

动态海报设计中图像叙事的表达——以电影海报为例

卢春延, 杨晓金

浙江理工大学艺术与设计学院, 浙江, 杭州

收稿日期: 2023年8月18日; 录用日期: 2023年9月13日; 发布日期: 2023年9月22日

摘要

动态海报在新的媒体发展环境中产生, 相较于传统海报的叙事表达, 动态海报其叙事功能及传播能力更为突出。动态海报中的图像叙事在信息传播方法的变换和受众多维的体验中尤为重要, 作品和观众之间能否紧密地联系, 信息和内容是否让受众接受及拥有更好的体验, 使图像叙事的表达不再单纯的是艺术设计。本文将动态电影海报为切入点, 结合叙事学、设计学和传播学多个学科领域, 探讨动态海报设计中的图像叙事表达, 以电影海报为例, 论述动态海报设计的叙事功能以及电影海报叙事表达的案例分析。

关键词

动态海报, 海报设计, 图像叙事, 电影海报

The Expression of Image Narrative in Dynamic Poster Design—Taking Film Posters as an Example

Chunyan Lu, Xiaojin Yang

Art & Design Academy, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Aug. 18th, 2023; accepted: Sep. 13th, 2023; published: Sep. 22nd, 2023

Abstract

Dynamic posters are created in the new media development environment. And compared with the narrative expression of traditional posters, the narrative function and communication ability of dynamic posters are more prominent. The image narrative in dynamic posters is especially important in

文章引用: 卢春延, 杨晓金. 动态海报设计中图像叙事的表达——以电影海报为例[J]. 设计, 2023, 8(3): 1896-1900.

DOI: 10.12677/design.2023.83228

the change of information dissemination methods and the multidimensional experience of the audience, whether the close connection between the work and the audience, whether the information and content are acceptable to the audience and have a better experience, so that the expression of image narrative is no longer purely artistic design. In this paper, we will take dynamic film posters as an entry point, combine narrative, design and communication disciplines to explore the image narrative expression in dynamic poster design, and take film posters as an example to discuss the narrative function of dynamic poster design as well as the case study of narrative expression in film posters.

Keywords

Dynamic Poster, Poster Design, Image Narrative, Film Poster

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. 引言

动态海报与传统的海报都是信息表达的方式之一，在媒介时代，新媒体凭借其优势和科技的形式，使信息的传播速度和范围都大大提高。动态的演绎过程中得到时间和空间的渗透，与传统海报相比，其视觉元素丰富且多样，使画面呈现元素由静态转变为动态，动态海报也因此媒介上更具有优势。新的视觉需求对动态设计发出了新的挑战，海报中的叙事功能在静态当中早已呈现，通过电子媒介的动态表达，新的叙事功能表达是否又打破了海报设计原有的图像表达？本文将从图像叙事的视角出发，对比动态海报相较于静态海报的叙事功能优势，为动态海报设计的理论与实践提供参考。

2. 动态海报的叙事优势

叙事在时间上看具有悠久的历史，而在空间上叙事则是一种延伸。我们在生活中所经历的时间，由不同的、特定的背景和时间依照着一定秩序发生，摄影师通过设备和记录形式将事物带出生活本身，使得图像以一种去语境化的方式重现于观众视野里。在现代科技和日常使用方式的迭代下，图像在人们的生活里逐渐占据，人们每天都会接触不同类别的带有叙事功能的图像。海报作为传播途径在生活中随处可见，随着信息交流的强化，变化新颖的图像展示在人们面前的愈发多样，传统以纸媒为依托的静态海报在技术的迭代更新中越来越凸显其局限性。相较于传统的静态视觉体验，动态海报的出现更符合人们追求快速获取信息和独特多元的视觉效果。

动态海报中的视觉设计元素以强大的表现张力和冲击力吸引着人们的视线，动态设计的构成不仅有影像一般的运动规律，又有打破实景拍摄局限的运动形态。通过软件技术的加持，动态海报中的元素不再只能停留于画面的某个位置，而是可大可小的穿梭于画面中，加入时间轴的元素延展性和空间得到大大的加强，弥补了原有图像因固定、静止的缺陷，动态海报的叙事功能在此得到更好发挥。在图像叙事设计中，利用“错觉”和“期待视野”来获得观众的反应，利用其他图像来重建事件的形象流或时间流。^[1]在引导观者视觉的同时还加入听觉来加深体验，使单纯的信息接受过程跳跃到了设计作品与观者两者间的互动。因此，动态海报以本身具有的时间流特征，叙事功能比平面静态海报更强。

