

Yazılar:

GRAFİK TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU

Film afişi tasarımına derinlemesine bir bakış

Jorge Farah

wf-blog-2021.webflow.io

Çeviri: Ayşe Dağıstanlı

Size bu çok önemli sanat formunun tarihçesi, önemi ve tasarım unsurları hakkında bilgi sunuyoruz.

Filmler yapılmaya devam ettiği sürece film afişleri de hayatımızda

olmayı sürdürecekler. Afişler reklamını yaptıkları filmin olay örgüsüne, kurgusuna ve atmosferine kısa bir bakış sunan tanıtım araçlarıdır.

Ancak bundan da öte, film afiş tasarımı, filmin görsel estetiğini ve ruh halini yakalamayı amaçlayan afişlerle, film ortamını tamamlayıcı bir sanat biçimi olarak hizmet eder.

Grafik tasarım deneyimi yararlı olsa da, etkili bir film afiş yaratma sanatı özel beceri gerektirir. Tıpkı harika kitap kapaklarında olduğu gibi, en etkileyici olanlar genellikle başlı başına bir başyapıt olarak takdir edilirler ve doğru filmlerle eşleşen afişler, sinema tarihine ikonik sanat eserleri olarak geçerler.

Jaws (1975), *The Godfather* (1972) veya *Breakfast at Tiffany's* (1961) filmlerini düşünün – bu filmlerle ilgili anılarımız, filmin kendisi kadar ünlü afişlerindeki ikonik görüntülerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

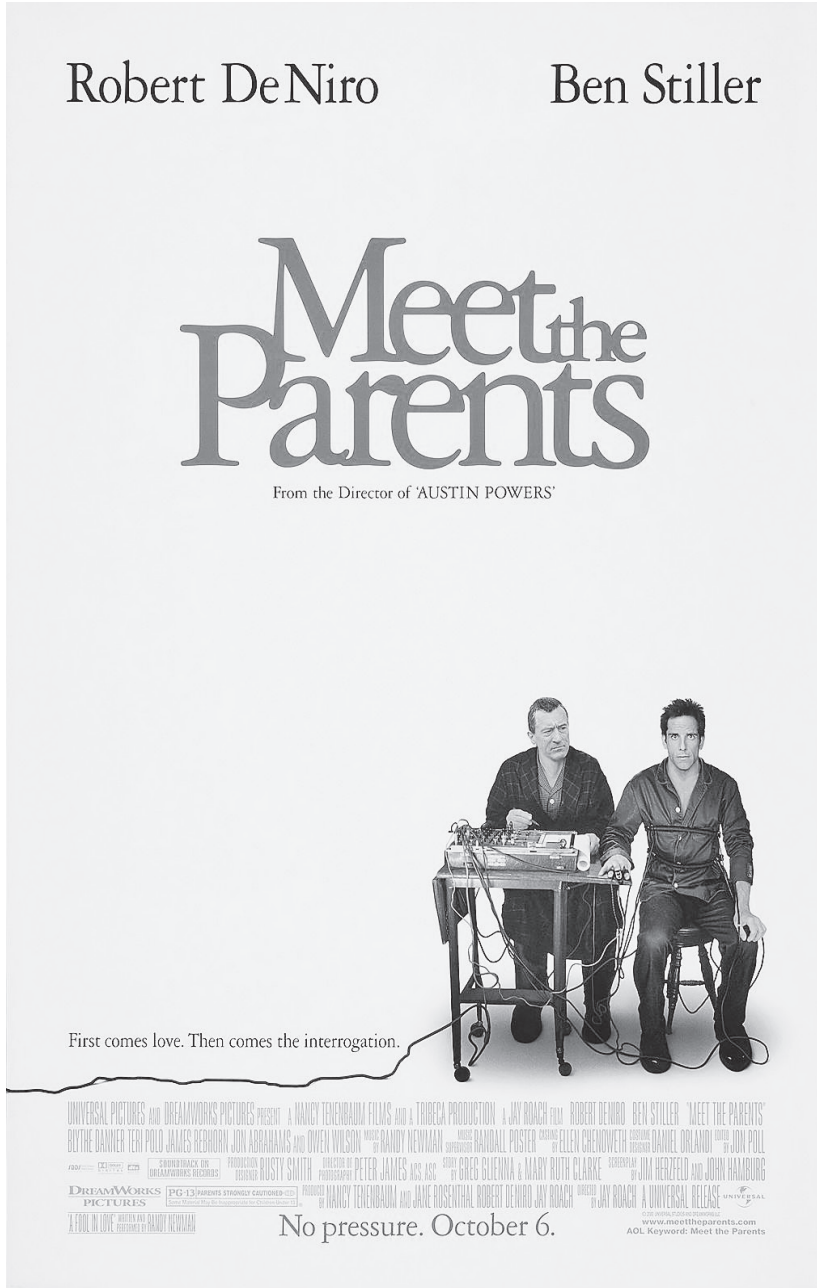
Film afişleri her zaman sinema dilinin bir parçası olmuştur

