

浅析黄海电影海报设计中中国传统文化元素的运用

盛永丹

重庆邮电大学传媒艺术学院, 重庆

收稿日期: 2023年9月7日; 录用日期: 2023年10月31日; 发布日期: 2023年11月6日

摘要

中国设计师黄海, 专注于电影海报的设计与制作, 近年来以一系列优秀的电影海报在国内脱颖而出。其电影海报设计将中国传统文化元素与电影主题完美融合, 吸引了观众的目光。本文将从中国传统文化元素的汉字、色彩以及图案为切入点, 分析在不同的电影海报中, 设计师黄海在电影主题的前提下如何使中国传统文化元素与现代流行设计风格相结合, 深入体会中国传统文化在电影海报设计中的独特魅力。

关键词

电影海报, 中国传统文化, 黄海

Analysis on the Application of Traditional Chinese Cultural Elements in the Design of Yellow Sea Movie Poster

Yongdan Sheng

School of Media Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: Sep. 7th, 2023; accepted: Oct. 31st, 2023; published: Nov. 6th, 2023

Abstract

Chinese designer Huang Hai, who focuses on the design and production of movie posters, has stood out in China in recent years with a series of excellent movie posters. Its film poster design perfectly integrates traditional Chinese cultural elements with the film theme, attracting the audience's attention. This paper will start from the Chinese characters, colors and patterns of tradi-

tional Chinese cultural elements, analyze how designer Huang Hai combines traditional Chinese cultural elements with modern popular design styles in different movie posters under the premise of movie themes, and deeply understand the unique charm of traditional Chinese culture in movie poster design.

Keywords

Movie Poster, Chinese Traditional Culture, Huang Hai

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 中国传统文化元素与现代电影海报的融合

作为一个拥有五千年历史的文明古国，从古至今，勤劳而智慧的中国人民，靠着双手不仅把中国一步步推动走向强大，更是创作了许多的优秀的传统文化。从仓颉造字到嫦娥探月，历经风雨，跨越历史，经过祖祖辈辈的积淀，形成了丰富而又多彩的中国传统文化。

电影海报顾名思义，是为了电影的即将上映以及在上映中制作的以内容电影为主题宣传海报，和其他普通的海报一样，主要是将图形元素、色彩元素、文字元素以及辅助内容经过设计组合后展现的视觉画面。作为电影先导，优秀的电影海报具有内涵丰富、画面丰富以及视觉冲击力强等优点。和所有的海报的设计一样，都考验设计师的构图排版功底和创意点以及与电影内容的融合度。近几十年来，我国的经济高速发展，电影事业也在快速发展。且在经济全球化的背景下，不同文化的碰撞，人们接受着来自世界各地的美学知识，审美标准也在不断的多元化和丰富化，在电影内容上有着更高的要求，在电影海报的视觉效果也有着更高的要求。

近些年来随着国民的爱国意识不断增强和国潮风的兴起，许多的行业和产品都开始大量运用中国传统文化元素进行设计包装，但是要将中国的传统文化元素与现代的海报设计形式完美结合起来，这其中有很多的挑战，既不能太过于传统，又要能够符合当下的审美。《第一炉香》《大鱼海棠》《白蛇缘起》《大圣归来》《太阳照常升起》等电影海报就是非常优秀的海报作品，得到了和电影几乎同等的注意力，同时也给观者带来了独特的视觉体验，这些海报的创意者就是中国设计师黄海。

2. 黄海电影海报设计中中国传统文化元素运用的意义

中国传统文化是中华民族的宝贵财富，拥有悠久的历史 and 深厚的内涵。在当今电影海报设计行业中，设计师黄海通过巧妙地运用中国传统文化元素，为电影海报注入了独特的艺术魅力和情感共鸣。他的作品不仅仅是电影海报，更是一幅幅艺术品，展现了中国传统文化的独特魅力和智慧。