3. 电影海报叙事的强大势能

电影海报作为海报设计的一类，是以电影叙事及情节内涵为依托服务于电影的宣传推广，是商业和

艺术的融合。在电影海报的创作过程, 既需利用电影贯穿着时间的故事叙述, 又得体现出电影的特点和精神所展现符合电影风格的艺术性。电影的叙事通过一系列设备的运用实现对脚本的叙述, 本身具有很强的叙事性。而电影海报的叙事设计则是实现从电影叙事到图像叙事的转化, 因此电影海报设计也具备了强大的叙事“势能”。[2]

海报设计当中叙事线索的视觉引导, 是视觉信息按照脚本勾勒的情节发展在画面中对元素进行“编排”。电影叙事所量化的“时间”同动态海报中的时间轴相对应, 时间轴的符号化叙事是对电影中的抽象化表达。电影海报中往往采用在剧中具有典型代表或电影高潮部分的关键情节作为海报宣传的主导元素, 这类元素具有强烈的视觉效果并且容易引起观众的联想效应。动态电影海报正是利用这样的情节叙事性设计, 让视觉信息构建出迅捷高效的传播方式, 使宣传效果更贴近受众的认知心理。

4. 动态海报设计中图像叙事的表达

4.1. 视觉设计的完整性

相较于电影叙事, 动态海报的时间轴短小精炼, 要让观众在一定时间内获得更深层次的视觉期望。借助时间轴, 动态海报将多个连续性的图像按照逻辑顺序组合形成短暂的动态画面, 通过图像、色彩、声音或是空间的相结合, 信息传达的表现方式从以文字、图像为主的静态表现转变为图像、声音和空间相结合的动态表现, 让观众更能沉浸式地进入信息的接受、处理再到反馈的一个相对较为完整的程序。

[3]如图 1 所示, 电影《封神》的动态海报由静态部分的神兽与动态的气云自然元素结合, 细看是不同方向的气流旋转, 黑白对比的漩涡运动形态模拟了空间感, 整体上看体现的是中国传统太极中的阴阳, 是作者对“封神”的概念图像叙事表达。《平原上的夏洛克》(如图 2 所示)展现的则是以金鱼的游动来营造水面波动的氛围, 利用图像和文字的构成, 通过动态模拟构成情景, 使信息在固定位置上完成叙事。

