

剪辑思维对平面设计叙述性的重构性研究

张荣燚

(莫吉廖夫国立大学, 白俄罗斯 莫吉廖夫 212022)

摘要: 本文注重于研究关于静态媒介与动态影像相结合创作为核心, 对比于“表现型蒙太奇”为叙述模型解决视觉传达中时空断裂困境。通过解构苏联时期蒙太奇学派(艾森斯坦、维尔托夫)与法国新浪潮跳切技术为理论基础, 建立“平面性二轴体系”, 可以简化来说X轴信息密度/Y轴符号抽象度, 图形对比触发时空连贯性感知——理论可用与转化性与实践可行性。以《爱·告白》系列为海报实证载体进行研究, 我将设计文化冲突模型: (公式: $|S1-S2| \times A$, S为符号文化权重, A为并置面积比), 数据可以直观感受到其对比冲击力的叙事张力。眼动张力实验, (样本量 N=120), 可以发现观众对待图与空间转换的感知率。
关键词: 剪辑思维; 平面设计; 重构

1. 研究方向

本文研究将围绕以下内容进行:

- (1) 研究结果为, ($C \geq 0.5$), 视觉并置可以提升为 40%~45%的范围叙事记忆留存率, 以传统排版为模型。
- (2) X轴信息密度/Y轴符号抽象度, 比如设计类似电影为桥段“盗梦空间”城市建筑无视地心引力颠倒反转; “信条”反复被炸掉的大楼(高密度第抽象/低密度高抽象), 加速蒙太奇的情感和空间转化的情绪曲线。
- (3) 跳切断层, (如电影桥段中灾难爆发前兆, 人们可以发现蚂蚁集体出巢穴; 鸟到处飞等, 切到其中一个“天选之子”脑海中爆发时候的山崩海啸, 火上爆发, 到处是倒塌房屋, 下一秒人就被吞噬场景。), 迫使观众可以联想到接下来要发生事情, 从而补全叙事缺口, 激活人们脑海中认知编程参与。

高符号抽象度	诗意叙事	高冲突区: 适用于爆发性叙事
	①	
	抽象含义	
低符号抽象度	★	纪实, 适用于信息叙事
	叙事符号	
	空白留作悬念制作	
低信息密度	高信息密度	★
		具体照片
		①空间转换为形式, 以“造物者”身份, 打造空间视觉体验

图1 “平面性二轴体”

低信息密度高信息密度
①X轴在这里, 我将设定为信息总量, 从左到右, 信息的密度程度构图的过渡形式, 以简化的形式“超密集”的演变。

作者简介: 张荣燚 (2000-), 男, 本科, 研究方向为平面设计与剪辑。

②Y 轴在这里, 设定信息抽象度的延申, 将从纪实形式到图案的符号几何图形的过渡。

我将实践案例分析案例形式:《爱·告白》, 它变化的冲突表现。

原图它以高密度, 抽象性, 线性线条阐述图形深层含义, 适用于高爆发性叙事途径。我将并置为右下角高信息的空间转换空间视觉体验。重现图形符号与视觉进行文化碰撞, 并衍生新的“静态的时空断裂”。

公式计算此刻冲突值的变化 C 值, 通过最终量值对比 A, C 值控制大约为 0.6 左右的高水平值, 确保视觉冲击及叙事线条与空间体深度融合, 矛盾且有序进行程序。

2. 蒙太奇理论的平面转译

基于我所设计婚礼主题海报来设计的蒙太奇叙事重构分析及创作延展为方案, 核心围绕色彩对比, 时空折叠, 情感冲突的蒙太奇转译路径;