İlk öyküleme özelliği 1906 Avustralya yapımı *The Story of the Kelly Gang* adlı filmde görülürken, hareketli görüntülerden oluşan bir çalışmanın (*bir sinema filminin*) reklamını yapan ilk afiş 1890'da Parisli sanatçı ve litograf Jules Cheret tarafından yaratılmıştır. Afişte, elinde filmin programını tutan genç bir kız tasvir ediliyordu.

1895 yapımı kısa filmi *L'Arroseur Arrosé*, tek bir filmi tanıtmak için tasarlanan ilk afişti. *L'Arroseur Arrosé*'nin afişi, büyük bir yenilik olarak, filmin teknolojik harikalarına odaklanmak yerine, aslında reklamını yaptığı gösteride yer alan bir sahneyi içeriyordu. İlerlemekte olan film ortamı gibi, sanat biçimi de yavaş yavaş kendini geliştiriyordu.

Bununla birlikte, film afişlerinin gerçekten yükselişe geçmesi ancak 1920'lerde, Hollywood'un film endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkması ile mümkün oldu. Bu dönem, sessiz filmlerin altın çağıydı ve film endüstrisi patlama yaşıyordu. Sinema salonları, yalnızca daha fazla seyirci almak için değil, aynı zamanda film afişlerini asacak bol miktarda duvar alanı sağlayan görkemli mimariyle daha da büyüdü. Bu afişler çoğunlukla binanın yakınından geçen insanları çekmek üzere tiyatroların dışında sergilenmek üzere tasarlanmış elle çizilmiş resimlerdi.

Film endüstrisi büyüdükçe film afiş sanatının önemi de arttı. Stüdyolar, afişin insanların filmlerini görmelerini sağlamada çok önemli bir araç olduğunu ve şık, merak uyandıran bir film afişinin geniş kitleleri çekme potansiyeline sahip olduğunu fark etmişti. 1940'larda ve 1950'lerde, afişlerde fotoğraf kullanımı daha yaygın hale geldi ve film stüdyolarının filmin en iyi oyuncularını daha belirgin ve tanınabilir bir şekilde göstermelerine olanak sağladı.



1970'lere gelindiğinde, film afişleri, filmin atmosferini ve temalarını aktaran sanat eserleri yaratmak için genellikle film yapımcılarıyla işbirliği yapan afiş tasarımcıları sayesinde renkli, göz alıcı eserlere dönüştü. 1970'ler, *Star Wars*, *Dirty Harry*, *The Exorcist*, *Apocalypse Now* filmlerinin ve daha pek çok filmin unutulmaz ve ikonik afişlerinin, tüm zamanların en iyi

film afişlerinden bazılarının da üretildiği zamanlardı.

O zamandan beri film afişleri, minimalist tasarımlardan bir filmin temalarının ve anlatısının en süslü tasvirine kadar inanılmaz sayıda stil ve yaklaşıma dönüştü. Bugünlerde, film afişlerinin sinemaların dışarısından ziyade sosyal medya akışlarında görünme olasılığı daha yüksektir, ancak rol temelde aynıdır

– dikkat çekmek. Film afişleri genellikle izleyicilerin bir filmle ilk temas noktasıdır ve afişler filmin estetiğini ve temasını aktarmada hayati bir rol oynar.

Bir film afişini iyi yapan nedir?

Bir filmi reklamı yapılan bir deneyim olarak düşünürsek, filmin afişini de bir ürün veya şirketin açılış sayfası gibi düşünebiliriz.

Hem açılış sayfalarının hem de film afişlerinin görsel olarak çekici olması, kolay anlaşılması ve – ister bir ürün ister bir film deneyimi olsun – tüketicileri satın almaya teşvik etmek için sunulması doğru bir şekilde aksettirmesi gerekir.

Film afişleri ve açılış sayfaları, bir marka kimliğini iletmek, kalıcı bir izlenim

birakmak ve dönüşüm olasılığını artırmak için kompozisyon, renk, tipografi ve benzer görseller gibi tasarım unsurlarını kullanır. Her şey doğru parçaları doğru düzenlemeye bir araya getirmekle ilgilidir.