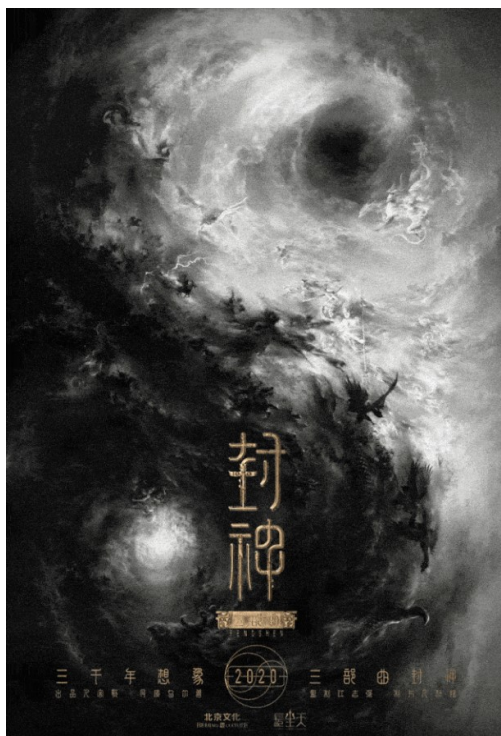

Figure 1. 《Creation of The Gods》poster

图 1. 《封神》海报^①

Figure 2. 《Summer Detective》poster
图 2. 《平原上的夏洛克》海报^②

4.2. 内容叙事的连续性

叙事与生活是存在连续性的，通过这种连续性特征，可以增强受众在某些内容上的理解和体会。[4] 动态海报设计的叙事表现是具有逻辑性的情况下具有开端和结局，在过程中的变换根据时间轴推理来阐述。赵子谦在其研究中提出时间轴呈现出一个单位时间轴上的轴向发展，这个时间轴向的发展是叙事逻辑的推理，因此动态的连续是引导信息层叠传递给观众的重点。例如《白蛇·缘起》的电影海报(如图 3)中画面的起始由主角撑伞在空中飘荡的动效作为呈现信息的情境，远处的云中仙境和白蛇的眼睛叠化，视线的指引最终落入白蛇眼睛中。如果没有时间轴，那么画面的情境叙事将无法体现，叙事设计也会变成单一的元素叠加。将复杂的情节和深刻的寓意浓缩成视觉符号，强调内在元素的同时又形成了含蓄的设计美学韵味，让观众对电影产生兴趣和引发思考。

Figure 3. 《White Snake》poster
图 3. 《白蛇·缘起》海报^③

4.3. 动效设计的交互性

与纸媒不同的动态海报需要依托屏幕媒介作为传播的方式, 在传播过程中动态海报能够与周围环境相交融, 因此逐渐扩展了交互性。动态海报需要触发交互特性, 必然在受众接收信息的环节时受观众发出主观的行为的双向影响。从而引出不同的交互结果, 这种偏离了时间逻辑的叙事, 取决于受众对作品选择和拼接, 即非线性叙事。非线性叙事是一种结合了多个情节的叙事模式。作品的形式不按故事时间顺序进行, 所以观众也不能够用时间顺序去理解。[5]在一定的时间内, 叙事构成元素组成多线的结构动态呈现在一定程度上是具有情节表达优势, 但过度的叙事暗示和复杂的动效设定尤为考验观众停留观赏的耐心和接收信息能力。因此在设计具有交互特性的动态海报中, 动态设计往往难以改变短时间内的复杂结构的局限性。所有视觉元素需围绕主题立意, 在表达上合理呈现, 避免产生冲撞、矛盾, 保证审美的一致性。[6]让静态和动态元素都相互配合, 提升作品与观众的互动效率, 也会提高设计作品的叙事价值。

5. 动态海报叙事功能的发展思考

电影海报是由语言符号系统和颜色、图像等非语言符号系统共同构成的一种多模态图像叙事语篇。[7]当传递电影信息的途径和方式变得多样化后, 观众能够了解电影内容和风格的形式就更为丰富。不论是具有耐人寻味的含蓄叙事还是吸引眼球的爆炸视觉效果, 最终动态叙事功能需要呈现出必不可少的情节内涵和深化后的精神主旨。以“动”增加视觉信息的丰富和表达, 赋予海报叙事表达的节奏, 突出精准达意的原则。如果疏忽了对叙事逻辑的准备度, 不仅会影响信息认知的秩序和连续性, 还会削弱视觉信息传达的实际效果。

设计创新是时代发展的必然趋势, 在追求个性化和独特化的作品表达同时, 也需要设计师注意不要过度地设计而掩盖了海报原本基本的叙事功能。叙事功能的设计现如今在信息时代有越来越多的应用领域, 动态海报的叙事功能表达将开拓出更广泛的空间。

注 释

- ①图 1 来源: 知乎网址, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/148625966>
- ②图 2 来源: 网页截图, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/171771083>
- ③图 3 来源: 网页截图, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/148625966>

参考文献

- [1] 龙迪勇. 图像叙事: 空间的时间化[J]. 江西社会科学, 2007(9): 39-53.
- [2] 贾学松. 情节叙事的视觉信息设计研究——以电影的视觉推广为例[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江农林大学, 2018.
- [3] 赵子谦, 李论, 杨柳. 经验自然主义视角下的动态海报信息传达研究[J]. 包装工程, 2023, 44(S1): 144-149. <https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.S1.023>
- [4] 任蹦蹦, 王安霞. 视觉信息在动态海报中的叙事性研究[J]. 设计, 2020, 33(4): 110-111.
- [5] 申航硕. 智媒时代下动态海报潜在的叙事功能及传播力研究[D]: [硕士学位论文]. 沈阳: 鲁迅美术学院, 2023. <https://doi.org/10.27217/d.cnki.glxmc.2022.000299>
- [6] 张萌, 王凯雯. 动态海报的图像叙事设计研究[J]. 艺术教育, 2020(9): 203-206.
- [7] 胡华芳. 电影海报的图像叙事及其美学意蕴[J]. 江西社会科学, 2021, 41(7): 240-246.