

电影中的字体设计

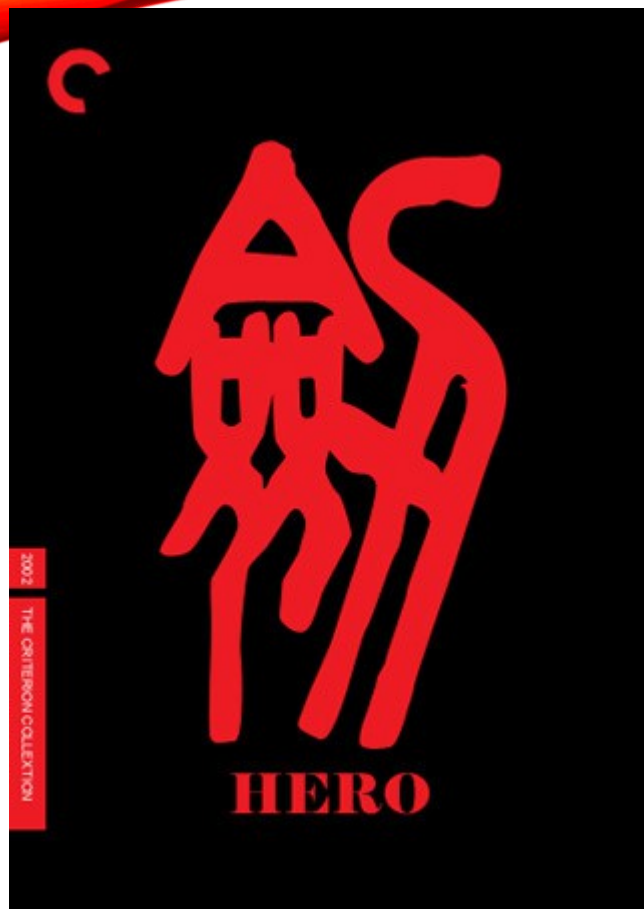
电影中的字体设计

电影中的字体设计

甲骨文	日	月	車	馬					
金文	日	月	車	馬					
篆书	日	月	車	馬	草书	日	月	車	馬
隶书	日	月	車	馬	行书	日	月	車	馬
楷书	日	月	車	馬	宋体	日	月	车	马
					黑体	日	月	车	马
					各种美术字体				

书法字原型：大篆

这是张艺谋电影《英雄》的一款算是非正式概念性海报，故事背景是在战国末期，当时正是以大篆为主要字体。海报以一个篆体“剑”字为主体，这个字是无名向残剑所求的字，当无名十步于秦王时却未出手刺秦，秦王背过身去看着后面那幅巨大的“剑”字时，忽然明白了残剑在也领悟到的东西，海报中篆体“剑”字，行笔圆转，气韵通畅，意境深远，也传达了电影精神。

书法字原型：小篆

赤壁之战是三国历史中以少胜多的著名战役，其中充满智慧的军事谋略更是被后人传颂。在这张《赤壁》海报中，也采用了篆体为原形的字形，容易识别而又不失古典韵味，历史氛围浓郁，而篆体字内敛沉稳，庄严秀美的气质，也揭示着电影要展现的并非战争的凌厉与杀伤，而是战争下人物的智慧、谋略、情操等，而篆体正好把这个诉求拿捏得十分到位，让人久久品味。

书法字原型：隶书

《投名状》海报用的是隶书原型的标题，以阴刻印章形式，更显得庄重古朴，沉稳内敛，而这种凝重的气质，正符合电影剧情发展所表现出的人物关系的矛盾纠葛，人道、诚信、爱情、权势、抱负、兄弟情谊，这些价值观念同时出现，彼此冲突，此消彼长，共同构成了这样一部有些悲情色彩的历史大戏，同时也把观众带进了深层次价值思考。隶书所特有的庄严凝重气质将这些渲染得恰到好处。

书法字原型：草书

王家卫导演的《一代宗师》海报，气氛营造得十分有范，不愧是玩弄意境的高手。雨夜中叶问独战群敌，制敌后摆出临战姿势，以静驭动，张弛有度，似进如退，沉静犀利。身后的中文草书作背景，潇洒灵动，笔法错落，气势磅礴，独具特色，配合海报整体的苍茫浑厚气氛，真是越看越有味道。

书法字原型：行书

《梅兰芳》电影海报标题字写的是行书，笔触婉转流畅，落落大方，飘逸秀美，用以表现以国粹京剧为背景的梅兰芳先生的故事可以说是再合适不过，一则表达中国元素，二则映衬梅兰芳先生的京剧艺术和他的气节情操，飘逸大方的行书气质正是贴切。

