使用了书法家向佳红的7个字,作者对其侵权行为提出上诉,经过法院裁定,电影方出现了知识产权侵权行为,需要为书法家向佳红支付十四万元的赔偿费用,同时还需要对其赔礼道歉。由此可见,电影中的字体设计也属于原创知识产权,只有确保自身设计的版权原创性才能确保电影后期的推广无后顾之忧,因此字体设计能确保电影海报宣传中的独立版权性。

2、字形的独特性

独特性是艺术的生命,没有独特价值的作品是没有意义的。从这个角度来说,看设计师的作品,应该从独特性入手,才容易理解其艺术作品的含义所在。在电影海报设计日益丰富的今天,为了避免电影同质化现象,彰显作品特殊性,电影海报中的字体设计需要在字体字形上多加创意赋予设计理念,才能呈现出自身的艺术独特性。纵观黄海的众多海报设计作品,海报中的字体字形多样,形式丰富,无论是《黄金时代》还是《少年的你》,又或是隶书行书的组合使用,每组字体的形式都有其独特的艺术独特性,字体在结合的基础上又进行了大胆创新,总体设计潇潇洒洒,颇具中国气势,这也是设计师和设计作品创作独特性的直观体现。

3、字体的内涵性

字体设计属于作品创作,是通过内在思考以文字的形式呈现出来的一种结果,因此好的设计是有其思想和内涵的。无论是线条、笔划、图形或元素融合,都应该有它的表现或表达目的,而不是凭空加减的。用这样的要求去设计才能让作品经得起推敲,并且把受众群体的思维带入作品表象之外,引起共鸣和联想,从而赋予作品生命力,好的电影海报中,其字体设计的风格、元素、色彩都是与电影内容或线索息息相关的,这就是字体设计的内涵性。

三、字体设计在电影海报中的应用

1、衬线字体设计在电影海报中的应用

所谓的衬线体,主要指的是在某个字的起笔和收尾处添加额外的装饰,并且在制作过程中赋予其不同的粗细。举例来说,中文宋体以及西文罗马体都属于衬线体

的范畴,这种字体的特征较为突出,通常笔划粗细搭配,开头和收尾有衬线装饰,是典型的印刷体。衬线字体设计就是基于衬线体的字形特征,进行的一种字体设计或字体变形,保留了衬线体字形的同时对装饰线或笔划进行重新设计和构思的一种设计形式,这种字体的特点是变形丰富,装饰性和可识别性较强,有着唯美、简洁、干净、素雅等视觉特点,适用于爱情、奇幻、喜剧等题材的电影。比如电影《你好李焕英》中的字体就是在衬线体的基础之上进行设计的,字体字形保留了衬线体的基础上,又将字体细长化,借鉴改革开放时期的墙绘标语体,既丰富了形式,又能衬托出一定的时代感,与电影内容所处的时代完美的吻合了起来。

2、无衬线字体设计在电影海报中的应用

无衬线体与衬线字体恰恰相反,这种字体的笔画粗细完全相同,并且在曲率和线条等方面的性质也相同,中文中的“黑体”就属于无衬线体的范畴。而无衬线体字体设计则是在无衬线体的基础上,对字形、笔划进行一系列的变化,比如笔划统一,特征明显,笔划简化等,从而赋予该字体以正直、坚强、勇敢、坚固等视觉语言,适用于科幻、英雄、战斗、冒险等主题的电影使用。比如漫威的《复仇者联盟》、DC的《正义联盟》等超级英雄题材电影经常会使用无衬线字体的字体设计,字体字形变化丰富又融入了一定的英雄特征,带给人们勇敢、团结和战无不胜的视觉感受。

3、书法字体设计在电影海报中的应用

随着人们对中国传统文化的追捧,以及中国电影产业的飞速发展,书法字体设计也成为了近些年来较为流行的一种海报字体设计形式,书法字体设计不仅仅是但指书法字,也包含了不遵循书法规则单纯使用毛笔书写出来的字体字形,两者之间有共性的同时又有一定的差异性,这种字体设计风格独特,变化丰富,有着较强的情感表达性,即可是严谨谦逊,又可是狂傲强势。变化莫测的字形,苍劲有力的笔触点点滴滴中都传递出满满的中国传统文化。这种字体设计通常在动作片、历史片、喜剧片等国产电影海报中最为常见。在黄海设计的电影海报中常用的字体都是书法字体设计,电影《黄金时代》的字体就是采用传统楷书进行表现的,字体端正,笔划工整,比例协调,散发出浓厚的朴素、文化、自然等气息,同时笔划部分略带行书的装饰细节,使整组字体有了沉稳和厚重感,赋予了时代性和灵动性。在色彩上又以金色为主,与电影名称相吻合,严谨的字体和泼墨背景形成极强的视觉冲击力从而彰显出独特的传统和文化气息。

