

Research on Poster Design of Chinese Comedy Animation and Comedy Love Film

Kangjia Zhou

School of Architecture and Art, Beijing Jiaotong University, Beijing
Email: 1219287520@qq.com

Received: Mar. 6th, 2019; accepted: Mar. 19th, 2019; published: Mar. 26th, 2019

Abstract

By studying the design characteristics of comedy animated films and comedy love movie posters from 2015 to 2017, this paper mainly studies three aspects: the basic analysis of composition, the basic analysis of color application and the analysis of the relationship between movie theme and text, and explores some rules of movie posters and audience preference through the later data analysis and integration. After summarizing some characteristics of movie posters with high box office, we find that these movie posters with high audience preference are also analyzed with high box office, and there are some corresponding relations.

Keywords

Box Office, Poster, Audience Preference, Movie Poster, Graphic Design

中国喜剧动画与喜剧爱情电影的海报设计研究

周康佳

北京交通大学建筑与艺术学院, 北京
Email: 1219287520@qq.com

收稿日期: 2019年3月6日; 录用日期: 2019年3月19日; 发布日期: 2019年3月26日

摘要

通过研究2015~2017年的喜剧动画电影与喜剧爱情电影海报的设计特点, 主要进行了三个方面的研究: 有对于构图形式的基本分析, 有对于色彩运用的基本分析和对于电影主题文字关系并且通过后期的数据分析与整合来探讨电影海报与观众喜好度的一些规律特征, 总结出了高票房电影海报的一些特征, 我们发现这些观众喜好度高的电影海报与高票房的分析, 相应有一些对应关系。

关键词

高票房, 海报, 观众喜好度, 电影海报, 平面设计

Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.

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

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

Open Access

1. 引言

电影海报的设计研究来源于平面设计的发展, 这种不断的发展也导致我们电影海报的设计的不断的进步与发展, 通过大量高票房电影海报的设计研究, 我们能够发现这些海报与观众对于这些电影喜好度的一些规律关系, 并且这些海报也与高票房有一些对应的关系。深入探究具体案例, 可以发掘其中的规律。

前期数据分析(挑选 15~17 年高票房喜剧电影与高票房动画电影海报各五张一共 30 张海报的设计研究)。

电影名字	票房	电影名字	票房
夏洛特烦恼	14.399亿	前任2备胎反击战	2.505亿
从你的全世界路过	8.1414亿	喜欢你	2.0990亿
北京遇上西雅图	7.8669亿	陆垚知马俐	1.9203亿
滚蛋吧肿瘤君	5.0907亿	高跟鞋先生	1.2996亿
摆渡人	4.8270亿	傲慢与偏见	1.2408亿
我的少女时代	3.6108亿	疯狂撬佳人	6388.5万
我们结婚吧	2.8523亿	合约男女	5954.2万
欢乐好声音	2.1627亿	临时演员	1293.4万
蓝精灵	1.7423亿	马达加斯加的企鹅	7.2亿
大卫贝肯之倒霉特工熊	1.2625亿	玩偶奇兵	3116.7万
疯狂动物城	153061万	神偷奶爸3	103780万
功夫熊猫3	100262万	功夫熊猫2	61340万
冰河世纪5星级碰撞	44717万	小黄人大眼萌	43206万
爱宠大机密	38916万	海底总动员之多莉去哪儿	25411万
海洋奇缘	22699万	熊出没之雪岭熊风	29534万

Figure 1. Box office ranking of high-grossing comedy films and high-grossing animated films in 2015-2017

图 1. 15~17 年高票房喜剧电影与高票房动画电影票房排行

如图 1 是我们从豆瓣网、时光网等等网站查询出了三年来 30 张高票房的电影海报并且把他们罗列起来。接下来我们进行三个方面的分析。包括构图、色彩、文字关系。

电影海报的基础设计构图不外乎几种常见的构图形式: 横版对称构图、竖版对称构图、三角形构图等等。对称构图的海报应该是观众最熟悉的一种形式[1], 带给观众一种稳定、牢固、大气磅礴的感觉。这也是很对电影海报会选择的一个海报的构图形式。斜版构图, 会带给观众一种动态与速度之感, 多用于动作电影海报的设计中。三角形构图, 这类电影海报会给观众带来一种力量性的压迫感。这类构图的做法是将电影的主演放在中间, 其余演员依次缩小紧随其后, 形成一种三角向上的顶点刺激, 主演以压倒性的强大气场充斥着人们的眼球, 形成刺激从而吸引观众的注意力[1]。除上述构图以外, 电影海报的