Bütün bunlara renk, tipografi ve kompozisyon dahildir.

Renk paleti: Renk, ruh hali yaratmanın ve duyguları uyandırmanın iyi bir yolu olduğundan, film afiş tasarımıyla kullanılan en büyük araçlardan biridir. Aynı zamanda bir filmin türünü anlatmak için bir kısayol görevi görür. Örneğin, her komedi afiş gördüğünüzde bunun büyük bir negatif alan içeren, beyaz bir arka plandan oluştuğunu fark edebilirsiniz.

Aksiyon filmi afişlerinde mavi ve turuncunun bir arada kullanılması film afiş tasarımındaki favori renk eşleştirmelere iyi bir örnektir. Bu kombinasyon, iki renk arasındaki tatmin edici kontrast (renk çarkının zıt uçlarında yer alırlar) ve enerjik görünüm ile yarattıkları his göz önüne alındığında, son yirmi yılda daha fazla tercih edilir olmuştur.

Benzer şekilde, aynı dinamizm duygusunu yansıtmak için mavi ve yeşil gibi kombinasyonları da görebilirsiniz. Bağımsız filmlerin afişlerindeyse genellikle arka planda sarı renk baskındır. Ve bir korku filminin afişinde, bir önsezi ve huzursuzluk duygusu yaratmak için siyah ve kırmızı gibi koyu, karamsar renkler kullanılabilir.

Film afişindeki renk seçimi, filmin sinematografisini veya renk şemasını da yansıtabilir.

Tipografi:

Tıpkı renk gibi, tipografi de film afişlerinde kullanılan inanılmaz derecede faydalı bir araçtır. Film başlığı, kısa açıklama ve çıkış tarihi gibi film hakkında önemli bilgileri iletmek için kullanılır. Doğru tipografiyi seçmek, afişinize drama, duygu ve kişilik duygusu aşılayarak izleyicilerinizin dikkatini

çekmenize ve daha akılda kalıcı hale getirmenize yardımcı olabilir. Ve tıpkı renk gibi, amaçlanan türü hızlı ve net bir şekilde aktarmanın bir yoludur.