4、手绘字体设计在电影海报中的应用

所谓手绘字体设计包含了手写字、画笔、蜡笔等用

手写的形式对整组字体进行手绘变化的一种字体设计形式,这种字体设计形式有笔划一致,变形灵活,组合新奇等特点,具有可爱、温暖、甜美等视觉语言。有的幽默风趣,有的稚嫩可爱,适于爱情片、动画片、喜剧片、故事片等电影海报中使用。比如电影《宠爱》的海报设计中,就是采用的这种手绘字体,宠爱两个字体的笔划起笔和收笔都是圆弧行,又在底部的最后两个笔划收笔时候使用内旋的衬线装饰,彰显出了可爱温馨的设计语言,同时海报画面以手绘插画的形式绘制,画面和字体风格之间的相吻合,从而反映出电影中“发现爱”这一主题。

5、花体字体设计在电影海报中的应用

花体字是源于人们对西方装饰文字的一种统一叫法,在西方文字中有很多字体会采用拉长、变形、宣传、回绕等夸张手法去表现和衬托文字的装饰性,因此严格意义来讲,该字形属于装饰类字体的一种。在中文字体设计中设计师也经常借鉴花体字的一些特点,对文字的笔划或偏旁进行夸张的变化,形成了自身的字体设计风格。这种字体设计风格在变化上多采用弧线去表现,有着浪漫、梦幻、神器等设计语言,适用于文艺、爱情、梦幻类题材的电影海报使用。姜文导演的电影《一步之遥》海报中的字体就是典型的花体字设计,该字体把欧式纹样结合到汉字字体中,进行夸张和装饰,形成了一种中西方文化结合的设计风格,同时把赌博、音乐等元素用符号进行替代和融合,让整组字体的内涵与故事所处的时代、地点、文化等元素完美融合到一起。

6、图文结合字体在海报设计中的应用

在电影海报设计当中,将图形与文字结合起来是一种常用的手法。在使用该设计手法时,设计人员必须巧妙发现电影图形与文字之间的契合之处,使得文字能够与图形进行互补,从而能够达到一种“形意共通”的效果。同时,这种图文结合法也能够将电影利益与视觉图案相统一,赋予电影海报以更深的内涵。举例来说,电影《无间道》中所采用的字体设计为镂空手法,所要表达的笔画用留白来代替,笔画与笔画之间的连接如迷宫一般,这与电影主角的彷徨与选择是遥相呼应的。同时,海报中“无间道”这三个字在连接上十分紧密,在双主演背景的衬托下能够给人一种压抑和焦躁感,反映出了电影的宣传主题。由此可见,利用图文结合的方式进行字体设计,能够在一定程度上反映出电影的情节和主题,可以起到事半功倍的宣传效果。

7、材质字体在海报设计中的应用

所谓的文字的材质,实际上是基于图文结合法等字体设计手法,借助绘图软件等手段,赋予字体设计以更

强烈的视觉冲击效果。一般来说,设计人员结合电影主题和相应的视觉元素,在完成初步的字体以及海报设计之后,需要将不同的材质与机理同字体设计有机融合起来,借助平面与立体的转化等方式,强化电影字体的艺术效果,从而能够在强烈的视觉冲击当中使得电影的内涵和价值可以得到更加有效地凸显。文字材质表达法具有较好的灵活性和较强的多变性,与电影海报的宣传功能相匹配的。值得注意的是,在使用文字材质表达法时,设计者必须将电影字体设计与电影的类型和风格统一起来,明确字体设计是为电影宣传而服务的,能够实现在彰显个性的同时又可以准确宣传电影内容的效果,从而能够实现电影宣传与字体设计之间的相辅相成。而要想实现这一设计目的,就要求设计人员具有较好的专业技能和职业素养,同时还需要具有较强的创意思维能力与深厚的文化底蕴,可以敏锐地将电影主题与创意字体设计有机融合起来,挖掘电影主题的文化内涵,从而能够使得电影海报字体设计可以有效地吸引观众目光,同时实现强化电影海报质感与提升电影海报宣传效果的目的。

四、结语

综上所述,对于电影来说,海报的字体设计与其电影名称甚至是电影内涵都有着同样重要的地位,电影海报往往能够在一定程度上决定观众对于电影的第一印象。现阶段,在进行电影海报的字体设计时,不管是使用传统的书法字体还是硬笔手写字体、还是使用较为规范的印刷体或者是形式较为多变的创意字体,都能够赋予电影宣传海报以一定的艺术效果,从而能够提高电影海报的视觉冲击力。电影海报设计人员在进行字体设计时,必须深刻剖析电影类型及其主题,并且将其与观众的心理诉求有机结合起来,选择最为恰当的字体设计方法。在这个过程中,电影设计人员必须不断提高自己的文化素养、训练自己的创造性思维,实现自身在设计方法和字体表现形式上的多元化,从而能够为电影宣传效果和宣传质量的不断提升贡献力量。

参考文献:

- [1]毛璞.电影海报的字体创意设计探究[J].美术教育研究,2012(8):1.
- [2]张秀.电影海报中的字体设计[J].青年记者,2016(29):1.
- [3]苏大伟,刘子莹.电影海报中的字体设计研究[J].绿色包装,2022(1):4.
- [4]王晨阳,王稳.电影海报中字体设计风格探析[J].大观:东京文学,2019(7):2.
- [5]刘安琪.电影海报的字体设计研究[J].人文之友,2019,000(007):44.