首先，设计师黄海通过运用中国传统文化元素，为电影海报赋予了独特的艺术魅力。中国传统文化以其独特的审美观念和艺术表现形式而闻名于世。黄海善于将传统文化元素融入到电影海报设计中，使得海报呈现出独特的美感和艺术价值。例如，他经常运用中国传统绘画的笔法和构图手法，使得海报充满了浓厚的中国风格。同时，他还善于运用中国传统的色彩和纹样，使得海报色彩饱满、图案独特，给人以美的享受和视觉冲击。通过这种方式，设计师黄海在电影海报设计中展现了中国传统文化的独特魅力，为观众呈现了一幅幅艺术品般的画面。其次，中国传统元素的运用也为电影海报注入了情感共鸣。中国传统文化以其深刻的人文关怀和情感表达而闻名。黄海善于通过运用传统文化元素，将电影的情节

和主题与观众的情感联系起来。例如，在一部讲述家庭情感的电影海报中，他运用了传统的家庭图腾和亲情象征，使得观众能够更加深刻地理解电影的主题和情感内涵。通过这种方式，设计师黄海不仅仅是在设计电影海报，更是在传递情感和价值观，引起观众的共鸣和思考。此外，这也为电影海报赋予了独特的文化内涵。中国传统文化以其丰富的哲学思想和人文精神而闻名。黄海善于通过运用传统文化元素，将电影的主题与中国传统文化的内涵相结合。例如，在一部讲述历史故事的电影海报中，他运用了传统的历史人物形象和历史文化符号，使得观众能够更加深入地了解电影的背景和历史意义。通过这种方式，设计师黄海不仅仅是在设计电影海报，更是在传承和弘扬中国传统文化，使得观众在欣赏电影的同时也能够感受到中国传统文化的魅力和智慧。

3. 黄海电影海报中的中国传统视觉元素运用分析

(一) 汉字书法在电影海报中的应用

汉字从最初的表形符号逐步发展到表意的文字，从最初的图形到逐步抽象化、固定化的过程不仅仅源于交流思想与记录文化传承的需求，更重要的一个因素便是在频繁地使用过程中，人们将自身的思考、情感等等因素融入其中，逐渐形成了一门关于造型与视觉的艺术——书法艺术[1]。而汉字书法以其独特的形式及结构，大量的运用于设计当中，很能够凸显中式风格。中国设计师黄海在进行电影海报时，根据电影内容将汉字书法元素解构，重组成为海报当中重要的元素。此时的汉字不再是仅仅表达电影名字作用，而且是一种装饰、美化的作用。其海报的设计将汉字的生机盎然、活波自然表现得淋漓尽致。

电影海报当中，文字的使用主要作用是向观众传递关于片名、电影主要内容以及出演者[2]。观众对于一部、新电影的兴趣，一个看预告，一个就看海报。预告片看电影的商业性，海报则要侧重电影的艺术性。对于观众而言电影海报不仅仅是一张有文字信息有图片的画面，更是这部电影带给观众的期待，这个期待值的大小很大程度上会来自于海报的设计。黄海在为张艺谋导演的《影》的海报设计当中，运用了大量的汉字书法元素，字体大气磅礴，刚柔并济，字形在具有水墨感的同时，又具有形式感，白色的字体与黑色低色，虚实相间，同时主角的人物形象隐藏在字体“影”中且“影”字形成正负形的现代设计形式感，在电影中境州八岁就被带回进行秘密训练，作为沛国大督子虞的“影子”，在帝王将相权谋的夹缝中挣扎求生，从而形成了他刚毅隐忍的性格。行书字体的选用，充分的展现了电影的整体基调。黄海的海报设计在字体的运用上注重以形表意，同时具有文字与图形的美感，也切合了电影的主题。电影海报《黄金时代》中，设计师黄海用文字作为海报的主体，将汉字的笔画提炼进行排列组合形成这张海报的一个大的背景，每个汉字的笔画都精心雕饰，尽显硬朗，具有一种冲破纸面的生命力和强劲的感觉，人物在笔锋中或行走或站或坐，文字形成的充满诗意的背景加上那个年代复杂时代背景，衬托出各个角色的不同人生路径。设计师黄海在《黄金时代》的电影海报中将汉字的力量感、灵动感以及稳重感结合得恰到好处，人们在欣赏电影海报的时候也能够感受到汉字经过处理结合带来的美感以及独特感，让人们对于汉字有了新的认识，同时也为中国汉字的传播贡献了一份力量。