基础构图还有很多，包括圆形构图，集中视觉焦点；对角线构图，能形成上下对比或遥相呼应的不同效果等等。了解了海报的构成形式，我们可以开始对这些电影海报的构图形式进行研究。

2. 构图形式研究

如图 2，我对 30 高票房的电影海报进行了构图形式的分类，来研究高票房喜剧爱情电影与喜剧动画电影在构图形式上的一些规律与特点。

	喜剧爱情电影	喜剧动画电影
对角线构图	 1	 1
左右对称构图	 2	 2
中央构图	 3	 3
三角形构图	 4	 4

Figure 2. Composition analysis chart of 30 posters of high-box office films
图 2. 30 张高票房电影海报构图分析图

通过系谱轴与毗邻轴的一个研究方法，我们进行了分类，观察分析之后我们发现喜剧爱情电影在构图形式上多采用左右对称构图的形式，有一种稳定均衡之感，一般把男女主演分别放在左右两边，既能凸显出来主演吸引观众，又能表达人物关系。而喜剧动画电影与喜剧爱情电影则不尽相同。我们发现，喜剧动画电影尤其以三角形构图居多，这大多与电影讲述的内容相关，形成一种冒险、动感的一种氛围。

3. 电影海报色彩运用的研究

在视觉传达类型中，海报的形式最容易受设计师那丰富的想象力所接受，然而，随着人类的科学、经济和文化的变迁、不同的海报都在相应的位置发挥着不可磨灭的作用。他所设计的内容广泛的多，同时远视效果也相对的要强很多，我们所见到的电影海报作品，则重在给人以强大的视觉冲击力和艺术感染力，因此我们最先感受到的可能还会是色彩，只有完美的色彩才能影响人们的感知、记忆、联想和情感。我对如图 3 的 30 张高票房电影的海报色彩进行了分类，包括同色系单色彩平铺、对比色彩包括冷暖对比色彩的运用和红绿、黄紫、蓝橙对比色彩的运用。经过分类，我们来研究高票房喜剧爱情电影与喜剧动画电影它的海报运用色彩的一个规律关系。

通过图 3 的设计研究，我们发现喜剧爱情电影多以冷暖对比色彩的运用居多。粉色和蓝色的运用、红色和绿色的运用、黄色和绿色的运用等等。对比色它给人一种强烈的冲击感。一般与构图的形式会有一个呼应关系。对称构图形式左右两个人物的基础之上他的色彩一般也分布在两边，形成一对比，很好的讲述电影两女主角的一个欢喜冤家的关系。而喜剧动画电影则会较多的采用对比色还有平铺色。平铺色可以很好的展现一个欢乐的气氛，比方采用黄色背景整个平铺的一个方法，在一些形式中也较多的采用了在冷色的大背景之下运用一些暖色交叉其中表达的效果会更丰富。

	喜剧爱情电影	喜剧动画电影
平铺单色彩运用	 5	 5
对比色彩运用	 6	 6
黄金分割色彩运用	 7	 7

Figure 3. Poster color analysis chart of 30 high-box office movies
图 3. 30 张高票房电影的海报色彩分析图

4. 电影海报中文字关系的运用

我们不难知道电影的文字部分主要是指电影的题目和演员关系等等这一类信息。我把文字主题关系呢主要分为在上层中层还有下层。

把他们进行分析研究之后发现喜剧爱情电影的主题文字大部分是放在上层和下层的，而喜剧动画电影则以压倒性的气势把文字都放在了下层。主题文字主要是突出重点信息，让人们一目了然的明白这个电影的主题。喜剧爱情电影一般在上层和下层有一个稳定均衡之感，而喜剧动画电影一般在下层，它的主题的背景与颜色特别的丰富，充斥着整个海报，所以在电影主题文字的放置上则选择了下层，低调的展示着一张海报的魅力。

通过对如图 4，30 张高票房喜剧爱情电影与喜剧动画电影海报三个主要方面色彩运用、构图形式、主题文字的设计研究我们不难发现一个规律：高票房喜剧爱情电影它的构图多以左右对称构图、在色彩上运用对比色彩，两个对比色与构图形式对应分布在左右两边，电影的主题文字主要放在上层和下层位置。

	喜剧爱情电影	喜剧动画电影
上层	 8	 8
中间	 9	 9
下层	 10	 10

Figure 4. Text diagrams of 30 posters of high-grossing movies
图 4. 30 张高票房电影海报的文字关系图

我们总结探究出了一个高票房喜剧爱情电影与喜剧动画电影在构图形式、色彩运用、和主题文字排布上面的一个规律。那这种类型的海报形式是不是我们观众喜好的呢？我们进行了一个研究，也是以这三个高票房喜剧爱情电影与喜剧动画电影为数据样本，我们给他们进行编码：给喜剧爱

