

1912年~1949年中国电影海报的视觉艺术研究

俞恺怡*, 叶晓娴

上海工程技术大学艺术设计学院, 上海

收稿日期: 2024年1月19日; 录用日期: 2024年3月20日; 发布日期: 2024年6月7日

摘要

1912年至1949年是中国电影发展的重要阶段, 电影海报作为电影宣传的重要手段, 其视觉艺术风格不仅反映了当时的审美观念, 也见证了电影文化的演变。本研究旨在探究在此期间电影海报的视觉艺术特点、风格演变及其文化内涵。

关键词

1912年至1949年, 电影海报, 视觉艺术, 文化研究

A Study on the Visual Art of Chinese Film Posters from 1912 to 1949

Kaiyi Yu*, Xiaoxian Ye

School of Art and Design, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai

Received: Jan. 19th, 2024; accepted: Mar. 20th, 2024; published: Jun. 7th, 2024

Abstract

The period from 1912 to 1949 was an important stage in the development of Chinese films. As an important means of film propaganda, the visual art style of film posters not only reflects the aesthetic concept at that time, but also witnesses the evolution of film culture. The purpose of this study is to explore the visual art characteristics, style evolution and cultural connotation of movie posters during this period of time.

Keywords

From 1912 to 1949, Movie Posters, Visual Arts, Cultural Studies

*通讯作者。

文章引用: 俞恺怡, 叶晓娴. 1912年~1949年中国电影海报的视觉艺术研究[J]. 设计, 2024, 9(3): 181-186.

DOI: 10.12677/design.2024.93303

1. 1912 年至 1949 年中国电影海报的发展背景

1912 年至 1949 年时期的中国电影海报在当时社会文化背景下具有非常重要的意义。首先, 电影海报作为一种视觉文化现象, 是当时社会文化环境中的重要组成部分。它们以图像和文字的形式传递了电影的主题、风格和宣传信息, 吸引了观众的眼球, 并促进了电影的传播和接受。同时, 电影海报也反映了当时社会的文化观念、审美趣味和价值取向。例如, 在此期间的电影海报中, 经常可以看到传统元素与现代元素的融合, 如传统的水墨画技法与现代电影元素的结合, 这种设计方式不仅展现了当时社会的文化特色, 也体现了电影海报制作者的创新精神。

此外, 电影海报也是当时社会政治、经济和文化交流的产物。在 1912 年至 1949 年中, 电影作为一种新兴的文化娱乐形式, 逐渐成为了社会关注的焦点。电影海报作为电影的宣传品, 不仅传达了电影本身的信息, 也成为了当时社会政治、经济和文化交流的重要媒介[1]。电影海报还具有历史和文献价值。通过对这几十年的电影海报的研究, 可以了解当时社会的文化环境、电影产业的发展状况以及人们的审美需求等方面的信息, 为今天的电影海报设计提供历史借鉴和启示。综上所述, 1912 年至 1949 年的中国电影海报在当时社会文化背景下具有非常重要的意义, 它们不仅是电影传播的重要媒介, 也是反映当时社会文化环境、政治经济情况和审美趣味的重要载体。

这三十几年里中国电影海报的发展历程可以分为几个阶段。首先, 在前几年中, 电影作为一种新兴的文化娱乐形式, 逐渐在中国社会中崭露头角。在这个时期, 电影海报的设计风格和内容开始形成, 海报通常以简洁的文字和插图来传达电影的主题和故事情节。这些海报的设计风格 and 元素反映了当时社会的审美观念和文化环境。

随着电影产业的逐渐发展, 电影海报的设计也开始呈现出多样化的趋势。在 20 世纪 20 年代和 30 年代, 电影海报的设计风格逐渐丰富, 出现了许多具有创新性的设计作品。这些海报通常将电影的主题和故事情节与当时社会的文化元素相结合, 通过运用不同的绘画技法和表现手法, 创造出独特的视觉效果, 吸引了大量观众的关注和喜爱[2]。

在 1912 年至 1949 年的后期, 随着电影产业的进一步发展和社会的变迁, 电影海报的设计也开始发生变化。在这个时期, 电影海报开始注重表现电影的艺术性和文化内涵, 海报的设计更加精美和考究。同时, 随着技术的进步和观众审美需求的变化, 电影海报的设计也逐渐向现代化和多样化的方向发展。

总的来说, 1912 年至 1949 年电影海报的发展历程是一个不断创新和发展的过程, 反映了当时社会的文化环境、审美观念和电影产业的发展状况。在这个过程中, 电影海报不仅成为了电影传播的重要媒介, 也成为了反映当时社会历史和文化环境的重要载体。

