

薛冰 白露 编译

国外 电影海报集萃

第一册

西湖摄影艺术出版社

薛冰 白露 编译

国外电影海报集萃

第一册

责任编辑：装帧设计：任倩

国外电影海报集萃

薛冰 白露 编译

西湖摄影艺术出版社出版
(杭州葛岭路一号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环成北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本 787—1092 1/32 印张 3.5 字数 1 万 印数 1—30 000
1986 年 12 月第 1 版 1986 年 12 月第一次印刷

统一书号：8364·19

定 价：2.50 元

序 言

电影海报，一个新的艺术品种，一门新的学问。它是伴随着电影艺术的日趋成熟产生并发展起来的。最初，它只是作为电影拷贝在市场上打开销路的一种宣传手段，人们还没有对它投以更多的兴趣和注意。由于电影本身的迅速发展，日益显示出它的重要性，世界各国的艺术家们才越来越精心地设计海报，各种风格样式的海报频频出现在世界电影市场上。更重要的是，近年来出现了从美术设计到以摄影手段来制作海报的飞跃，这就不仅使海报成为一种宣传品，而且发展为一种摄影艺术作品。本书编者经过几年积累，从上千幅海报中选取一批精致作品，从中我们可以看到一门新的艺术正在成熟和发展。

电影海报在电影事业中能起什么作用呢？电影事业是由制片、发行和放映三个环节构成的，而电影发行又有多种方式。在国外，电影的发行机构是相当多的，发行商为了获取最高利润，必须在国际市场上倾销影片拷贝，销售量的多少在很大程度上取决于宣传手段；同时，在放映影片时，为了获取更大的票房收益，必须招徕观众去光顾电影院。于是制片人、发行商和影院老板都要想方设法施展多种手段，其中利用海报作宣传是一条重要的途径。这样，电影海报就成了电影从生产、供应到放映整个流通过程中的一种重要宣传手段。那些电影制片人和发行人不惜出资雇人设计海报，很多画家、雕塑家和装帧家都被卷了进去。尤其是近十年来，在国外电影海报的创作设计出现了一股热潮，引起世界影坛和美术界的瞩目，越来越多的艺术家们开始重视海报的收集和研究。

由于电影海报在电影事业中有着这样至关重要的作用和影响，它也因此渐渐发展成一种传播极为广泛因而带有强烈的群众性的艺术品。电影海报所具有的这种特殊意义，首先是取决于电影的特性。电影自诞生九十年来，在绘画、雕塑、建筑、戏剧、音乐、诗歌的基础上，迅速地发展成一门综合的独立的艺术，被称为“第七艺术”。它将各种艺术手段融汇贯通地运用到影片制作中去。同时它也在现代摄影、光学、声学、化学和电子学等各种发达的科技和工艺手段的基础上，发展成为一种现代化的工艺产品。这种既是艺术又是技术的综合产品，具有最广泛的传播性能，而不受时空限制。在银幕上既能展现宇宙太空，又能窥探海底深谷；上溯远古，纵横万里，无所不包，无奇不有。更奇特的，它还能深深探入人的内心世界，去发掘那人心精微的奥秘。电影的这种广泛可能性给电影海报带来最广阔和深远的创作源泉。只要有电源和放映机，有拷贝和银幕，电影就能一次放给上千人看。拷贝远销世界各地，在极短时间内，又能同时供给成千上万人观赏，这是其它艺术都远所未及的。电影的这种广泛表现可能性，使它能

产生强烈的精神作用，因此电影海报也就成了一种感染力极强的精神产品。由于电影海报具有这些独特性，在创作和设计海报时我们必须时时注意和发挥它的独特作用。

那么，电影海报又是通过哪些手段来实现它的宣传目的的呢？

首先，电影海报本身就是一张精巧的美术作品，因此将绘画艺术的全部优点运用到海报设计中去，可以大大提高电影海报的艺术水准。美国哥伦比亚大学教授、戏剧学家V·O·佛里伯格说：“电影从绘画中继承了很多东西。当然，电影最根本的特性在于它纪录和传达形象化的动作。电影就是这些绘画式动作的单纯的再现。”又说：“电影的确是绘画，但它是一种‘活动的画’。”美国一位电影理论创始人作了更进一步的比喻，“动作电影是活动的雕刻，人情电影是活动的绘画，壮丽电影是活动的建筑。”

电影最基本的元素是画面，它和绘画还有一定的区别。画面具有现实的全部外在特征——运动、音响和色彩等。它能使观众在感官上感受到它的物质存在，激起一种强烈的现实感，从而相信银幕上出现的一切都是客观存在的。但又因为电影画面能重现现实，它因此具有两种特征，即事物的单义再现和现在时的再现，这样一来，电影画面的这两个本质特征又和绘画有着基本的相似。所以从这一点来说，很好地运用绘画手段可以将电影海报设计提高到一个新的高度。