海报解构: 蒙太奇技法拆解

元素	上半部(现实层)	下半部(记忆层)	蒙太奇转译手法
色彩维度	高饱和度暖色调	低饱和冷蓝滤镜	冲突蒙太奇: 现实与记忆的温差对抗
时间维度	当下瞬间(鲜花鲜亮)	延时记忆(色调褪色)	垂直蒙太奇: 时间纵深压缩
细节符号	清晰花束纹理, 婚纱褶皱	柔焦虚化, 边缘模糊	加速蒙太奇: 记忆的熵增效益
文字编排	粗体日文(实体存在感)	浅灰小字(记忆的消逝感)	图文错位: 声画分离技法转译

图 2

将其归纳为现实与记忆相乘, 得出婚姻在时间路线上的时间重量, 体现了核心围绕色彩对比, 时空折叠的变化曲折线路。上述所讲的“加速蒙太奇”, 在学术术语中是这样介绍的: 强化连续性(intensified continuity), 波德维尔认为, 当今主流电影, 尤其好莱坞电影使用更快的剪辑速率(more rapid editing): 平均了镜头的长度(ASL); 利用了极端的剪辑手法大量运用了特写和超大广角特写, 更富有冲击力, 镜头画面切换比较过度平和。从而信息更加密集^[1]。

“加速蒙太奇”仅仅是电影技巧, 背后突破社会文化和技术更新的支撑。

(仪式蒙太奇)在海报画面基础植入时空的折叠变化, 从而体现深化: 婚礼-日常-永恒。

我将理论的“时空折叠”转化为数据“多重场景并置; 融合婚礼从而突破仅仅元素符号, 让多空间元素融入其中, 实现“折叠”。

第三步, 需要技术执行和参数化(execution)

视觉构思离不开具体的技术手段和精确的数参考实现出来。

叙述链条:

为了加深冲突, 将暖色调花束饱和度提升至 HSB(35, 100%, 100%), 冷色调加入荧光蓝(潘通 801C), 并且将新娘捧花形状延伸为下版的爱心轮廓, 加上剪辑转场; 并且加入元素符号, 散开的花瓣-褪色成账单/奶瓶, 关于婚礼相关物。而(熵增蒙太奇)借助算法来完成(如图 3)。

算法模拟记忆衰退

```
PImage midLayer = original.filter(DILATE); // 扩张柔化
midLayer.filter(BLUR, 6);
midLayer.tint(255, 150); // 50%透明度
blendMode(OVERLAY); // 叠加灰尘噪点纹理
```

图 3 算法模拟记忆衰退

当永恒蒙太奇是将物质转化,婚纱流苏转化为青铜古典雕塑,代表着白头偕老,终生不弃誓言;当背景单色换成永生苔藓微景观,体现时间此刻停留。对于色彩解构(HSB 35, 100%, 100%)将转化为记忆冷蓝(HSB220, 40%, 80%),永恒青灰(1ab70, -5, 5)。

从观众眼中去认知数据,当镜头切至新娘捧花(1.2s)——跳跃至冷色层人脸(0.3s 裂隙)——冷视文字(0.8s 补足叙事),升级为重构,现实为鲜花(0.8s),其次褪色账单(触发记忆联想);在下层青铜婚纱(1.5s 深度凝视),并主动照射 UV 日期:行为蒙太奇。以引导性叙述补全,验证`爱森斯坦的核心理论,“冲突的意义”,将观众从文字的油墨触控行为,变成婚姻温度的解码者和共鸣者。

