

引用格式:许光明. 动画电影海报图形设计特点分析[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版),2020,21(1):102-108.

中图分类号:J534.3 文献标识码:A

DOI:10.12186/2020.01.014

文章编号:1009-3729(2020)01-0102-06

动画电影海报图形设计特点分析

——以1990年代以来的中美动画电影海报为例

Analysis of graphic design features of animated movie posters

—Take Chinese and American animated movie poster from the 1990s as an example

许光明

XU Guangming

上海市第二轻工业学校 美术与信息教学部,上海 200135

关键词:

动画电影海报;
图形设计;
文化内涵;
动画角色;
商业价值

摘要:动画电影海报作为推广动画电影的一种重要手段,越来越受到关注。通过查阅文献,对中美动画电影海报中的图形设计进行分析与比较,发现优秀的动画电影海报图形设计具有三个特点:一是追求独特新颖的艺术创意,用具有独创性的图形达到深度传播的目的;二是注重文化内涵的表达,以形成本国动画电影特色,从而体现动画艺术具有传播文化的功能;三是注重动画电影海报中对动画角色的设计和宣传,旨在促进动画衍生品市场的繁荣发展,体现海报设计的商业价值。

[收稿日期]2019-11-23

[作者简介]许光明(1974—),女,山东省潍坊市人,上海市第二轻工业学校讲师,硕士,主要研究方向:设计艺术学。

动画电影海报是宣传动画电影的重要手段。作为一种艺术形式,动画电影海报具有独特的视觉要素,图形、文字和色彩是动画电影海报中十分重要且基本的视觉元素^[1]。而在诸多的视觉元素中,图形元素是最具有设计表现力的。图形是指以传递信息、思想观念为目的的说明性的图画形象,其有别于文字、语言,是一种可以通过多种视觉媒介进行广泛传播的视觉形式。海报中的图形不同于以创造美、反映社会生活、表达作者情感为目的的美术、图案作品,它具有很强的功能性,以传递信息为主要目的,同时注重形式和内涵^[2]。

从1990年代初开始,美国动画电影进入繁荣阶段,诞生了一大批经典影片,对世界动画电影产业产生了意义深远的影响和推动;而此时我国动画电影创作在国际动画艺术界享有独树一帜的“中国动画学派”美誉之后,相对于世界动画发展略嫌滞后,其发展陷入了尴尬境地。同时,我国有些动画电影海报存在设计简单化、抄袭模仿严重、审美趣味不高的现象:有的海报设计仅仅是电影某些镜头图片的堆叠,在设计形式上缺乏艺术创意;有的海报设计,整体上呈现出一种模仿欧美动画电影海报的倾向,缺乏民族文化内涵;有的海报设计,不能体现出应有的商业价值。以2015年《西游记之大圣归来》的成功上映为标志,我国国产动画电影进入新的发展阶段,一批国产动画电影通过海报设计提高了动画电影在观众心目中的艺术观感,对影片起到了很好的宣传作用,动画电影海报设计成为人们关注的话题。比如,《大鱼海棠》《白蛇:缘起》等动画电影的海报设计,都受到了大家的广泛关注和好评,开启了我国动画电影产业蓬勃发展的崭新局面。在经济全球化和国际化的进程中,如何在西方文化和设计风格的巨大冲击下,保持我们自己原有的特色并取

长补短,提高我国动画电影海报的设计水平,成为国内业界共同思考的问题。

目前,学界主要从色彩、图形、构图、文字等方面研究动画电影海报的视觉要素,尚未具体从动画电影海报图形设计角度进行研究。鉴于此,本文拟以1990年代以来的中美优秀动画电影海报为例,总结其共有的特点,研究优秀动画海报图形设计在艺术性、文化性、商业性上的表现,以供学界参考。