其次，以摄影手段代替美术设计是海报创作中的一种飞跃。电影画面具有相当强烈的现实感，正如让·爱浦斯坦所说，“电影画面始终是鲜明的、丰富的、具体的。”它表现的世界是具体实在的，在这一点上也只有照相术才更能接近它的特性。因此，在最近十多年里，海报设计中越来越多地使用摄影艺术作品。那么，用摄影手段设计的海报又具有哪些优点呢？我以为大致有以下几个长处：一、用照片形象作海报，具有纪实性和可视形象。我们在本书收集的大部分海报中，可以看到摄影海报常常是通过多幅照片，以一定的结构方式和一定的逻辑联系，组合成一幅具有独特意义的完整的摄影作品。在这里，照片可以表现出事情发生的地点、时间、环境和气氛，甚至也可以从中看出人物的情绪变化。这就使作品有一种逼真感，它使观众能一下子进入一种事件的氛围，仿佛身临其境，置身在一个很真实的环境中，起到一种震慑灵魂的效果。二、以特定含义组合的照片，不只是简单地表达事件的过程，而是着力于揭示事物的本质意义，充分地挖掘出影片的内涵，起到点题的作用。例如《裸脸》（图107）就是一幅虚实

结合的画面。海报的左面一半是现实中那个戴假面具的间谍，而右面却是一副抽象的面具，这个面具上画着一张凶狠的脸。在实际中这副面具是不存在的，它只是影射一种杀人的秘密行径和手段。这样两个部分组成了一个新的含义，也就是海报上那条醒目的提示：“面具后面隐藏着一个杀人犯……”。三、照片可以做到多角度、多层次地表现影片的内容，使海报显得缤纷多姿。从本书海报中，我们可以看到照片表现内容的多种角度。例如，有表现一个电影故事在发展中的某个环节，如《与陌生人共舞》（图 82）；也有表现影片中人和人之间的关系，如《克格勃秘密战》（图 51）；也有表达一个象征性的主题或是一种哲理，就象《几乎是你》（图 25），这幅海报用了一男一女两个头象的侧面和两个相背而行的人，来启示人们对爱情应取的一种释义。四、摄影艺术手段可以表现电影最奥秘而独特的特写镜头。让·爱浦斯坦说过：“特写镜头可以在放大镜下，将一张裸脸赤裸裸地暴露在人前，毫无遗漏地把它热烈的模样展示出来。……这是真正存在的奇迹，是生活的展览，它就象一只被剥开的石榴那样暴露于众，易被人接受，然而它又是那样离奇。”本书提供的海报有很多都是特写镜头的照片，例如一张恐怖的或是微笑的脸，一双惊惶的或是诡谲的眼睛，它都能反映出人心十分细微的变化，这是美术设计全然不能达到的。

顺便提一下，我国目前使用摄影手段来创作海报还没有得到应有的重视和提倡。笔者以为，这是将电影海报发展成一种独特的艺术品的广阔途径。我们的电影工作者、美术工作者应当有志于新的艺术的开创，应当不遗余力地去进行尝试和探索，争取在不远的将来，使中国的电影摄影海报提高到现代化水平，而达到世界先进水平。

最后，应不断地吸取古典和现代艺术流派的长处和经验，有机地运用到海报设计中去。创造是艺术成就的基础，如果一种艺术停止在一个阶梯上不再有所进步，那它就是完全的倒退。同时，任何一种艺术，假如它与其它各种艺术隔绝而单独存在，那么它的前途就是渺茫和可悲的。一种艺术必须不断地兼收并蓄，不断地寻求新的途径，才能使之充满活泼的生命力。古典绘画艺术是一座丰富的宝库，其中的构图、用光和色彩都是可以借鉴的。例如欧洲文艺复兴时期那些绘画和雕塑对于海报构图有很大的借鉴作用。海报选用了很多逼真的照片，可是照片的组合必须有一种绘画艺术中的构图和布局手段。达·芬奇（1452—1519）这位十五至十六世纪意大利的艺术大师和科学巨匠，他曾观察天体和大气，创造了绘画中的“空气远近法”。他亲手解剖多具尸体来探究人体和生命的奥秘。他说过的名言“容貌却真能显示人的性情，表露他的罪恶”已为我们熟知，他第一个精辟地提出的“眼睛是心灵的窗子”

人所传诵，他那幅《最后的晚餐》描写基督和他的十二个门徒的故事就象一部电影中的一个生动场面，这是我们应当深入研究和借鉴的样板。在本书不少海报中，确实有吸收了这段时期绘画和雕塑的长处而创作的一些海报，在这里不一一例举。