(二) 传统色彩在电影海报设计中的应用

英国心理学家格列高里认为：“颜色知觉对我们人类具有极其重要的意义——它是视觉审美的核心，深刻地影响我们的情绪状态[3]。”色彩不论是在我们的生活当中还是在设计当中都有着举足轻重的作用，我们的生理和心理对不同的色彩都会产生不同的感受，强烈的色彩会让我们感到兴奋热情，而冷淡的颜色会让我们感到清冷与萧瑟。在电影海报中，文字能够直观的让我们了解到电影传递的信息，而色彩的不同搭配，浓淡以及色系则会让我们侧面的感受到电影的整体氛围以及电影带个我们的视觉冲击。在中国，不同色彩都具有不同的意义，比如红色象征喜庆、激情、驱邪；黑色象征权力、威武、严肃；金色象征高贵、荣耀、辉煌；艳丽多姿的色彩则具有浓厚的少数民族风情[4]。

电影《影》海报，都督子虞和影子境州在太极八卦图上对弈的这张海报中，整体是黑灰色系，黑色会给人一种紧张的感觉，烘托出一种剑拔弩张的氛围感，观众在看到海报的时候能够很直观地感受到《影》这个电影当中的气氛，且两位主角也是穿的黑色的衣服，但是并没有与黑灰色的背景融合，而小艾置身八卦之外，以伞为器，三角形构图与人物相互呼应，构图非常稳定，片名《影》以白色出现在海报画面当中，与电影的主题相互呼应。在《太阳照常升起》的海报中，在这张海报中，整个背景为红色，右上角小部分黑色树枝作为点缀，垂下来的枝头上挂着一双绣花鞋，画面中女主角光着脚穿从白色的英文中穿过。让原本平整的海报中插入了一些因素，显得更加具有生命力。大面积的红色小面积的黑色相映成趣，具有强烈的传统中国风味，传递出影片的与众不同。去掉繁杂的色彩和装饰，以及其简单的红黑搭配，人物在海拔视觉中心，重点鲜明，主题突出，给观众留下清晰深刻的影响。在《大鱼海棠》最终版电影海报设计中，设计师黄海巧妙地运用了红色、黄色和青色等传统色彩，晕染出水墨感，古韵十足。整个海报使用手绘，以东方壁画为灵感来源，总体来看，大片的红青色撞色，为电影情节奠定了悲剧基调，上下来看，上有风雨雷电交加的暴雨夜，下有水火共生的白天，水火交融大鱼跃水而过，展现出巨大的气势。黄海设计师在大鱼海棠电影海报的设计中，运用了丰富的中国传统色彩和元素，成功地展现了中国文化的独特魅力。这种设计不仅能够吸引观众的眼球，也能够让他们更加深入地了解 and 欣赏中国传统文化的美。黄海设计师的巧妙运用，为电影海报增添了独特的艺术价值，也为中国传统色彩的传承与发展做出了积极的贡献。

(三) 传统图案在电影海报设计中的应用

图案在一个画面中承载了十分重要的作用，当我们看到一张电影海报时，我们首先会注意到海报的图案，从图案中我们能够了解到关于电影的主要信息同时感受到电影营造的一个整体氛围。因此传统图案在电影海报中的运用就具有十分重要的作用。