一、追求独特新颖的艺术创意

动画电影海报图形设计是图形设计在动画电影海报领域中的具体应用,它同其他领域的图形设计一样追求形式新颖、意境深刻,因为只有具有独创性的图形设计才能引人注目,达到深度传播的目的^[3]。动画电影本身具有想象力丰富、艺术性强的特点,反映在为动画电影宣传服务的海报设计也具有构思巧妙、造型夸张和追求创意的特点。笔者通过观察分析一些优秀的动画电影海报发现,其图形设计方法分为以下三种类型。

1. 用丰富的动画电影图形元素进行设计

动画电影海报常用动画电影中表现关键情节的图形元素来构成全新的图形组合,以表达电影的内容和主题,传达出电影作品的精神气质与气氛基调,从而引起观者的观影兴趣。例如,动画电影《大鱼海棠》的海报设计(见图1),以女主角“椿”和“大鱼鲲”的相向组合为画面的主要图形,有通天水柱、火树、凤凰、湫、鼠婆、月隐、日落、海天一色等多个图形按照一定的画面构成形式互相穿插交错,按主次、大小、轻重虚实统一在一个画面中,形成丰富、有序且生动形象的视觉感受和心理暗示,很好地表达了电影故事情节和主题,多而不乱,将多画面电影故事情节的典型图形元素有机地统一起

来。再如,美国动画电影《史酷比与国王的精灵》的海报设计(见图2),在同一平面空间里包含了多种与故事情节有关的图形,形成了丰富有趣的画面,虽然这些图形都是电影故事里的角色和场景,但不是原有的电影镜头,而是通过重新组合设计传达出电影的主要故事情节和思想内涵,对影片起到了很好的宣传作用。

2. 用图形创意设计的组合构成形式进行设计

动画电影海报中的图形设计,往往会选取代表动画电影中的主要角色或主要故事情节的图形来传达电影信息。图形创意的运用能够使作品的视觉传达更加丰富和直观,并且更具艺术魅力^[4]。图形与图形的组合有各种形式,这些不同的组合形式艺术地表现了电影主题和影片内容,引起人们的思考,产生令人难忘的视觉冲击力,给观者留下深刻的印象。例如,动画电影《冰河时代3》的海报设计(见图3),牙齿、动物与背景图形的组合,就运用了外形简洁而内涵丰富的图形同构的创意形式表现了影片的内容。图形同构是一种图形组合形式,其通过物象本身内在的特质和共识,将不同形象的素材进行整合,以形成新的图片形象^[5]。外围中的“牙齿”图形代表了影片中三个恐龙蛋的母亲——“霸王龙”,主角“树懒希德”位于画面中心,其他动物角色位列四周,暗示了影片故事的

冒险旅程由此展开。在动画电影《埃及王子》的海报设计(见图4)中,电影故事细节片段“王子驾马车”的镜头图形统一在王子摩西头像剪影的图形之中,也属于图形同构的表现形式,暗示了电影的主要内容是以摩西为主线展开的,达到了既简洁又富有韵味的艺术效果。

替构图形也是一种比较常见的图形组合形式,它是指利用形与形之间的相似,用某种形状取代后有的形象,组合成一个新的形状或形象。这种类型的图形摆脱了常规观念和一些传统认识中的形象,利用形的转换,使物形充满了异常^[6]。例如,动画电影《蜘蛛侠》的海报设计(见图5),画面中一穿紧身衣的男子悬立于墙壁之角,在头顶强光照射下墙壁上形成了蜘蛛造型的影子,其巧妙地运用了替构图形中的异影构成的方法,暗示了主角彼得·帕克具有蜘蛛一般的特殊能力,这样的图形组合能较好吸引观者的好奇心,引起观众的思考,突出了电影故事情节的悬念和戏剧性,具有极高的创意和审美价值。