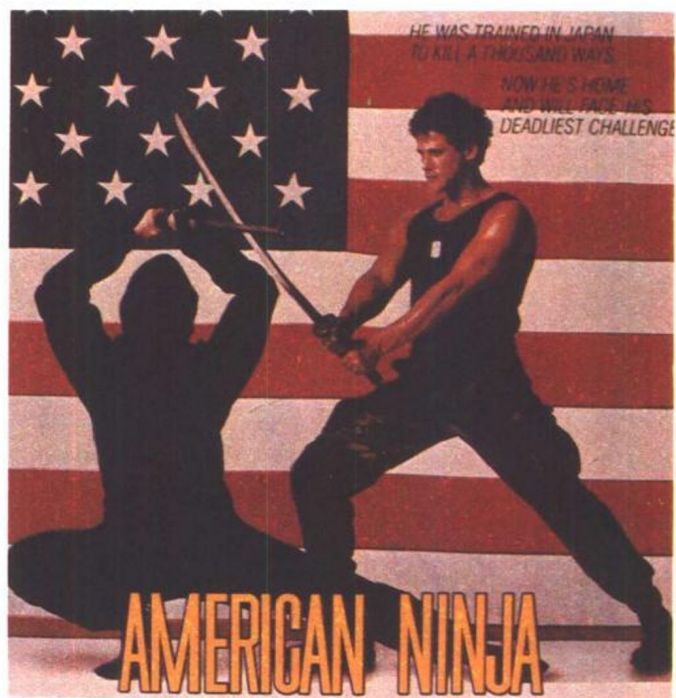
对于现代艺术流派的借鉴，是海报更为明显的特征。例如对于“象征派”、“印象派”、“立体主义”等的借鉴。在西方的很多影片，诸如科幻、恐怖类型片中，影片所要表达的是一种循世的逃避思想，它常常以探讨生与死、人性中的善与恶为主题，有时也带上很多空虚和颓丧的情调。由于西方社会的很多病症，带来了一种精神上的不健全，很多艺术家们不愿在作品中袒露自己的意愿，但又不满足于现存事物，常常就在虚幻中去构筑一个超脱的世界以寄托自己的愿望。这是产生近代象征性艺术的心理根源。在电影中也就有很多梦幻、潜意识、情感宣泄，并大量运用象征和比喻手法。所以在一部分海报中也运用了这种手法，表达一个很抽象的含义。在《莫扎特》（图 97）、《情之罪》（图 52）等幅海报中，我们可以看见人的潜意识的外在表露，画面上那扭曲的肢体代表着人心的惊悸和灵魂的不安。西方电影理论指导思想十分推崇弗洛伊德的精神分析法，他认为在文明社会中，由于性的要求受到道德的约束，人们不得不压制和掩饰它；因此，这种欲望往往在无意识和潜意识中流露出来，在梦幻和半昏迷中得到宣泄，艺术创作就是这种宣泄的产物。这种理论当然影响到电影创作。因而许多电影本身都有意无意地论证着这个理论，电影海报也在一定程度上强调了精神分析的推断。我们的电影创作应是有意识地以马克思主义的辩证唯物主义作指导，承认物质第一性和意识第二性，因此在吸收现代艺术流派的长处时，应当正确辨认这一点，而不能盲目师从。

本书两位编者奉献了电影海报宝库中的一粒珍珠，切望读者从中汲取的是真知卓见，也厚望有志者勇敢地去拓展这块新开垦的处女地。我国海报还是一个刚刚出生的新生儿，它确实需要养料和护理，也需要关注和培育。但笔者也兴奋地看到，随着中国电影事业的日渐壮大，已经诞生了不少好作品，这些构图精巧的电影海报已出现在祖国的城市和乡村、大街和小巷，已为越来越多的人所赏识。愿有志者事竟成！