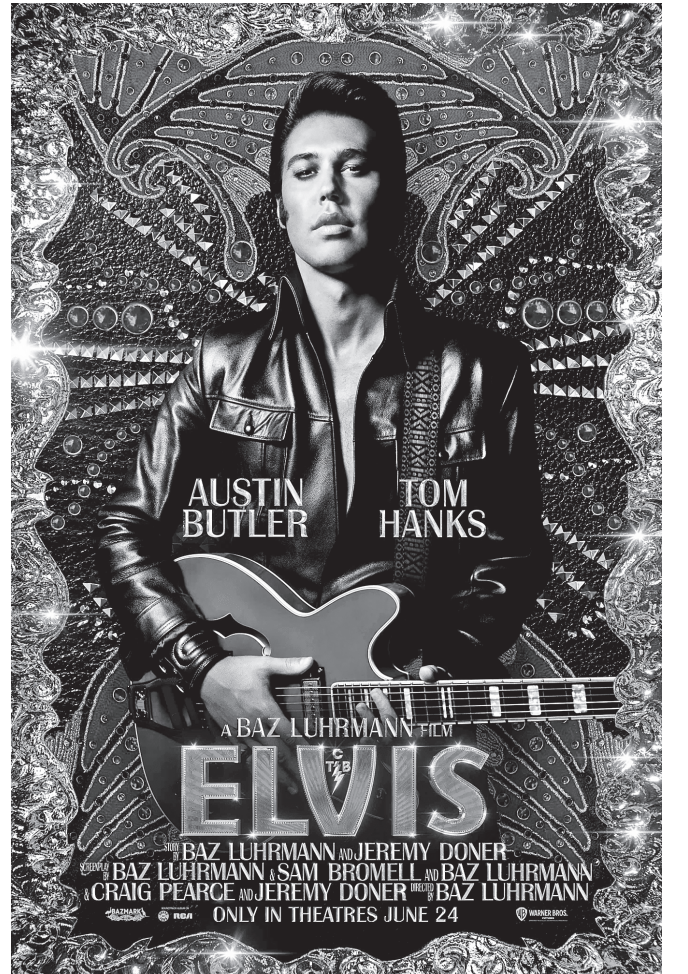
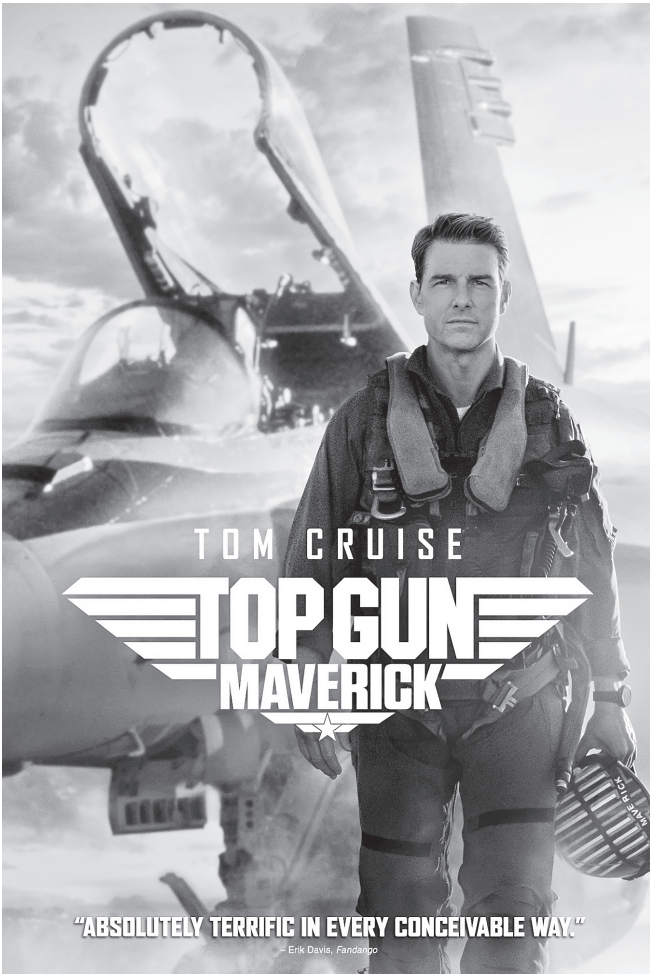
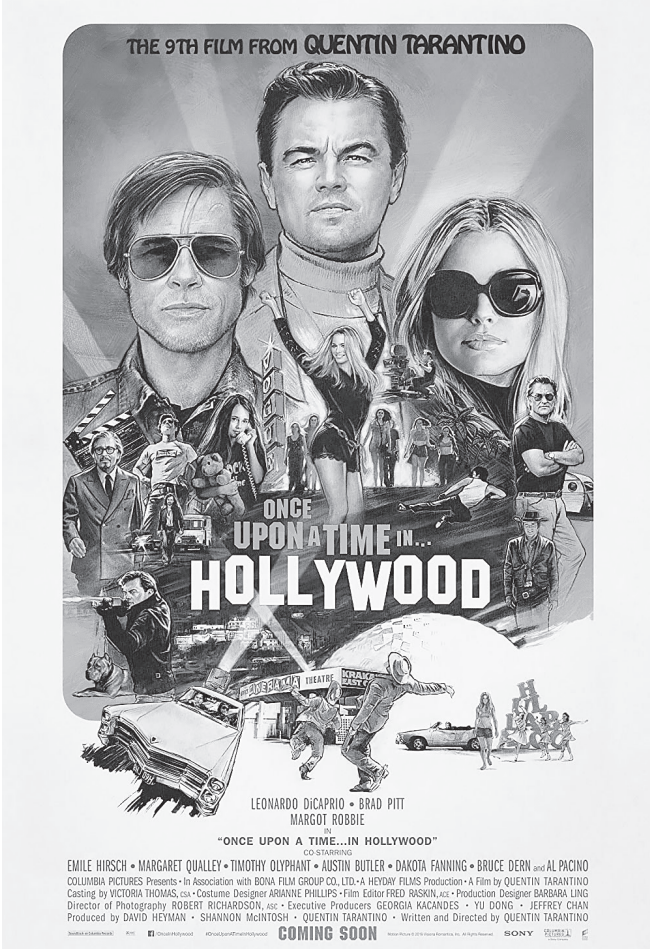
En önemli şey, tipografinin görsel olarak çekici ve okunaklı olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesidir.

Kompozisyon: Basitçe söylemek gerekirse, kompozisyon, bir denge duygusu ve görsel ilgi yaratmak için çeşitli unsurların düzenlenmesini ifade eder. Örneğin, bir film afişinde dengeli ve görsel olarak çekici bir kompozisyon oluşturmak için üçte bir kuralı kullanılır. Ancak kompozisyon, afişteki unsurlarının birbirine göre düzenlenmesinin yanı sıra afişte yer alan görselin yapısında da kendisini gösterir. Bunu, üçte bir kuralının kullanımında, bir görseldeki negatif alanın kullanımında veya günümüzde afiş tasarımıyla, özellikle de birden fazla başrol oyuncusu olan ve gişe rekorları kıran filmlerde çok popüler hale gelen ünlü *yüzer kafalı* afiş stiline görmek kolayca mümkündür.