情电影设置为红色，而喜剧动画电影设置为绿色。分别编码 1, 2, 3, 4 代表构图形式 5, 6, 7 代表色彩的运用 8, 9, 10 代表电影主题文字的放置关系。那我们可能的组合就有，喜剧爱情电影用三角形表示可能的组合有：15, 16, 17, 18, 19, 110, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 45, 46, 47, 48, 49, 410 喜剧动画电影用圆形表示可能的组合有：15, 16, 17, 18, 19, 110, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 45, 46, 47, 48, 49, 410。比方说我们 15 代表的含义就是对角线构图并且是同色系单色平铺的海报形式。形成了这么多可能的排列组合我们接下来统计出了这 30 张高票房电影的用户喜好度数据。我们进行了统计列出来了表格(图 5)。

电影名字	喜好度 (人)	电影名字	喜好度 (人)
夏洛特烦恼	14	前任2备胎反击战	0
从你的全世界路过	62	喜欢你	21
北京遇上西雅图	28	陆垚知马俐	11
滚蛋吧肿瘤君	6	高跟鞋先生	17
摆渡人	23	傲慢与偏见	37
我的少女时代	19	疯岳撬佳人	1
我们结婚吧	1	合约男女	0
欢乐好声音	2	临时演员	7
蓝精灵	7	马达加斯加的企鹅	30
大卫贝肯之倒霉特工熊	11	玩偶奇兵	1
疯狂动物城	104	神偷奶爸3	36
功夫熊猫3	13	功夫熊猫2	10
冰河世纪5星际碰撞	10	小黄人大眼萌	6
爱宠大机密	8	海底总动员之多莉去哪儿	1
海洋奇缘	1	熊出没之雪岭熊风	2

Figure 5. User preference data graph of 30 high-box office movies
图 5. 30 张高票房电影的用户喜好度数据图

之后我们把这个数据与刚才列出来的可能的数据排列组合来研究用户喜好度与海报设计的色彩运用、构图形式、主题文字摆放之间的一个规律关系。根据我们的表格的电影的位置关系我们来统计。为方便大家观看我放了比较便于观看的大图，最终的列表结果如下。

最终我们统计的图 6 如下：

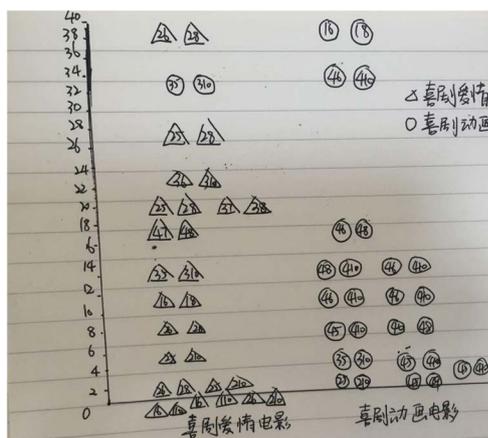

Figure 6. A comparison chart of the relationship between the audience preference of comedy love and comedy animated films and the color, text and composition of posters

图 6. 喜剧爱情与喜剧动画电影的观众喜好度与海报的色彩、文字、构图关系对比图

最后我们通过研究整合数据发现一些比较明显的规律：喜剧爱情电影中，在左右对称构图并且颜色为同色系平铺颜色时，电影主题文字放置在上层，观众的用户喜好度比较高，在左右对称构图并且颜色为对比色运用时文字放置在上层观众的喜好度是比较高的。在中央对称的构图形式颜色为对比色运用，文字放置在下层的时候观众的喜好度是比较高的。

在喜剧动画电影中对角线构图并且运用对比色，文字放置在上层的时候观众的好评率是比较高的。在三角形构图形式并且颜色运用为对比色，文字放置在下层观众的喜好度是比较高的。

通过研究喜剧电影海报与喜剧动画电影海报我们研究出了高票房电影海报它的一些在色彩、构图和文字关系方面的一些规律。同时我们发现观众喜好度与这三大要素是密不可分的，并且我们研究出了一些规律。同时在这两项研究出一些规律时我们发现在观众喜好度比较高的电影海报中，它的票房也是比较高的，又一些对应的一致关系的。

参考文献

- [1] 张冰晶. 浅析电影海报设计中的构图技巧[J]. 延安职业技术学院学报, 2015(2): 101-102.

知网检索的两种方式：

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择：[ISSN]，输入期刊 ISSN：2326-3474，即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入，输入文章标题，即可查询

投稿请点击：<http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱：arl@hanspub.org