林 岑
于八六年京沪两地

1

2

1.《快速挺进》 1984年 联邦德国

一队人在一边射击、一边挺进。画面中两个红白色重迭在一起的“F”，是片名的头一个字母。

2.《美国人宁佳》 1984年 美国

一个充满冒险精神的美国青年，在激烈动荡的年代中成长，他是新一代美国人性格的代表。

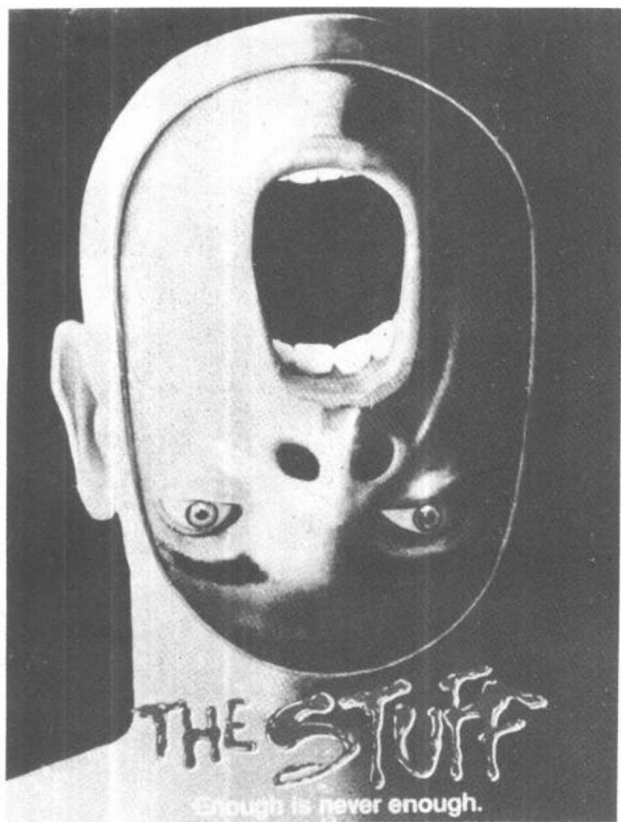
3.《天使之死》 1984年 美国

一个闯荡江湖的男子，心中充满着狂暴的复仇意识，由于得到了一个女子的爱，他变得平静了。然而，她却为此付出了生命。

3

5

4.《素质》 1984年 美国

一张倒置的脸被安放在一个头颅里，这种反常的处理，使影片蒙上了一层神秘的色彩。

5.《太阳浴血记》 1946年 美国

影片反映的是美国西部乡村的一场民权斗争。一对热恋中的青年男女变成为互相残杀的仇人，在阳光下双双倒在血泊中。海报上排列着片中所有主要演员的照片。

5

6

6.《摩菲斯特》 1981年 联邦德国
一个随机应变的人在希特勒上台之后由普通演员摇身变成一名政界红人,他的行径就跟 他演得最精彩的魔鬼摩菲斯特一模一样。

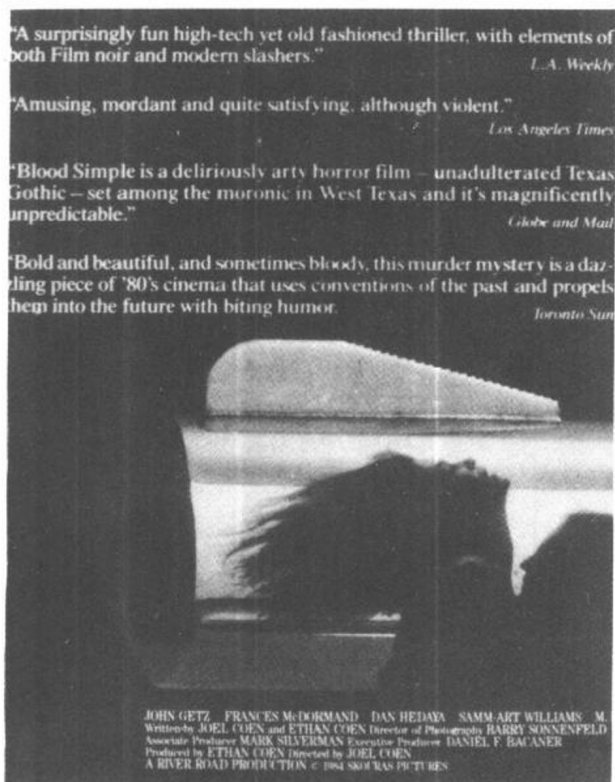
7.《血药》 1984年 美国
幽默的讽刺和轻松的取闹相结合,使这部影片具有很强的吸引力。海报上将一些报刊对该片的评介刊登了出来,增加对观众的吸引力。