3. 用不同的图形表现形式进行设计

动画电影海报的图形表现形式分为写实图形、意向图形和抽象图形。写实图形可以表示客观的具体形态,营造一定的意境,直观地传递出物象的形态美。动画电影海报中的图形以写实图形为主要形式,将电影主题以客观的具体形态表现出来,表达出一种直观性与真实性。例如,动画电影《功夫熊猫1》海报设计(见图6)中的熊猫与所处的群山场景都属于写实图形。意象图形主要是从设计师的主观角度出发,利用具体、形象的方式概括抽象性的事物^[7]。例如,动画电影《大鱼海棠》海报设计中的“月隐日落”在传统文化中意味着天象突变,预示着一场巨大劫难的来临,“火树凤凰”寓意借助某种力量召唤来的神灵。这些意象图形赋

图1 《大鱼海棠》海报

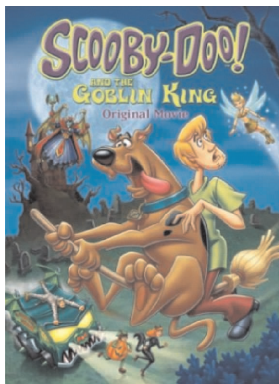

图2 《史酷比与国王的精灵》海报

予了设计作品以灵性,传递、表达了海报作品的思想内涵。在视觉传达设计中,抽象图形也是一种重要的表现形式,其主要依赖几何形态模式而呈现,具有概括性、联想性、传播性的特点。例如,《功夫熊猫1》海报设计背景中放射状的条形图形,叠加在背景图形之上,就是很好地运用了蕴含光芒万丈意义的抽象图形,衬托了熊猫的英雄形象,表现了海报的创意。该海报设计将写实图形、意象图形、抽象图形合理巧妙地结合在一起,同时运用大小、虚实对比的艺术手法,使动画电影海报呈现出丰富的画面效果,增强了审美感受。

二、注重文化内涵的表达

动画电影海报是动画电影故事情节和主题的集中体现,而动画电影是一个国家民族文化的

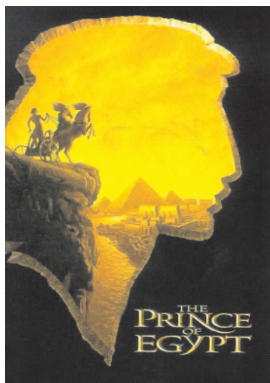

图3 《冰河时代3》海报 图4 《埃及王子》海报

图5 《蜘蛛侠》海报 图6 《功夫熊猫1》海报

和民族性格的集中表现。文化是动画电影的灵魂,是动画电影创作的天然沃土。在全球化、信息化的今天,动画电影海报因其独特的艺术表现形式和文化内涵,成为各国宣传本国电影文化的一种重要手段。

1. 动画电影的主题对于文化内涵的表达

创造和创新性是文化的生命所系,动画电影在文化的创造性转化和创新发展的天然优势,可表达多样性的主题。例如,2019年国产动画电影《哪吒之魔童降世》在传统题材上进行创新,表达了“打破成见,扭转命运”的主题,从侧面也引出了亲情和友情对孩子成长的重大意义,引发了年轻受众不屈服于命运的共鸣,大获成功。美国动画电影在主题上能很好地发现现代社会人类所面临的一些问题,并对其进行深度挖掘,以引起受众共鸣,受到观众喜爱。例如,2017年上映的《寻梦环游记》,影片的主题有三个方面,即梦想与家庭、死亡与遗忘、误会与和解,赋予传统的墨西哥亡灵文化以温度和情感,传递给人们的价值观是一种普世人生哲学。我国国产动画电影的创作者应传递传统文化的熟悉感、亲切感,自觉转变审美文化定位,寻找贴近观众情感认同的主题来表达深刻的文化内涵。

2. 动画电影海报图形设计对于文化内涵的表达

美国动画电影海报常以鲜明的图形设计表达动画电影的文化内涵。美国社会的文化价值观中有追求自由、独立、个性发展、个人奋斗等特点,以及崇尚开放、包容的精神,这些民族文化内涵在他们的动画电影中都有体现,同时也体现在动画电影海报的图形设计上。例如,《功夫熊猫1》海报中的图形设计,突出表现了主角“功夫熊猫”的造型,暗示了电影“相信自己就能创造奇迹”的主题;主角的动作表现出的诙谐幽默性格与折射出的影片气质也彰显了美国的民族文化,传达了美国文化中追求个人