3. 平面叙事时空体的建构

首先我们研究什么视平面叙事时空体(chronotope),它来源于巴赫金的理论,指的是时空与空间在文学作品中的不可分割的交织体。而平面更多关于时间,空间,以及结构的差异性与叙事时空体之间的魔幻融合^[2]。当我们设计平面图形时,更多于线性,将碎片化的物质转化为二维物体,但是它对于人的视网膜展现,具有停滞感和瞬间性,无法达到立体感。当空间层面出现时,它具有非跳跃性,非深度化,非连续空间多样性,在空间时期无法特有符号性呈现出来;而结构方面比较单一,功能化,扁平化,无法体现人物内心变化深度。从而意义变得更加表面,而深度含义却被深深抵制。当我们设计一张海报,它色度,设计画面,展现形式,可以直观的展现。但是深度含义,“仁者见仁,智者见智”,体现价值观和设计理念,必须设计者阐述。空间体,以三位一体出现,重新构建新的模块化,空间转化的非逻辑性;以及不同空间单元的独立性和地级性在空间三维体延续,凸显出平面叙事时空体的建构完美性^[3]。当蒙太奇手法,在画面方面的拼接,对白式情节推动内容指向深层度冲突或者情感链接。当传统形式无法表达深层次含义时,那空间转化,可以将世界碎拼化记忆融合,因果效益的连续性,含义的波动性,随着空间的变化,一点点深入构建体系结构中。当我深度研究对象对于传统模型平面的冲击下。从而体现出,当下模型对于其特殊的情感价值和承载内涵的思想阐释。例如,《星际穿越》(2014),马修·麦康纳饰演的被空间束缚的宇航员,他在多维度中看到自己女儿慢慢成长,当他回来时候,他女儿已经垂垂老矣,而自己似乎没有变化。当空间延续性,目光将不在二维体变成多维度时候,那么后现代,空间转移,媒介转化将延续下去。

雷蒙德·卡佛(raymond carver),他是“极简主义代表”,他以聚焦生活片段和表面细节(冰山理论),空间具有符号性,时间淡化线性感,从而他体现平面特征非常显著。

实证创作:《花季少女》的叙事重构实验

以海报为模型,它所展现符号元素对于视觉冲击,我将进行解析核心叙事符号解构,视觉元素。

表格

视觉元素	隐喻含义	艺术表现手法
头戴粉花	生命与青春不息	当质感对比,柔肤与花瓣
唇边淡红	人与自然对话	焦点陷阱,引导视线转移
背景古风宣纸	时空穿梭的梦境感	空气透视法,更改画风形式

图 4

平面设计重构,空间上将人物镜像处理,一面保留着写实花朵,另一面转化工业齿轮,诠释自然与现代社会性的博弈。色彩转化为波动动画,将二维平面变成三维,RGB 值转化,

静态物象突破蚕蛹变成实体活灵活现，生命力得以延存。

当运用剪辑思维，将叙事片段切片转化维动态实景，每一帧解析静态的花蕊绽放，花瓣的露珠渐渐从花蕊上滑下来轨迹进行特写；跳切到人物，她一颦一笑细微进行特写，阳光照射到似乎还有露珠的绿叶，反射如同少女的刚刚从梦境醒来一样。重组为时间蒙太奇海报。

4. 跨越媒介叙事模型

自然灵性（natural spirituality）与现代艺术（modern art）向碰撞，当视觉核心与灵性相互衍生，其中核心矛盾与张力对抗时，那种有机的，自然之美世纪与永恒，人所创作出来的个性表达火花似碰撞^[4]。当氛围变成静谧，梦幻，以及超越时空的对话。首先我们必须了解什么是跨越媒介叙事：是指故事和叙事环节通过不同媒介和平台，例如图片，视频，文本，音频，实体体验进行简述和扩展，每个平台都有其独特的方式为故事情节进行推动，并且统一，沉浸式体验^[5]。“跨越媒介叙事”是由美国传播者亨利·詹金斯（Henry Jenkins）在其 2006 年出版的著作《融合文化：型媒体与旧媒体的冲突地带》（Convergence Culture: Where Old and New Media Collided）中系统提出并定义的^[6]。