8.《燃烧》 1981年 美国
黑色剪刀象征着拆散一对恋人的凶兆。

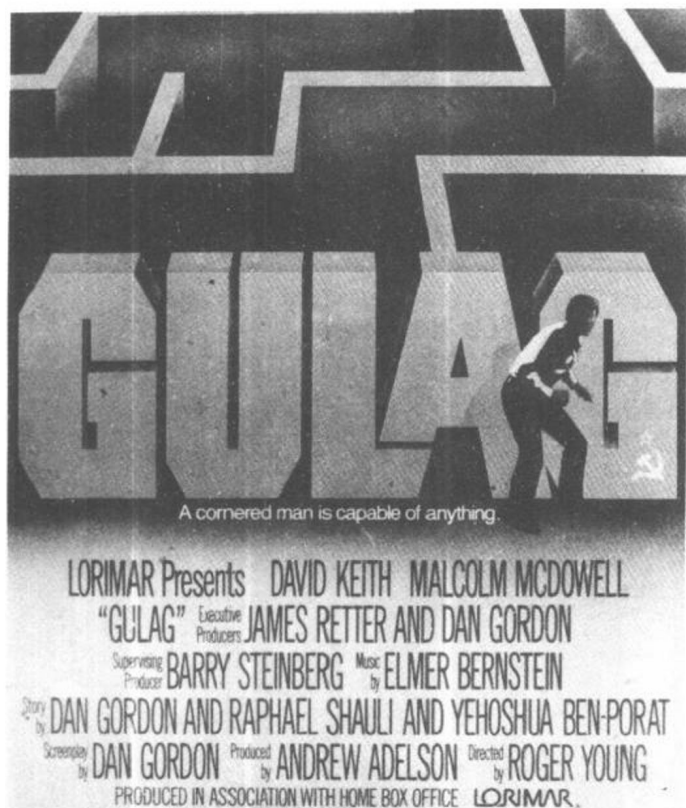

7

8

7

9

10

9. 《古拉格群岛》 1984年 英国

影片反映苏联古拉格群岛上劳改营的情况。画面以巨大的字母所构成的迷宫以示困境,又以极小的比例安排了绝望中的人,表现出环境对人的压迫造成了人的反叛。

10. 《出事地点》 1984年 美国

影片反映美国当代社会的弊病,具有揭露意义。

11. 《枷锁》 1984年 美国

一根铁镣,隐喻着妇女精神上的无形锁链。启示人们,妇女必须挣脱历史因袭的枷锁,才能真正解放自己。

12. 《不合时宜》 1985年 美国

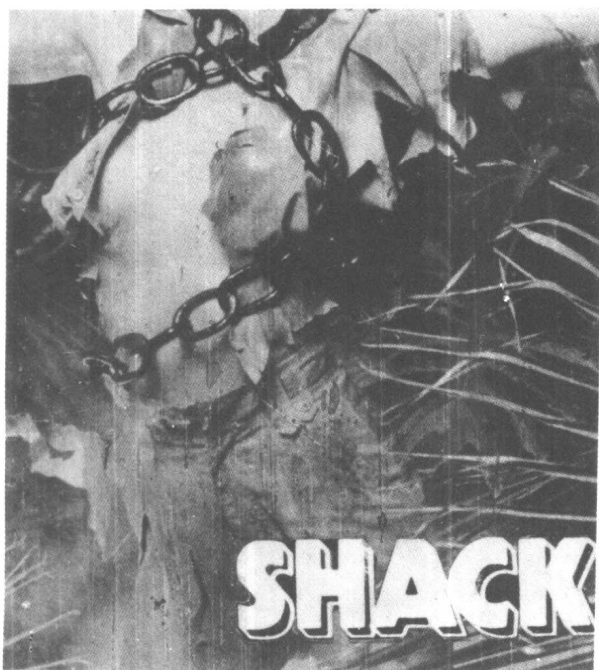
这是一部科学幻想片,叙述一群年轻人去寻求和探索另一个已存在两百万年的世界。海报带上浓厚的科幻色彩。

13. 《危险至极》 1984年 美国

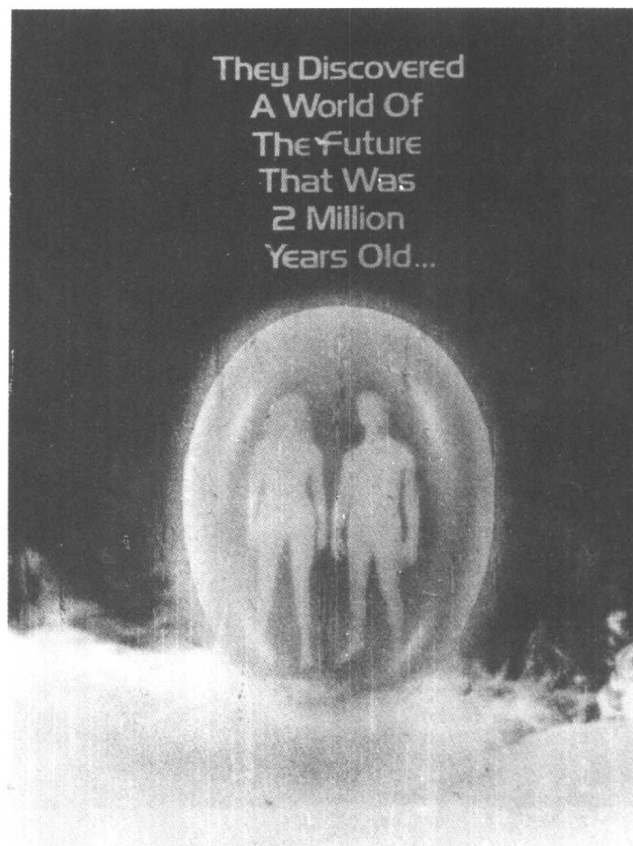
一部暴露美国社会弊病的影片,告诫人们:青年人私藏武器是危险至极的。

14. 《黄发姑娘和金色城堡》 1984年 美国

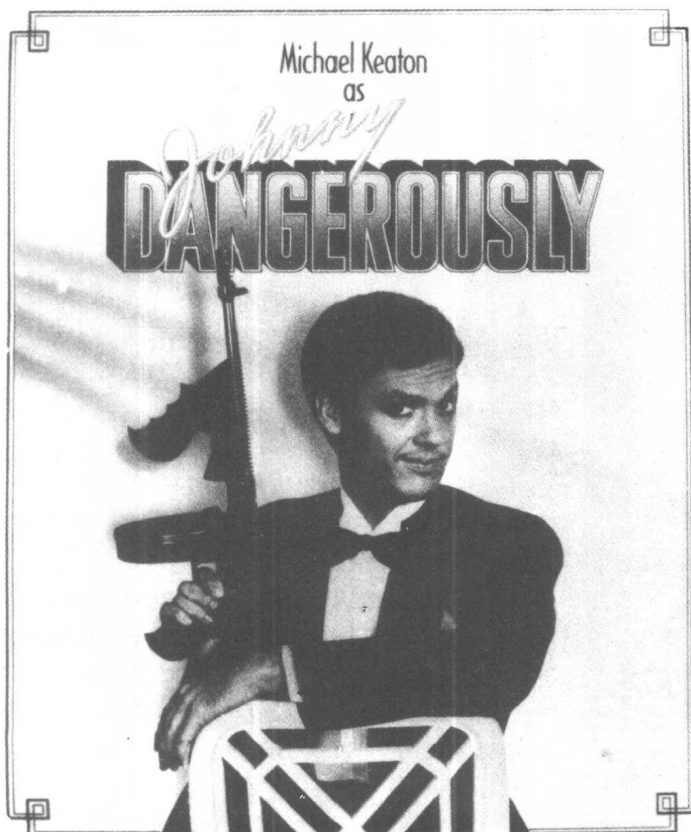
这是一部天方夜谭式的惊险传奇片,叙述一位智勇双全的女郎,进入了一所隐藏着国王全部财富的城堡,所经历的一番神奇遭遇。