成功、勇于实现梦想的价值观。

近现代以来,我国动画电影的发展曾面临文化失语和断层的问题,中国文化的内涵如何在动画这种艺术形式上得以体现,是国产动画面临的严峻挑战。国产动画电影海报设计也应该如动画电影的创作一样在充分吸收我国优秀文化遗产的基础上,跟上时代步伐,体现时代特征,以国际化的视野来设计创作,做出符合当代人的审美和精神需求的,具有深厚民族文化内涵的电影海报设计作品^[8]。

近几年来,在国产动画大力弘扬民族文化内涵的背景下,我国动画电影不再盲目模仿西方动画电影,而是努力挖掘本民族的文化内涵,涌现出了很多弘扬民族精神的动画电影,这些电影的海报设计同样也很好体现了中国传统的民族文化内涵。例如,动画电影《风雨咒》的海报设计(见图7),用中国传统文化的图形元素表达了电影的主题和民族文化内涵。海报中怪兽“饕餮”幻化为水墨图形,“饕餮”是中国古代传说中的神兽;水墨是中国画的元素,代表“风雨咒”中的“风”,是一种巨大的能量。海报中这些图形元素不仅展现了这些典型的中国传统文化元素,而且传递了影片所表达的主题,弘扬了中华民族文化传统中的奉献精神:当“饕餮”即将要毁天灭地、吞噬一切的时候,主人公“郎明”自废双眼修炼成“风雨咒”,击退“饕餮”,守护了自己的家乡。在海报的图形设计上,主人的形象有一种超脱、悲壮和崇高的感觉,画面中人物图形所占比例很小,与人物崇高的奉献精神形成对比。这是借鉴传统绘画中的“点景”处理方法,体现了东方美学中人面对大自然的谦卑态度,也是中国人悟道的一种表现。这样的图形设计恰当地表达了电影的主题思想和我国传统的民族文化内涵。再如,中美合作制作的动画电影《白蛇:缘起》海报中的图形设计(见图8),也很好表达了中国文化的内涵。

该影片以我国民间传说“白蛇传”为基础,讲述了白蛇“白素贞”与五百年前许仙的前身“阿宣”之间一段刻骨铭心的爱情故事。图8a)由电影男主角阿宣的正面和造型神似《新白娘子传奇》中“白素贞”的背面共同组成,结合另一幅以蛇妖“小白”为正面和《新白娘子传奇》中许仙的背面组成的定档海报(见图8b)),两幅海报将“前世今生”的概念完美地呈现给了观者,不仅表达了阴阳相生相克、生生不息的中国传统哲学思想,也表达了中华民族传统的爱情观:今生的爱情是前世的缘,从而恰如其分地表达了电影的爱情主题。

三、注重角色设计宣传

在动画电影的创作中,角色设计是基础环节,优秀的角色设计不仅能展现人物独特的性

图7 《风雨咒》海报

a) 前世今生版

b) 定档版

图8 《白蛇:缘起》海报

格,更担负着演绎故事、推动戏剧情节和表现影片主题的重要职责。因此,一些优秀的动画电影海报的图形设计也更加注重对电影角色的呈现,往往对其进行重点宣传。例如,在美国动画电影海报设计中,角色图形往往处于构图的关键位置,有的挑选主要角色做有代表性的动作或姿态进行展示;有的对主角、配角的形象全部予以展示,即“全家福”式的构图。有的动画电影配角由于个性突出,容易受到观众喜爱,往往在衍生品市场能带来较好的商业利润,无形之中推动了动画电影衍生产品的宣传销售,促进了动画衍生品市场的繁荣。动画电影《疯狂原始人》的海报设计(见图9),就是一张“全家福”式的海报,集中表现了各个角色的造型。动画电影《神偷奶爸2》的海报设计(见图10),不仅宣传了主角,还对配角“小黄人”的角色做了很好的宣传,为后续的衍生品贩卖、营销等产业链环节做好了铺垫,从而为动画电影产业带来了极大的商业利润。这种以展示影片角色为目的的海报在美国动画电影海报图形设计中非常普遍,由此可见他们对角色宣传非常重视。