Peki, iyi bir film afişinin temel nitelikleri nelerdir? Bunu keşfetmek için son zamanlarda dikkat çeken bazı afişlere göz atalım.

İyi bir film afiş görsel olarak çarpıcıdır

Dijital çağda dikkat kıt bir meta haline gelmiştir. Hiçbir şey potansiyel bir izleyicinin dikkatini çekmekten ve üzerinde tutmaktan daha önemli değildir. Bir filmin



afişi bunu çarpıcı bir görselle başarır, ilk engeli çoktan aşmıştır: sosyal medyanın gürültüsünün ve karmaşasının ve diğer dikkat dağıtıcı unsurların yarattığı engel atlatılmıştır.

Göz alıcı görseller, renkler, tipografi ve kompozisyon bunda en büyük rolü oynar. Konu çok ünlü oyuncuların oynadığı bir filmin afişiyse, afişin tasarımcıları bu ünlü yüzleri belirgin bir şekilde sergileyerek insanların dikkatini çekerler. Benzer şekilde, film popüler bir yapımcılık grubuna aitse, onun imgesini öne ve merkeze yerleştirerek kullanmak akıllıca bir harekettir.

Tony Scott'ın 1986 tarihli ufuk açıcı filminin devamı olan *Top Gun: Maverick* ilginç bir örnektir. Afişin yalnızca ikonik orijinal filmin yarattığı hisleri uyandırması yetmiyordu, aynı zamanda orijinal filme aşına olmayan genç izleyicileri de çekebilecek bir heyecan ve beklenti duygusu da aktarması gerekiyordu. Sonuçta, Tom Cruise'un karakteri Pete "Maverick" Mitchell, bir savaş uçağının önünde durmuş, yüzünde kararlı bir ifadeyle uzaklara bakmaktadır. Orijinal Top Gun logosunun güncellenmiş bir versiyonu olan filmin başlığı, belirgin bir şekilde afişin alt yarısında yer almıştır.

Afiş, yükseklerde geçen aksiyon ve heyecan verici hava savaşlarıyla tanınan Top Gun serisinin özünü etkili bir şekilde yakalıyor. Maverick'in jetin

önünde yer alan görüntüsü, onun yetenekli ve korkusuz bir pilot olduğunu vurgularken, aynı zamanda filmin gelişmiş havacılık teknolojisine odaklandığını ima ediyor. Maverick'in üzerinde parlayan güneş, tüm afişe altın rengi bir ton veriyor ve filmin karakterin etrafında odaklanacağını ima ediyor. Ve son olarak, aksiyon filmlerinin bir numaralı markası olarak tanımlanan Tom Cruise'un önde ve merkezde yerleştirilmesi de hayranlarını filme çekecektir.

2022 yılının en iyi film adaylarından bir diğeri olan Baz Luhrmann'ın *Elvis* filmi, efsanevi şarkıcının genellikle çılgın, ultra stilize ve abartılı hayatını anlatmakta. Filmin afişinin, yalnızca filmin değil aynı zamanda Elvis Presley'in sanatsal kimliğini de iletmesi gerekir. Afiş, bunu Elvis'in kıyafetlerini anımsatan göz kamaştırıcı bir arka planla başarırken, öbür taraftan filmin yıldızı Austin Butler'ı da öne çıkartan bir şekilde sergiliyor.

Afişte renklerin kullanımı kesinlikle çarpıcı, hem rock'n roll kralının tarzını hem de Las Vegas'ın renklerini canlandırıyor ve Elvis'le yakından ilişkilendirilecek bir ortam yaratıyor. Altın ve kırmızı renkleri, siyah deri ceketle kontrast oluşturarak bu görüntüyü öne çıkarıyor.

Film afişlerinin bir başka harika örneği olarak yönetmen Matt Reeves'in *Batman*'in afişi sayılabilir. Bu 2022 yılı uyarlamasında pelerinli savaşçı, çok farklı bir

görünüm ve his yaratmaktadır. Afiş tasarımcıları, filmdeki ezici tehdit duygusunu doğru bir şekilde iletme için afişin genel renk paletinde turuncu ve siyahın kontrastını kullanmışlar. Karakterleri sergilemeye yönelik *yüzer kafalar* yaklaşımı, Batman'in kukuletasının yarattığı tanınabilirlik ile birleştiğinde, bir süper kahraman

aksiyon filmi için son derece etkili bir film afişi ortaya çıkmıştır.