2. 1912 年至 1949 年电影海报的视觉艺术特点

2.1. 电影海报的主要类型

2.1.1. 文字主体型

这种类型的电影海报以文字为主要设计元素, 通过简洁明了的文字排版和字体选择, 传达电影的主题和故事情节(如图 1)。这种设计风格在早几年间的电影海报中比较常见, 当时的电影海报通常以文字为主, 配以少量简单的插图或图案。电影《立地成佛》的海报采用典型的以文字为主体的表现手法, 加入

了中国的传统书法元素。“立地成佛”这四个字占据了画面大半篇幅，视觉效果十分强烈醒目，便于识别，再有书法的加成，使海报更具艺术性。

Figure 1. Poster of the movie “Repentance”

图 1. 电影《立地成佛》的宣传海报^①

2.1.2. 原始剧照型

这种类型的电影海报直接使用电影中的剧照作为设计元素，通过缩放、裁剪和排版等方式，展现出电影的主要场景和角色形象。这种设计风格可以直观地展示电影的内容，让观众对电影有更加直观的了解。

2.1.3. 拼合处理剧照型

这种类型的电影海报通过对剧照进行拼合和处理，创造出独特的视觉效果，吸引观众的眼球。例如，可以将不同剧照中的人物或场景进行拼接，或者通过特殊的绘画技法对剧照进行处理，以达到更加独特和吸引人的视觉效果。

2.1.4. 图照结合型

这种类型的电影海报将文字、插图和剧照等元素相结合，通过巧妙的排版和设计，传达电影的主题和故事情节。这种设计风格可以充分发挥文字和图像的双重优势，让观众更加深入地了解电影的内容和风格。如图 2 《神女》的电影海报，海报右边部分是阮玲玉的剧照，左边则是其剧中人物倚靠路灯的绘画小像，同时，海报中的中文名称采用的是传统的篆刻形式，这三者相辅相成，使画面更加饱满，具有可看性。

Figure 2. Poster of the movie “Goddess”

图 2. 电影《神女》的海报^②

综上所述, 这些类型的电影海报在设计风格和内容上各有特色, 反映了当时社会的文化环境、审美观念和电影产业的发展状况。

2.2. 电影海报中的视觉构图

1912 年至 1949 年期间的电影海报在构图中会采用突出主题的设计方式, 海报的构图设计往往会强调电影的主题, 通过使用大胆的字、鲜艳的色彩和引人注目的图像来突出电影的核心内容。这种突出主题的设计方式有助于观众快速了解电影的主题和故事情节。同时, 也会注重平衡与对比。在构图中, 电影海报通常会注重平衡与对比的运用。通过合理安排文字、图像和色彩等元素的位置和大小, 使海报整体呈现出一种和谐、平衡的美感。同时, 也会通过对比不同元素的明暗、色彩和形状等, 增强海报的视觉效果。另外, 在构图中常常融合传统文化元素, 如使用传统的水墨画技法、书法字体和民间图案等。这种融合传统文化元素的设计方式不仅展示了中国文化的魅力, 也增强了电影海报的艺术性和观赏性。这些特点使得电影海报在传递电影信息的同时, 也展现出了独特的艺术魅力和社会文化价值。

2.3. 电影海报的字体类型

1912 年至 1949 年期间的电影海报中的字体主要有两种类型: 印刷字体和创意字体。印刷字体, 如宋体, 是当时海报设计中使用最广泛的字体。宋体在笔画上保留了书法的艺术特征, 字体端庄秀丽、刚劲有力、结构匀称严谨、横竖笔划变化微妙, 起落笔有棱角, 符合当时的文化背景, 对现代设计也有一定的指导作用。创意字体, 也被称为美术字体或手绘字体, 被广泛应用于商业海报、文化海报与公益海报中。这种字体根据海报的主题追求个性化的表现, 通过改变字体的造型, 使海报呈现出强烈新奇的视觉效果[3]。

2.4. 电影海报的色彩体现

在此期间海报色彩的表现手法主要有木刻套色版画, 并学习了一些西方的一些绘画方式。如电通影片公司 1934 年出品的《桃李劫》(图 3), 整张海报的主题色调为有些发黄的报纸, 并围绕着中间的破损黑色大洞, 进行由浓到淡的色彩渐变处理。大洞中的背景和男女主角的形象也是以黑白效果出现, 表现了男女主角愤恨不满的心情, 渲染沉重压抑的氛围。大片的渐变黄色与黑色进行对比, 更凸显画面层次的丰富, 也给海报增添了几分韵味。整个海报的色彩跟影片内容一致, 展现了十分浓厚的沉闷之感, 凸显主题。