11

12

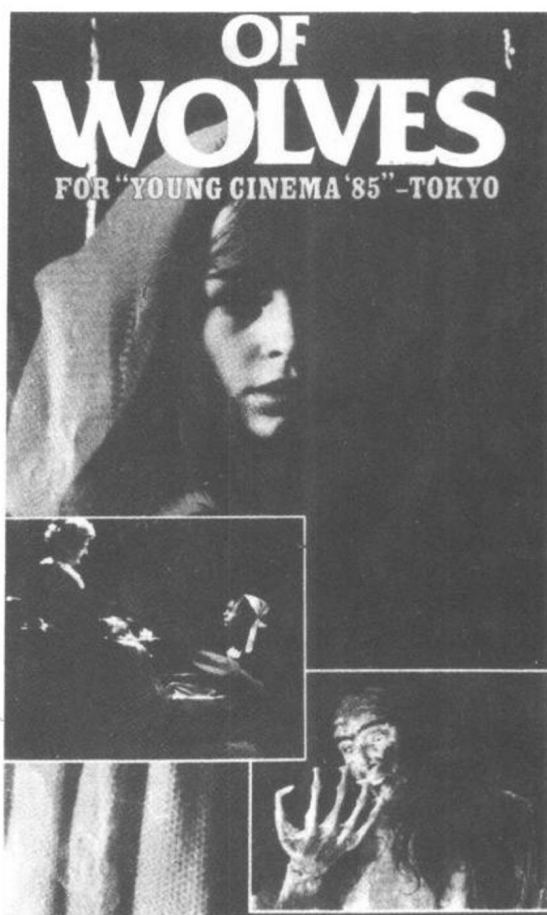
13

14

15

16

17

15.《地狱之门》 1984年 美国

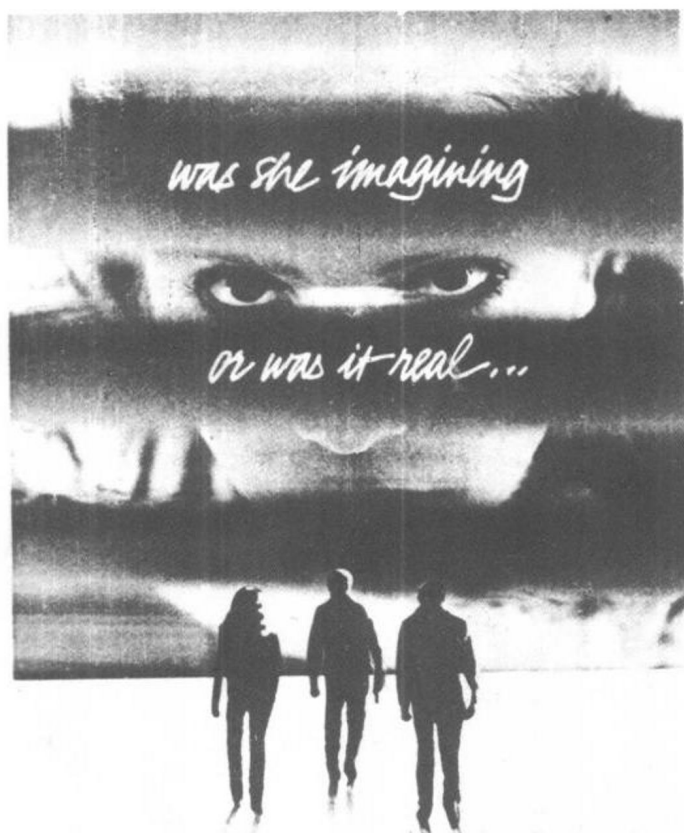
影片描述发生在八号病房门口的可怕事件。海报以这一场面作中心内容。

16.《狼群》 1984年 英国

一群天真烂漫的少年，在一个奇特的环境中渐渐变成了狼人。这是一部具有隐喻意义的社会问题片。

17.《玛利亚的情人们》 1984年 美国

一个孤苦无依的德国少女，经过与几个不同性格的男人的交往后，深深懂得了爱和恨。这是联邦德国著名演员娜丝塔西娅·金斯基近年来的一部力作。

18.《嘶声呼救》 1984年 美国
影片突出表现了主人公孤独、恐惧的心理。一双充满疑虑的眼睛，吸引读者去猜测那些神秘莫测的事情。整幅图象就似一个大问号，始终盘旋在你的脑海中。