由于我国动画电影角色设计相对落后,且角色设计缺乏个性、创意与娱乐性,没有形成独特的美学特点,缺乏整合衍生产品营销的思路,没有发挥出海报设计在动画全产业链中应该发

挥的作用和功能。例如,《大鱼海棠》中“椿”“湫”“鲲”几个人物的角色设计造型太过传统,艺术性不强,缺乏时尚性,不符合大众审美要求。特别是“湫”和“鲲”两个少年的角色差异不大,没有形成鲜明的视觉差异,不能给人留下深刻的印象。与之相比,《疯狂原始人》中的角色造型各具特色,人物造型夸张,具有时尚和艺术气息,如简洁性感的服饰造型,纹身、饰品的不对称造型,材质的混搭,以及发型的造型设计等都非常符合大众审美和时尚潮流,并且通过角色群像化满足观众的多元审美需求。因此,我们应该在角色设计上多下功夫,形成自己的个性特色。同时应借助电影海报进行宣传,优化动画产业链的营销路径,提高动画电影产业的整体商业收益。

四、结语

在经济全球化背景下,人们的审美品位不断提升,对设计的要求也越来越高,动画电影海报作为动画电影推广的重要手段,越来越受到关注。我国动画电影海报图形设计应广泛学习一些优秀动画电影海报图形设计方法,在图形设计上追求独特新颖的艺术创意,设计出具有独创性的图形,达到深度传播的目的;注重文化内涵的表达,逐渐形成我国动画电影特色,进一步提升动画艺术本身具有的传播文化的功能;注重角色的设计和宣传,促进动画衍生品市场的繁荣发展,体现海报设计的商业价值。另外,应随着动画电影宣传的不同时期、不同目的、不同受众的变化而推出不同版本的海报,相信我国动画电影海报设计能够坚定文化自信,取长补短,设计出具有艺术性、文化性、商业性的作品,进一步促进我国国产动画电影产业的持续健康发展。

图9 《疯狂原始人》

海报

图10 《神偷奶爸2》

海报

参考文献:

[1] 杨明子. 国产动画电影海报设计中的视觉要素研究[J]. 中国包装, 2017(8):40.

[2] 李浩宇. 浅谈海报设计中的图形设计方法[J]. 西部皮革, 2019(7):74.

[3] 崔生国. 图形设计的“形新”和“意美”[J]. 浙江艺术职业学院学报, 2013(2):64.

[4] 任笑然. 浅谈图形创意在视觉传达中的应用

[J]. 大众文艺, 2018(10):81.

[5] 杨一帆. 视错觉图形在招贴海报设计中的应用探究[J]. 设计, 2018(19):132.

[6] 杨娜, 红方. 图形设计·图书馆目录[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2010:105.

[7] 李营伟, 邱坚. 电影海报图形设计创意研究[J]. 美术教育研究, 2017(22):54.

[8] 芦林燕. 电影海报设计的文化性研究[J]. 艺术百家, 2016(81):143.

(上接第73页)

[12] 陈勇兵, 仇荣. 中间品进口会促进企业生产率增长吗——基于中国企业微观数据的分析[J]. 财贸经济, 2012(3):80.

[13] 陈超凡, 王贇. 垂直专业化与中国装备制造业产业升级困境[J]. 科学学研究, 2015(8):1190.

[14] 朱平芳, 徐伟民. 政府的科技激励政策对大中型工业企业 R&D 投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J]. 经济研究, 2003(6):49.

[15] 郑世林, 张美晨. 科技进步对中国经济增长的贡献率估计: 1990—2017年[J]. 世界经济, 2019(10):80.