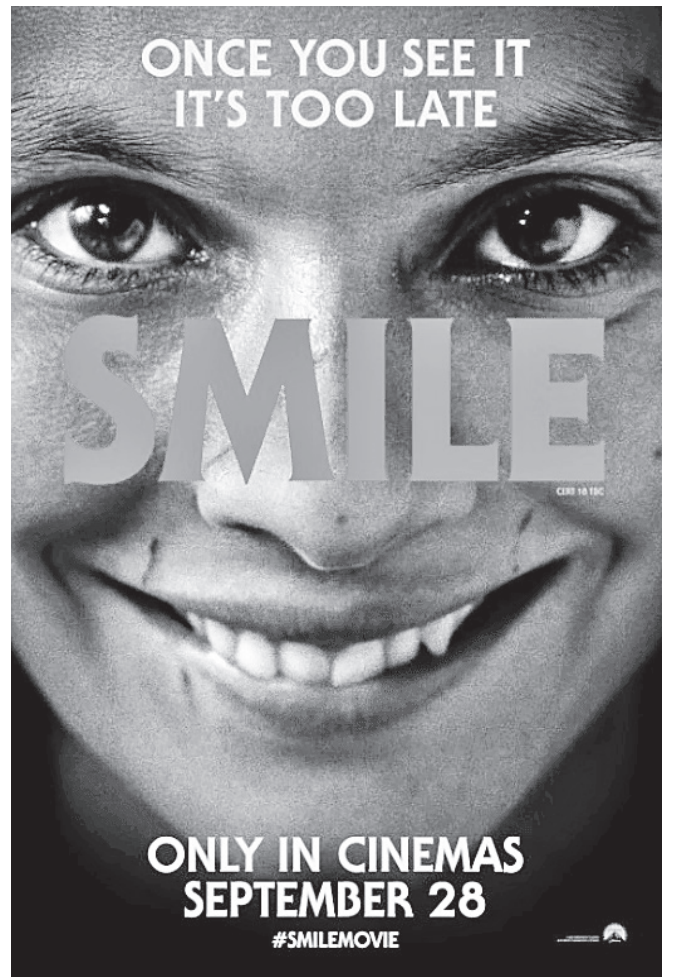
İyi bir film afişi akılda kalıcıdır Birilerinin dikkatini çekmek yeterli değildir. Film afişlerinin, potansiyel izleyici kütlesinin zihninde yer edecek kadar benzersiz ve heyecan verici olması gerekir. Akılda kalmayı sağlamak zordur ve bunu başarmanın yolu kolay değildir.

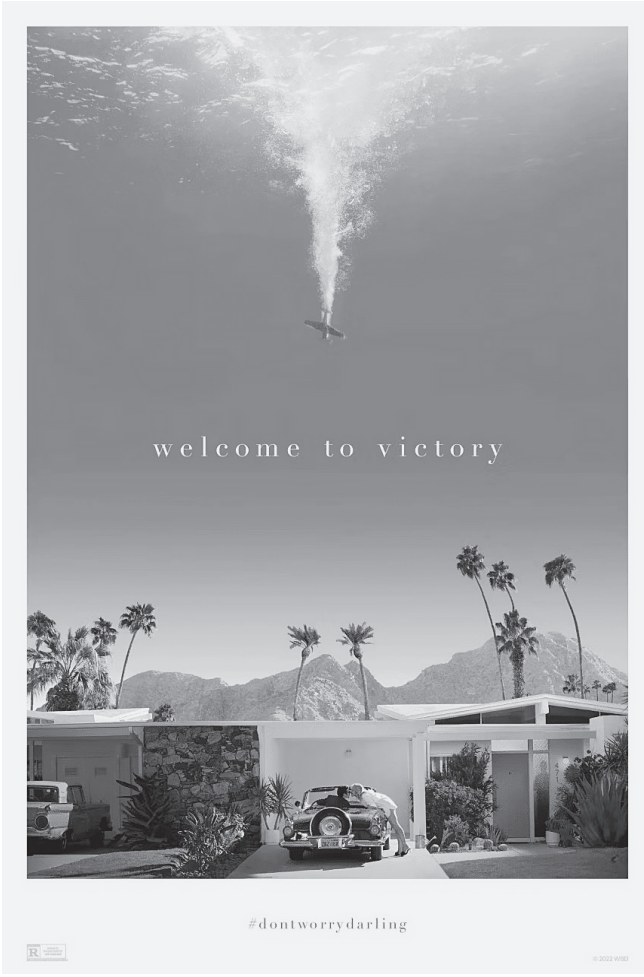
Bunu yapmak için de birçok film afişi tasarımcısı, filmin belirli bir unsuruna –örneğin olay örgüsünde meydana gelen özellikle önemli veya ilginç bir ana – odaklanmayı ve bunu ön plana çıkarmayı seçer.