首先，中国传统图案在海报设计中能够传递深层次的文化内涵。每一个传统图案都有其独特的象征意义和故事背后。比如，龙是中国传统文化中的重要象征之一，代表着权力、尊贵和吉祥。在海报设计中运用龙的图案，能够传达出积极向上的信息和祝福，给人们带来好运和吉祥。同样地，其他传统图案如龙凤纹、莲花、云纹等也都有着丰富的文化内涵，能够为海报设计增添更多的意义和价值。其次，中国传统图案在海报设计中能够增加海报的艺术性和观赏性。传统图案以其精美的线条和独特的构图，能够为海报带来更多的美感和艺术价值。在海报设计中，运用传统图案都能够增加海报的层次感和立体感，使其更具有视觉冲击力和艺术魅力。

设计师黄海很好的将传统图案和现代设计结合起来，呈现给观众不一样的审美体验。《故宫“照见天地心：中国书房的意与象”》展览海报设计，整体水墨画即视感，毛笔尖倒置形成的“笔峰林”作为整个海报的主体，远处太阳晕染得若隐若现，近处云雾缭绕，颜色以黑白为主，至下而上，渐渐变淡，点缀以“故宫展”三个中国红的字，画面的主体以及烘托出的氛围感都在与展览主题相互呼应，展现出浓浓的中国风。在《武汉日夜》电影海报中，主要讲述疫情爆发初期，来自中国各地白衣天使在武汉争分夺秒、浴血奋战，守护国人生命安全的故事。海报中中国结和武汉地标建筑黄鹤楼的连接为画面的主体，上下结合，四平八稳。

中国结是中国一种特有的民间手工编织艺术，出现在我们生活的各个地方，且是用一根绳编结成的，寓意着万众一心，平安幸福，中国结连接着黄鹤楼，代表着我们中国人民众志成城、万众一心。《让子弹飞》的海报设计中运用了类似于皮影戏的视觉效果来展现剧中的男女角色，营造出扑朔迷离的氛围感，吸引力观众的兴趣。《我在故宫修文物》系列海报中，每张海报使用了不同的文物为主体，如杯盏，佛像以及字画等，每张海报主题中间的裂痕则是藏着一个文物修复者的小小剪影，大大的文物和小小的人物剪影的大小对比，体现了文物修复工作的细致，同时展现了每件文物的修复都离不开文物工作者的辛

勤努力。在电影海报《我不是药神》中，运用了大面积的龙纹和草纹的结合创新，中间的佛手加上黑底金色的配色，烘托出了一种“神”的氛围，佛手拿着一颗药，同时呼应了海报的主题。

4. 结语

随着世界电影业的不断发展，中国的电影业也呈现出蒸蒸日上的大好形势，电影的种类、品质、效果等等都不断地拔高，但是有的电影海报的设计并没有跟随电影业的发展而进步，设计手法单一，形式美感缺乏创新，只是将电影主角与影片内容进行简单拼贴，忽视了电影海报的先导作用，没有突出电影的内在内容以及含义。而中国设计师黄海则以全新的手法与视角重塑了中国风。不同于其他的电影海报设计师，设计师黄海在进行海报设计时都会先对内容进行分析，能够巧妙的提用中国的传统文化元素，使用手绘或者其他手法进行绘图，尽可能地展现中国美学的深厚底蕴。设计师黄海将中国的传统色彩、图案，以及汉字等元素根据电影内容融入海报的设计当中，让我们看到中国文化的无限延展性，感受到中国文化的力量，接受来自中国传统文化的熏陶。

参考文献

- [1] 李也. 书法美的起源与流变[J]. 大众文艺, 2022(16): 223-225.
- [2] 邹昕. 黄海电影海报视觉设计中的中国美学映射[J]. 美与时代(上), 2021(2): 50-52.
- [3] 苏岚. 喜糖包装设计中的色彩符号[J]. 韶关学院学报, 2011, 32(3): 120-122.
- [4] 曹静珍. 传统文化在电影海报中的体现——以黄海海报为例[J]. 四川戏剧, 2019(12): 123-125.