Figure 3. Poster of the movie “The Graduates’ Fate”
图 3. 电影《桃李劫》海报[®]

3. 1912 年至 1949 年中国电影海报的文化内涵

这一部分将深入挖掘电影海报背后的文化内涵, 探讨其如何反映 1912 年至 1949 年的社会思潮、价值观和文化交流。

1912 年至 1949 年期间的电影海报蕴含着丰富的文化内涵, 反映了当时的时代精神和艺术审美。电影海报中经常运用国画与书法元素, 这些元素能够表现出独具特色的艺术风格和精神内涵。例如, 有的电影海报运用书法和国画的创作手法, 将具有中国传统文化意义的字与中国传统书画结合, 更加体现出一种意境与文化内涵。

早期的电影海报中, 不仅反映了影片本身, 还能够在海报内容中看到当时主流社会文化生活的缩影[4]。例如, 人物的衣着、建筑的风格、家居的样式、社交活动和婚恋观等等, 都可以通过电影海报进行探究。这反映了电影海报风格与都市社会生活之间的密切关系。同时, 1912 年至 1949 年的电影海报体现了当时社会的艺术审美趋势。例如, 当时设计师们在海报字体上进行了大胆的创新和尝试, 创造出了多种类型的字体, 以满足不同海报主题的需求。这些字体设计不仅体现了当时的文化背景和审美需求, 也展示了设计师们的创意和技巧。

这三十几年里中国的电影海报展现出了十分丰富的文化内涵, 既体现了中国传统文化特色, 又反映了当时社会的艺术审美趋势和主流社会生活。这些海报不仅具有艺术价值, 同时也是研究当时社会文化历史的重要资料[5]。

4. 结论

1912 年至 1949 年里, 中国电影海报的视觉艺术无疑是丰富多彩且具有深厚历史底蕴的。它们不仅是电影宣传的重要工具, 也是展现当时社会文化、审美观念和生活方式的重要窗口。从视觉艺术的角度来看, 这几十年中的电影海报的设计充满了创意和巧思。设计师们运用各种图形、字体、色彩等元素, 创造出了既符合电影主题, 又具有独特艺术美感的海报作品[6]。这些海报不仅具有高度的视觉冲击力, 而且能够吸引观众的眼球, 引发他们的兴趣和好奇。同时, 设计师们还巧妙地将传统文化元素和现代审美趋势融合在一起, 使得海报既具有中国传统文化的韵味, 又具有现代设计的时尚感。

从电影史的角度来看, 1912 年至 1949 年的电影海报是电影产业发展的重要见证。它们记录了当时电影产业的发展历程、市场状况和艺术风格。通过对这些海报的研究, 我们可以了解当时电影的类型、题材、演员阵容等信息, 也可以探究当时电影产业的发展趋势和市场需求。这些海报不仅是电影历史的珍贵资料, 也是研究电影产业发展的重要参考。

最后, 从文化史的角度来看, 这期间的中国电影海报具有重要的文化价值。它们反映了当时社会的文化风貌、审美观念和生活方式。通过对这些海报的研究, 我们可以了解当时社会的文化潮流、人们的审美需求和价值取向。这些海报不仅是文化历史的见证, 也是传承和弘扬中国传统文化的重要载体。

注 释

①图 1 来源: 周冬梅. 民国时期的中国电影海报设计[J]. 美术学报, 2013(3): 110-115.

②图 2 来源: https://www.sohu.com/a/221644351_301361

③图 3 来源: http://movie.mtime.com/13899/posters_and_images/7406036

参考文献

[1] 张佳欣. 民国时期招贴艺术表现研究[D]: [硕士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2022.

[2] 史仲一. 百花齐放: 民国时期电影海报中的字体设计[J]. 艺术与设计(理论), 2018, 2(12): 44-46.

- [3] 栾梦. 书法在电影海报设计中的意蕴传达[J]. 中国书法, 2019(18): 193-195.
- [4] 周艳秋. 民国商业性招贴画时代特点研究[J]. 艺术工作, 2020(3): 105-107.
- [5] 黄爱玲. 中国电影溯源[M]. 香港: 香港电影资料馆, 2011: 11.
- [6] 葛婉平. 电影海报的视觉元素设计分析: 以民国时期为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(9): 21-23.