19. 美国电影大展销五周年纪念
洛杉矶 1985年 3月 7日—15日

20.《红皮肤》 美国四十年代
好莱坞西部片。原海报的基本色调是暖色，红色象征着生命和危机的搏斗。

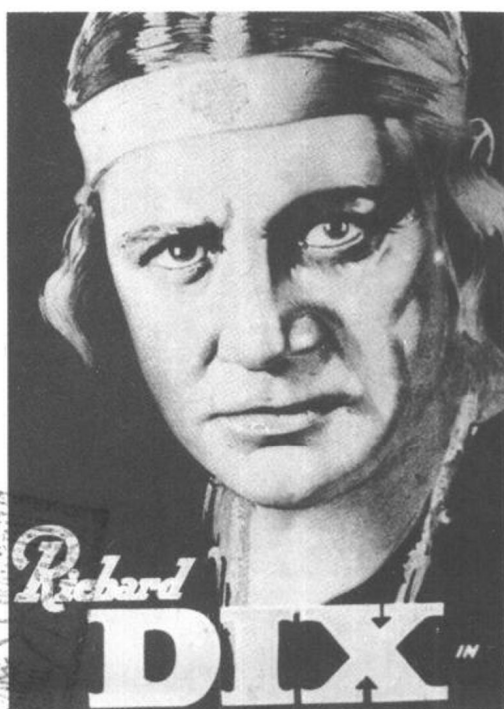
SCREAM FOR HELP

18

19

20

21.《芳草地》 1984年 美国

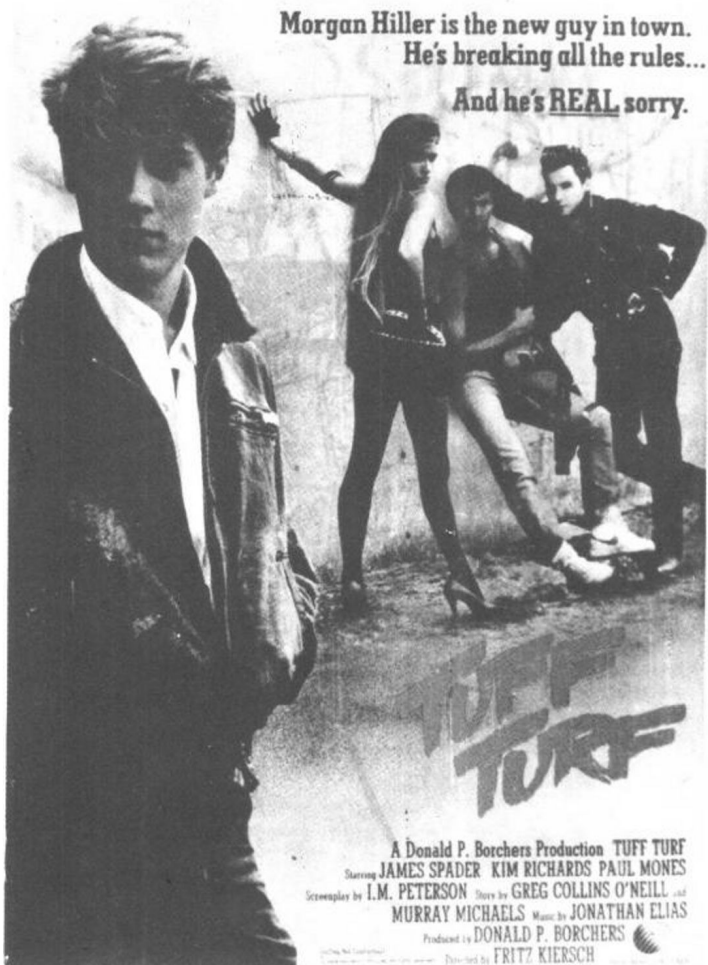
影片描写小城镇的一个青年，他破坏了当地许多清规戒律。反映了现代社会的心态，是青年人真实思想的写照。影片中的主要人物几乎都出现在画面中，使海报充满了生活气息。