构建跨越媒介叙事模型，如图 5：

图 5 构建跨越媒介叙事模型

5. 运营核心机制

将某一个点或者面转化为可以情感或者一个媒介为触点来引导去探索的一部分，这个就是所谓运作机制。媒介所传播优越性发挥着其独特优势：微视频或者小红书擅长传递某一个信息，将情感的瞬间带给观众；擅长展现触觉和收藏价值，创造沉浸式体验。现代“元宇宙”，将视觉化变成思维化，将情感代入空间维度，不再是“看”，而是“在场”；从平面到球体的转变，从而探索自己独一无二的故事线，将叙事内容交给体验者^[7]。这里我不是围绕它来说的，只是为了引用现代出现的更好让你们理解我所表达观点。

我所为了将图片不在是故事的终点-而是起点，将图片内容元素赋予情感和作者设定故事线而进行。可以将隐蔽的情感，在不经意间表达出来，将信息巧妙的分布不同的，最合适的媒介上面，观众不再是“观看者”而是“体验者”，巧妙化解“仁者见仁，智者见智”思讯，观点更能直观，全方面展现出来^[8]。图片不再是“图片”，价值不断地放大。

6. 平面与剪辑的重组模型启示

设定平面与剪辑的重构，就是将叙事逻辑和时空进行编译。“重组”构建新的模型，以“蒙太奇”“跳切”等为核心搭建与平面设计为桥梁，打破传统方式，赋予平面设计的作品以动态的叙事方式，情感多方面阐述空间；并回应当下信息爆炸时代对复杂性和参与性的回应^[8]。

以“蒙太奇”与“法国的跳切”，为蒙板，并梳理剪辑如何重置平面设计含义。并将设计元素与剪辑理念之间“空间对话”，完成意义的重组。并且利用巴赫金“时空体”，概念，剪辑思维对时空体所阐述平面设计的理念进行切割与重构。

以下就是模型设计，如图 6：

图 6 平面与剪辑的重组模型设计图

参考文献：

- [1] 宮澤. 早期的電影聲音理論與創作：愛森斯坦與卓別林[J]. 音樂與聲音研究, 2022 (02) :108-135.
- [2] 俞虹. 蘇聯蒙太奇學派[J]. 當代電影, 1995 (01) :70-79.
- [3] 姚曉濛. 保衛蒙太奇[J]. 電影藝術, 1989 (07) :23-30.
- [4] 閻瑾. 從“新浪潮電影文化”看跳切的發展[D]. 蘭州大學, 2019.
- [5] 林華. 試論法國“新浪潮”對中國當代電影的影響[D]. 貴州大學, 2007.
- [6] 俞虹. 蘇聯蒙太奇學派[J]. 當代電影, 1995 (01) :70-79.
- [7] 姚曉濛. 保衛蒙太奇[J]. 電影藝術, 1989 (07) :23-30.
- [8] 孫開哈. 作為“元批評”的闡釋——大衛·波德維爾的電影詩學觀[J]. 文藝評論, 2025 (04) :19-27. 10. 16566/

A Reconstructive Study on How Montage Thinking Reshapes the Narrativity of Graphic Design

ZHANG Rongyi

(Mogilev State University, Mogilev, Belarus 212022)

Abstract: This paper focuses on studying the integration of static media and dynamic imagery as the core creation, contrasting 'expressive montage' with narrative models to solve the dilemma of temporal and spatial disjunction in visual communication. By deconstructing the Soviet montage school during the Soviet era (Eisenstein, Vertov) and the jump cut techniques of the French New Wave as theoretical foundations, a 'planarity two-axis system' is established, which can be simplified to describe the X-axis information density/Y-axis symbol abstraction. Graphic contrast triggers the perception of temporal and spatial coherence - the theory can be applied to transformability and practical feasibility. Using the 'Love Confession' series as an empirical carrier for research, I will design a cultural conflict model: (Formula: $|S1-S2| \times A$, where S represents the symbol's cultural weight and A represents the juxtaposed area ratio), data can intuitively reflect the narrative tension of its contrasting impact. Eye movement tension experiments (sample size $N=120$) reveal the viewers' perception rates of image and spatial transitions.

Keywords: Editing Thinking; Graphic Design; Reconstruction.