字体原型：宋体

《岁月神偷》的这张海报，应用的字体是宋体。宋体是雕版印刷出现后和产物，是一种印刷字体，相比之前的书法字体就更为规范和拘谨了，但也是着其独特的韵味。海报中的标题字经过艺术化的处理设计，使其具有了自己的一些特色。首先做了斑驳的效果，像是拓印的痕迹，然后采用米字格来做背景修饰，填充上颜色变化，排版上采用竖排文字撑起海报主干，经过这一系列契合电影风格的变化，就使得文字也具有了感染力，与电影气质结合得相当出色。

字体原型：书宋体

宋体有很多衍变，有粗有细，有长有扁，上图的海报就是细一些宋体，常用于书刊印刷，可称之为书宋体。横竖粗细差别不是太大，也一样有种特别的味道。这样一部爱情片，画面中男女主人公对视，画面温馨，运用上宋体的繁体字作主标，再经过和其他文字的排版处理，显得既清新又文艺了

手写体

原笔迹的手写体总给人也亲切的感觉，《那些年》追忆的正是校园时期的青葱岁月，用手写笔迹作标题字自然非常合适，一群同学伙伴排排坐于高台，一起度过青春时光，怎么样都是值得回忆的那些年。手写字，每一笔都不可复制，每一划都触景生情。

设计字体

《志明与春娇》是香港怪才导演彭浩翔的作品，这是一部轻松的，纯情的爱情电影。彭浩翔以他一贯的幽默搞怪特色，在那些看似随意无关的成人话题和冷热幽默中透露着浪漫纯真的人物情感。《志明与春娇》就是这样一部电影，电影海报也是这样轻描淡写地涂鸦一番，用了有些卡通调皮的字体与明快的颜色，就在这种轻松自在氛围中印上了这部电影独特的风格印记。

设计字体

《无间道》系列堪称香港警匪片的巅峰之作了。两个年轻人被各自安排进了警局与黑社会作卧底，使他们有了双重身份，他们一边要隐藏自己的真实身份，取得身边同伙的信任，一边又要给各自老大传送消息，在这种无间地狱下，他们都想尽早脱离，于是一声激烈的角斗就此展开。海报中无间道三个字采用的是中间镂空的描边字体，图形类似迷宫，而且紧凑无间，传达出对于无间世界的迷离与困顿，难以自拔，同时又充斥着紧张冲突的气氛，给人一种不安定的感觉。这样的字体语言是多么契合这样一部电影。

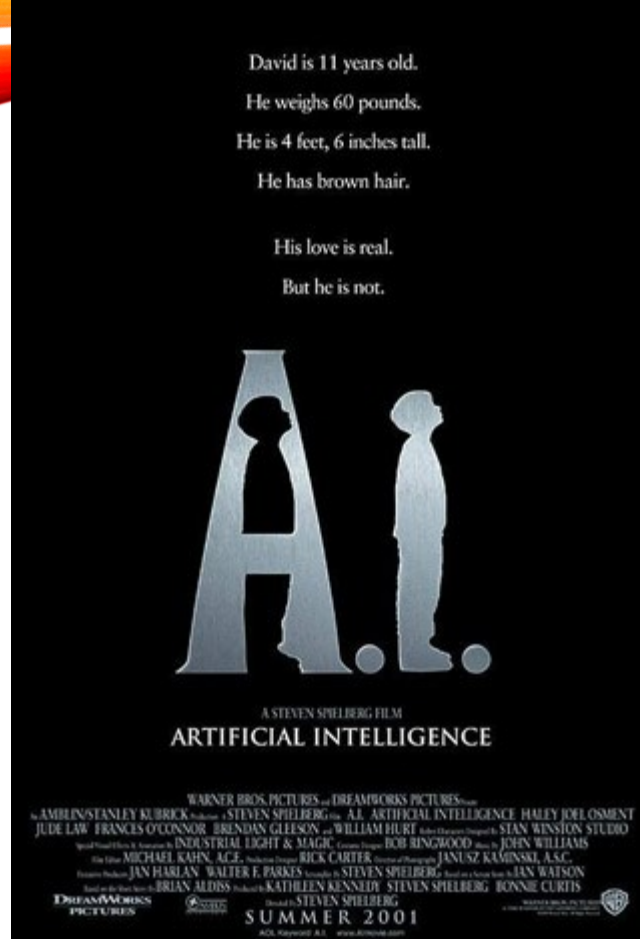
设计字体

号称中国首部东方新魔幻巨献的《画皮》，这是著名设计公司早晨设计的作品。“画皮”二字使用繁体，字体感觉犀利遒劲，设计感十足，加上纹理的质感处理，既有了魔幻意境，又带有哥特式惊悚的味道，很好地传达了电影气质。

