

专访电影海报从业者解读创作

“好的海报就是一秒钟的电影”

近几年的国内电影市场，每当有新影片公布物料时，常有国产电影因为海报而“出圈”，这些海报无论是从宣发吸引受众的角度，还是海报本身的艺术设计，都相当惊艳。新京报记者采访了多位海报设计师和导演，请他们从不同角度讲述海报设计过程的同时，也阐释了好的电影海报应该具有什么特点，正如新锐海报设计师陆云帆所说，“好的海报衡量标准有三条，一是海报与电影气质内容的契合度，二是好看，三是要能给人记忆点，让观众有印象。”

对项目越早介入越好，设计师会提前看片

每个海报团队介入电影项目的时间段与状况不同。有些会在剧本定稿阶段就与海报设计师沟通，以便他们在筹备阶段就开始了解电影；行业内也有很多项目会在开机后、拍摄过半的时候才找海报团队设计。北京皮克彻文化传媒有限公司曾制作过《唐人街探案3》、《紧急救援》、《巨齿鲨》等多部电影的海报物料，创始人、设计总监大木表示，“一般来说，设计师对电影介入得越早（最好在前期筹备时）越好。如果电影已经拍完，演员进入下一部戏了，这时想找演员补拍一些素材是比较麻烦的，而光靠定妆照和剧照素材，对于设计和创作是有限制的。如果电影已经有了初剪或是定剪，理论上都会提前给设计师看片，所有项目制作一律需要签署保密协议。”

陈正道执导的新片《盛夏未来》正

在热映，其间片方公布的一组组韵味十足的海报屡次登上热搜，在陈正道看来，海报就是一秒钟的电影：“观众看一秒钟需要知道角色的情感、情绪，然后会做什么。”他执导的电影作品的海报几乎都出自于曾为《妖猫传》、《流浪地球》等影片制作海报的设计师李威廷，从2006年的《盛夏光年》到2015年的《重返二十岁》，以及今年上映的《秘密访客》与《盛夏未来》。“李威廷与我合作了这么多年，我们对彼此的审美气质、表达感觉以及片名文字的设计都抓得非常准，他非常了解我想要什么，虽然在制作过程中我们也需要参考提案、画草图、现场拍摄、后期调整修改，但每个阶段都在很有默契的轨道上运行着，且很容易达成共识，多年累积的经验让电影海报能非常准确地传达出电影的气质，也符合宣发要求。”

一张图要有诗意、有情绪、有精神

主视觉海报到底该怎么堆人头，如何堆出新意？海报如何呈现出戏剧化、复杂化的主要角色？

2016年，经朋友介绍，陆云帆第一次尝试为电影设计宣传海报，一张被形容为文艺气息的电影《路边野餐》的海报带领陆云帆“入了海报设计的圈”。尽管在后期加入，电影剧照也不多，但他将狗、海豚、火车等电影的元素打造成为一张富有诗意的海报。那时的陆云帆有一种突破框架之外的敏锐度，他是新手，但却足够了解电影：“其实我不是学画画或者设计的，但对于我来说，看完电影后的归纳总结能力、对电影的了解程度对制作海报有很大帮助。”

比如《盛夏未来》的主视觉海报，吴磊与张子枫在教室课桌上相视而笑，不仅揭示了电影的剧情发生在校园，也暗示了两位主角关系的剧情走向。因为很早就介入项目，李威廷非常了解《盛夏未来》这部电影，也对海报的设计理念走向有很清楚的构想：“海报都没有棚拍，几乎都是实景拍摄的，也没有过多的后制、合成，可以说看到的

图基本就是当场拍好的照片。尤其是主视觉海报就在拍戏的环境里捕捉到了这张很有情绪感的底图，片方也非常支持，因为这张图片很好展现了青春片的特质，一周左右就做出了成品。”

有时候，海报也要呈现出简单化的视觉。例如今年6月18日上映的《了不起的老爸》主视觉海报，它极具视觉冲击力的同时也传递出影片的拼搏精神和暖暖父子情。父亲王砚辉与儿子张宥浩相叠在画面上，眼神坚定，大木表示，在看完正片后他们充分体会到电影是紧扣小人物乐观拼搏与努力奋斗的精神，讲述父子间的情感关系，他们相信能触动到观众，也一定能引起观众的共鸣，于是围绕着奋斗、拼搏的精神去设计这张海报。

另外，拼贴也是一种制作海报的好方法，例如大鹏执导的短片《吉祥》，在做这张海报的时候，陆云帆决定传达一个家的概念，于是用房子为主题，墙上写着片中三舅总念叨的那句台词“一二四五、文武香贵”，再将三舅的照片放在房子前，整个环境就展示了王吉祥与家的故事。

概念海报最难制作，更需打破常规“埋梗”

在众多海报设计中，概念海报尤为特殊，它在电影仅有项目书、故事大纲的情况下，设计师结合很少的已知信息，与片方充分沟通后执行。信息缺失也让概念海报成为众多海报中执行难度最大的一类，设计者需要揣摩创作者想表达的情绪、意图或是核心概念。最近刚开拍的电影《瞧一桥》概念海报就是一个经典案例，海报设计师陆云帆在了解电影大致内容后选择用手绘的形式，他认为这种形式更逼真，更能传达电影的温暖、明快的质感。该片是公路电影，于是将两个角色与车设计在海报中央，特别的是，如果将这幅海报倒转过来，可以看到是一条公路，人和车似乎在天空中向前穿行，“我比较偏向于‘埋梗’，在海报中隐藏一些信息点，把信源做好看，海报设计很多时候需要推翻一些套路与模式，可能做久了会形成一些公式，但要尽量不重复，去打破常规，这是很多人能持续创作的重要理由。”