Todd Field'ın 2022 psikolojik draması *Tár*'ın, orkestrasını yönetirken dramatik pozlar veren orkestra şefi baş karakterin yer aldığı unutulmaz bir film afişi vardır. Özellikle, yıldız Cate Blanchett kameranın görüşünün dışına doğru, uzağa bakmaktadır, bu yüzden yüzünü gerçekten göremeyiz. Ancak oyuncunun bedenini kaplayan, tamamı büyük harf, blok halindeki yazıtipi, kimi gördüğümüzü bilmemizi sağlar. Bu, tıpkı filmdeki gibi rahatsız edici bir uğursuzluk duygusuyla

dolu vakarlı, güçlü ve kalıcı bir görüntüdür.

2022 yapımı korku filmi *Smile*'in afişi de tedirgin edicidir. Aktris Caitlin Stasey'in huzursuzluk verici aşırı yakın plan çekimi görenleri rahatsız eder. Yüzündeki, gergin ve doğal olmayan çarpık gülümseme de uzun süre izlendiğinde aynı etkiyi yaratır. İnsanların korkunç bir kaderle karşılaşmadan önce ürkütücü





bir gülümseme takınmalarına neden olan, doğaüstü bir lanet hakkındaki bu korku filminin afişi filmi kadar sinir bozucudur.

Don't Worry Darling, yönetmen Olivia Munn'ın Stepford Wives filmine kinaye olarak yaptığı yorumdur. Filmde her şeyin görüldüğü gibi olmadığı güneşli, Palms Springs benzeri bir toplulukta yaşayan bir çiftin öyküsü anlatılmak-

neler olduğunun bir tasviri olmasa da, kontrollerinin dışındaki bir takım aksamalar nedeniyle mutlu hayatlarının nasıl da değişmek üzere olduğunun sanatsal bir betimlemesidir.

İyi bir film afişi, filmin özünü iletir

Çarpıcı, akılda kalıcı bir imaj yaratmak önemlidir. Ancak afiş

tadır. Film afişi de bunu zekice bir kompozisyon kullanımıyla aktarır; filmin karakterleri, alt yarıda huzurlu ve mutluluk dolu yaşamlarında görüntülenirken, üst kısımda gökten tepelerine inmekte olan bir uçak yer almaktadır.

Bu unutulmaz görüntü, filmdeki bir olay örgüsünden alınmıştır. Filminden bir kare ya da tam olarak

vardır ve genellikle onu en iyi nasıl canlandıracaklarına karar verirken film yapımcılarıyla işbirliği yaparlar. *Everything Everywhere All At Once* birden fazla gerçekliği ve hayata yayılan iddialı bir film. Aslında, Michelle Yeoh tarafından canlandırılan ana karakter Evelyn'in büyük bir tehlikeyi yenmek için farklı gerçekliklere dönüştüğü

çok boyutlu yolculuk, filmin olay örgüsünün ve tematik keşfinin merkezinde yer alır. İnsanda sanrılar yaratan, son derece renkli bir film. Aynı zamanda da, üslup açısından genellikle tasasız ve çok esprili.