设计字体

姜文的《让子弹飞》，从海报字体角度看，关联了电影名字的字面元素的“子弹”进行了创作，这是一种比较常见的字体设计手法，关键看怎么样关联得恰到好处。《让子弹飞》中，子弹从左边字体穿行而过，刚好利用了字的笔画连接，让切割后的字体不会显得别扭，反而有了某种让人愉悦的设计感与速度感，再配合上凌厉的笔触变形，增添了电影的锐利感。

大导演斯皮尔伯格的《人工智能》海报，主体只有以 A.i. 字母的图形，却作出了相当杰出的设计。以右边孩子的轮廓对 A 字母作镂空，像是对它作了挪移，形成 A.i. 两字母。这个孩子正是片中的主角，他是一高度智能的机器人，有情感，会思考，但他终究是机器人，因种种原因被妈妈遗弃。纯黑背景下只有他的孤独身影，发人深思，在高度科技文明的未来，人类该怎么处理与机器人的关系，我们该如何直面伦理、道德、情感。A.i. 字母的图形表意，承载着这部电影的精髓。

SPECIAL 25TH ANNIVERSARY PRESENTATION

ONE OF THE MOST ACCLAIMED MOVIES OF ALL TIME.
WINNER OF THE ACADEMY AWARD FOR BEST PICTURE.

Paramount Pictures presents

The Godfather

BRANDO PACINO CAAN CASTELLANO DUVALL HAYDEN MARLEY CONTE KEATON ROTA

by Albert S. Ruddy screenplays by Mario Puzo

starring Al Pacino James Caan Richard Castellano Robert Duvall

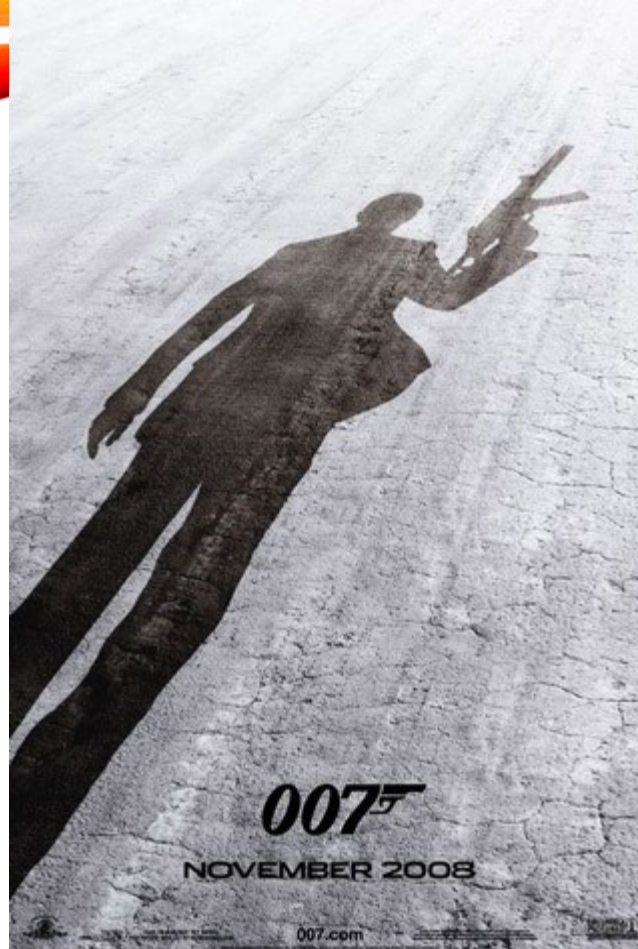
Sterling Hayden John Marley Richard Conte Diane Keaton

music by Nino Rota based on the novel by Mario Puzo directed by Francis Ford Coppola

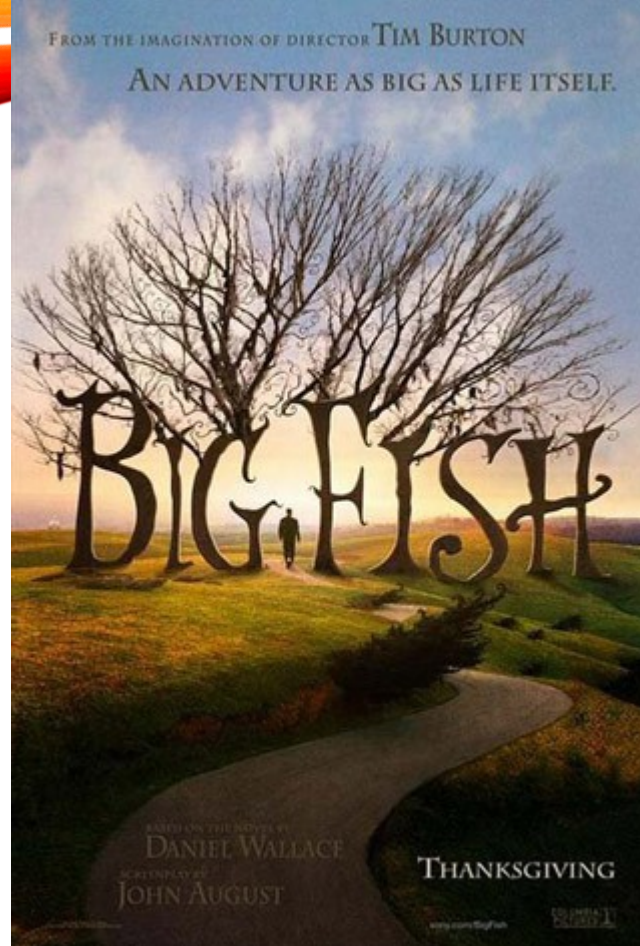
Produced by Albert S. Ruddy Screenplay by Francis Ford Coppola