22.《判决无罪》 1985年 美国

英国著名推理小说家阿加莎·克里斯蒂的一部悬念片。

23.《亚西济地下组织》 1985年 美国

影片描述第二次世界大战期间，意大利亚西济城的抵抗运动。画面是一所被法西斯占领的教堂，神父却都是抵抗运动战士所化装的。

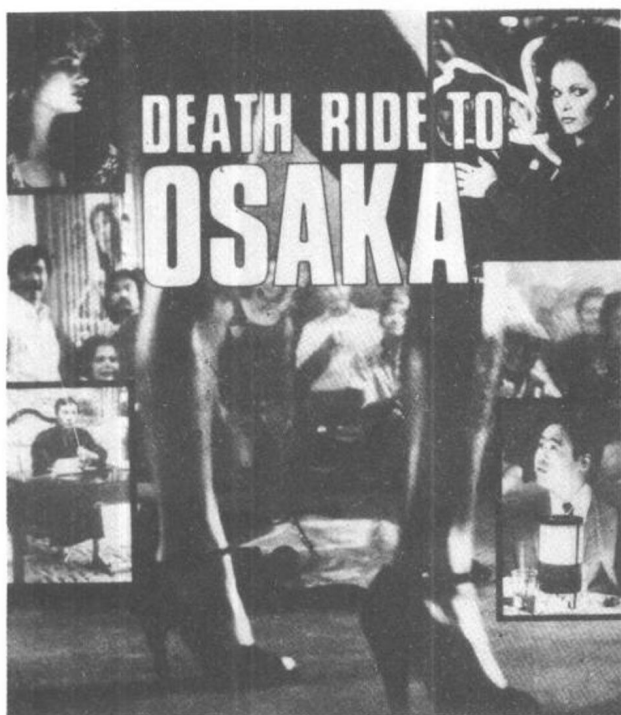

21

23

22

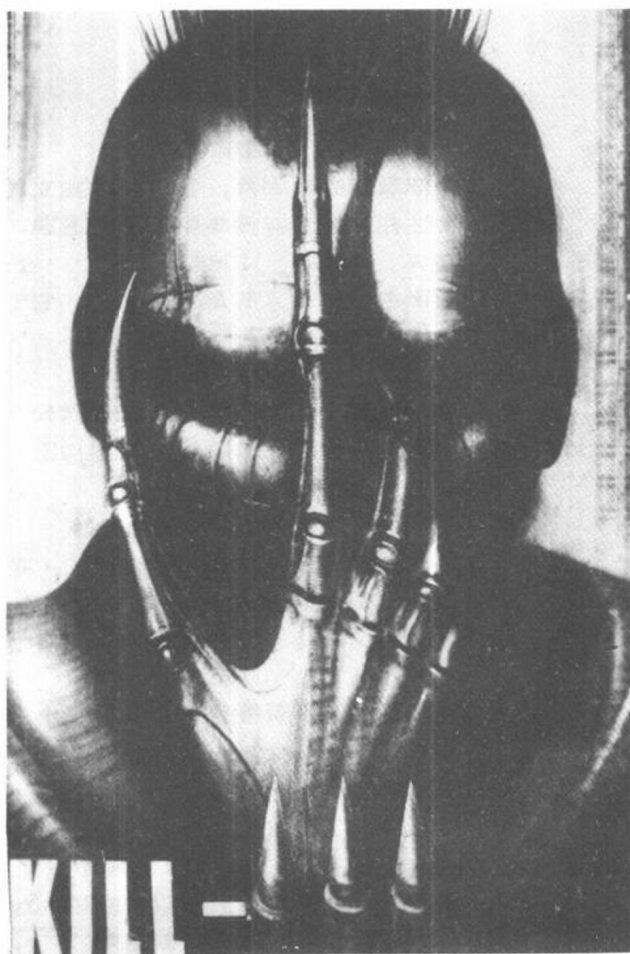

24

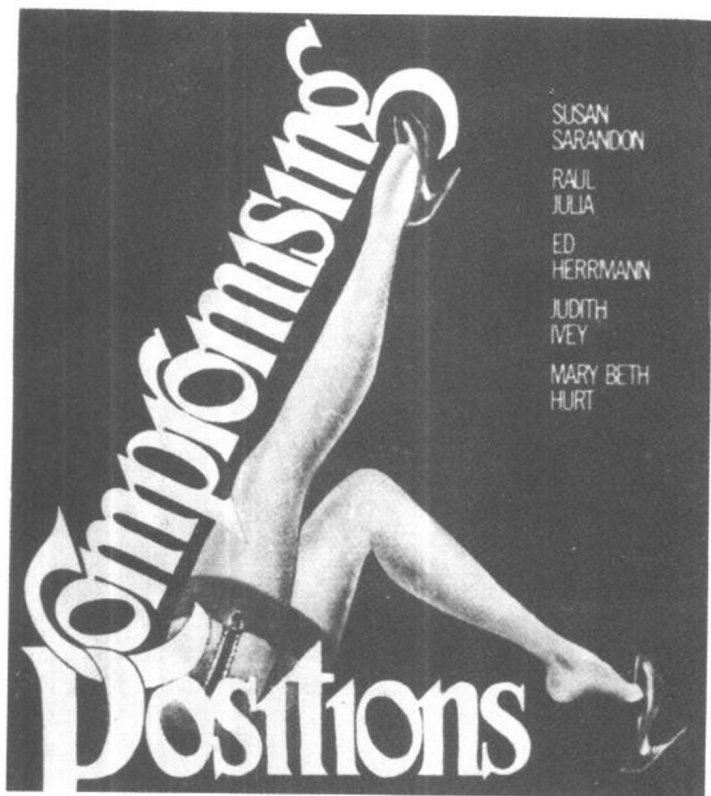

25

26

- 24.《死神降临到大阪》 1984年 美国
一个神秘的女人带着重要使命悄悄来到日本大都市，引起各种人的骚动和不安，他们都紧张地窥视和提防着她，然而她是谁呢？
- 25.《几乎就是你》 1984年 美国
一部爱情喜剧片，叙述关于爱的哲理。
- 26.《未来——毁灭》 1984年 美国
典型的科幻片，预示未来的恐怖。

27

28

27.《让位》 1984年 美国

一部风趣的喜剧片，描写一位独立的职工女性在社会生存竞争中的种种遭遇。

28.《地牢之主》 1984年美国

画面中恐怖的人头是怪兽之王，它专门窃取人的灵魂。

29.《灰狐》 1984年 加拿大

一部描述早年加拿大驿车大盗传奇的影片，具有浓郁的北美风情，海报构图以主人公和三张剧照组成。

30.《骸骨》 1984年 英国

影片描写被三K党暗杀的布莱安·布朗。画面强烈的对比显示出在平静的表面下潜伏的凶兆。

31.《玉米小人》 1984年 美国

影片根据作家斯蒂芬·金的同名小说改编。影片描绘一个成人的恶梦，梦见在收割玉米之时，一个孩子要把玉米变成一群小人都带去，玉米小人起来反抗。

32.《铁腕女人》 1985年 美国

这是一个关于力量、欲望和胆识的故事，它包含着一种对妇女的新见解。