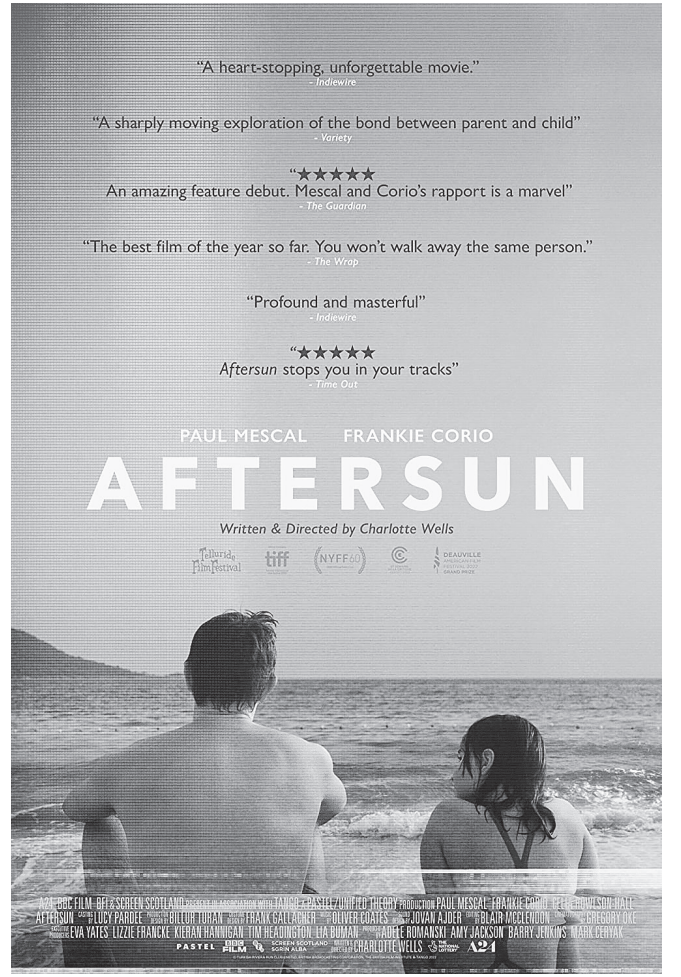
Öyle ki, filmin parlak, çok renkli ve canlı afişinde hikâyeye bu tuhaf yaklaşım bize, göz bebekleri, anahtarlar, portakallı gazoz şişesi ve filmin Evelyn'in etrafında uçan karakter kadrosunun çeşitli versiyonları gibi unsurlarla iletir. Bu biraz kaotik, renkli yaklaşım, tasarımıyla dikkat çekici, görselliğiyle akılda kalıcı ve filmin tonunu ve kişiliğini aktarmada etkili.

Charlotte Wells'in yönettiği *Aftersun* filminin afişi sade ama etkili bir tasarım. Filmin kendisi, bir baba ve kızının anlam ve pişmanlıkla dolu tatiline nostaljik bir bakışı yansıtıyor. Filmde tatil, VHS kasete kaydedilmiş olan ve kızın şimdi, yetişkinliğinde yeniden izlediği videolar kullanılarak aktarılıyor.

Hüzünlü, duygusal açıdan karmaşık ve çok tatlı bir film. Afiş bunu güzel bir şekilde yansıtıyor ve her iki karakteri de hayatlarının geri kalanının önlerinde olduğu imgesiyle okyanusa bakarken gösteriyor. Görüntüye uygulanan VHS tarzı aşınma efekti filmin genel tonunu ve estetiğini daha da güzel yakalıyor.

Harika bir film afişi oluşturmak, harika bir web sitesi oluşturmak gibidir

Film afişlerinin, onları basit tanıtım araçlarından daha fazlası haline



getiren unsurlarının arasında tarih, sanat ve geçmişten gelen gelenekler vardır. Afişler, ana sanat eseri olan filmi desteklemek ve temsil etmek için birlikte çalışan görsel tasarım öğelerinin bir karışımını içeren, kendi başlarına sanat eserleridir.

Web tasarımı da benzer bir yol izlemiştir. Bir zamanlar basit, süssüz bilgi kaynaklarıyken, onlar da yaratıcılığı ifade etmek, izleyicilerin ilgisini çekmek ve ürün ve hizmetleri tanıtmada önemli araçlar haline geldiler.

Etkili bir film afişi oluşturan tasarım öğelerinin çoğu, harika web tasarımı için de geçerlidir. Bir ürünün yüksek kaliteli görüntüleri bir oyuncunun portresinin yerini alır, ancak dikkatli renk seçimlerinin, tipografinin ve kompozisyonun önemi web sayfasında da aynı biçimde devam eder. ●

YAZILAR

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
Derneği adına sahibi

Zeynep Tonguç

Tasarım

Bülent Erkmən

Sorumlu Yayın Yönetmeni ve

Tasarım Devamlılığı

Osman Tülü

Grafik Uygulama: Tipograf

Baskı: A4 Ofset

Ayda bir yayımlanır, para ile satılmaz.

Tüm hakları saklıdır.

Grafik Tasarımcılar

Meslek Kuruluşu Derneği

Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokağı 17/4

Mecidiyeköy 34394 İstanbul

Tel: (0212) 267 27 58

Faks: (0212) 267 27 59

info@gmk.org.tr www.gmk.org.tr



dünyaya sunduğunuz filminden tamamen farklı olamaz. İyi bir film afişi, filmin genel tonunu ve estetik yaklaşımını aktarırken aynı zamanda potansiyel izleyicilere hikâyeden neler bekleyebileceklerine dair bir bakış sağlar. Bunu başarmak için, film afişi tasarımcılarının söz konusu filmi yakından tanımlarında yarar