© 1972 Paramount Pictures Corporation

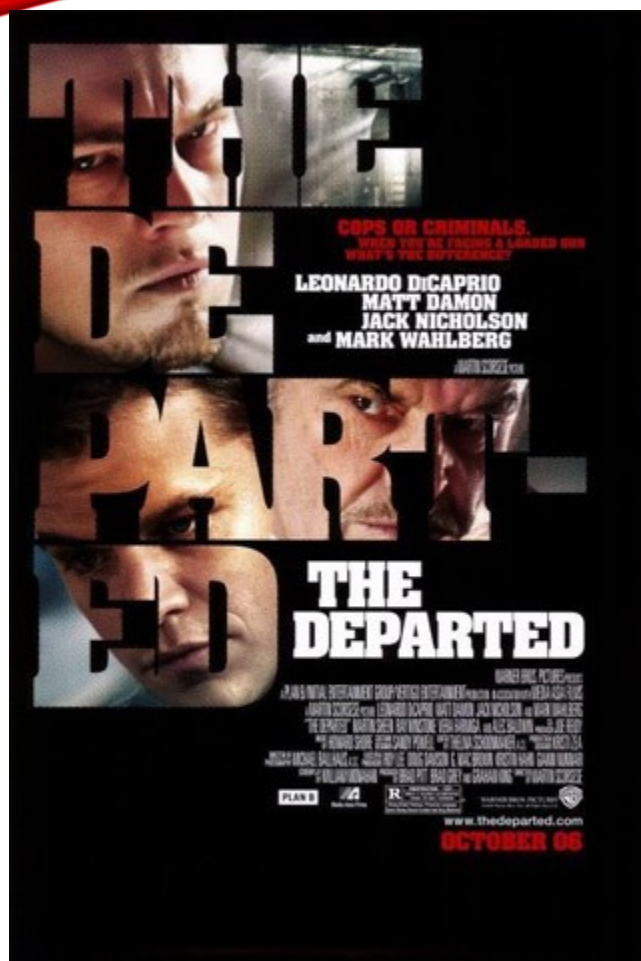
经典影片《教父》，讲述的是黑帮的故事。“教父”是黑手党家族首领，常干一些违法的事，但同时他也是许多弱小平民的保护神，深得人们爱戴。海报主体是 **The Godfather** 的英文，字体粗壮紧凑，颇有力量感，而在 **father** 英文上方是一只玩扯木偶线的手，用中文理解，可以是“玩弄鼓掌之间”，“一手遮天”之类的寓意，教父的地位和权势正是有如这般，不可动摇。海报采用这类具象的图形来寓意电影，显得更为深层与内涵了。

《007》系列里的一张海报。标题字007与手枪造型的结合非常巧妙，这个组合设计其实《007》系列已经沿用很多年，已经成为了这个系列的一个标志性标签了，这类与具体图像结合的字体设计方法虽然被用得很多，但只要结合得好，还是非常具有生命力的

《大鱼》的海报，讲述了一位夸夸其谈的父亲，总爱跟人讲述他那些光怪陆离的事情。虽然讲述的是父亲与儿子的故事，但因为父亲的这些离奇的故事而使这部片子的气质带有某些童话色彩，海报中字形的设计与众不同，异化成了树木，生长出了枝干，字体也带有一些童话的趣味感，加上色彩的搭配，使海报整体有了一些温情的感觉，这也是这部电影所要传达的情感。

《无间行者》是导演马丁·斯科塞斯根据香港电影《无间道》的剧本改编的一部电影，同样讲述两个饱受身心煎熬的卧底的无间之路。电影海报将标题字的字形与图象画面很好地结合，利用字体间隙破坏画面完整，倒呈现出了很不错的效果，给人一种迷乱、紧张与不安定的感觉，很好地契合电影感觉。