

 北京电影学院
电影艺术理论研究丛书

脉络的梳理

—— 电影创作及理论研究

张会军 著

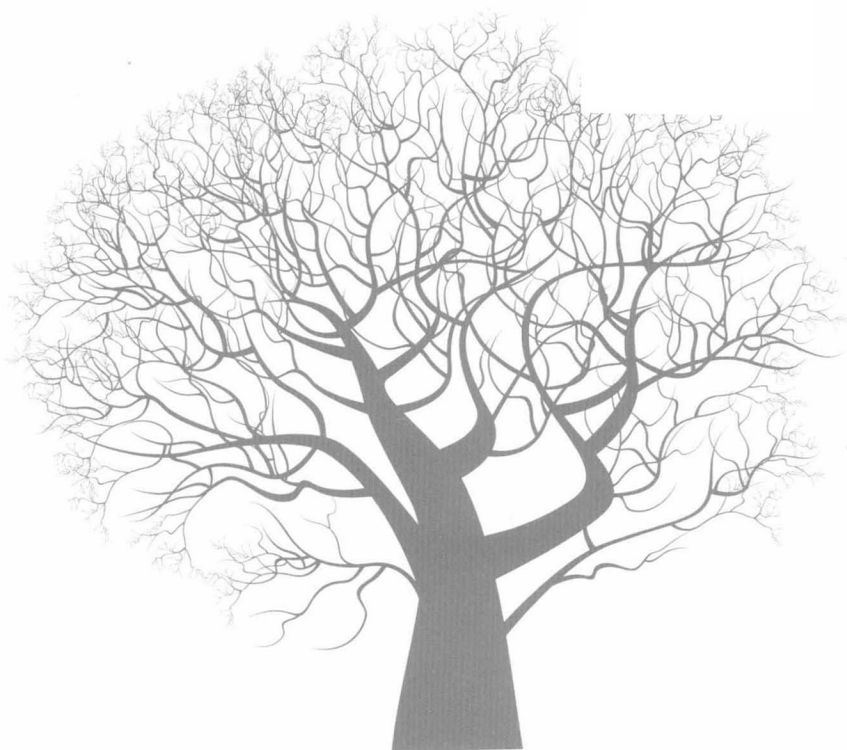

 中国电影出版社

脉络的梳理

—— 电影创作及理论研究

张会军 著

中国电影出版社

2015 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

脉络的梳理：电影创作及理论研究 / 张会军著. —北京：
中国电影出版社，2015.8

ISBN 978-7-106-04237-0

I. ①脉… II. ①张… III. ①电影制作—研究 IV.
①J93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 191260 号

出品人：宋 岱
总 统 筹：李 瑾
责任编辑：王 宁
封面设计：春 香
版式设计：杲 杲
责任校对：李圆圆
责任印制：张玉民

脉络的梳理——电影创作及理论研究
张会军 著

出版发行 中国电影出版社（北京北三环东路 22 号）邮编 100029
电话：64296664（总编室）64216278（发行部）
64296742（读者服务部）Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司
版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月北京第 1 次印刷
规 格 开本 / 710×1000 毫米 1 / 16
印张 / 33 字数 / 547 千字

书 号 ISBN 978-7-106-04237-0 / J·1748
定 价 86.00 元

目 录

· 创作理论 ·

精心、全力、投入——中国电影博物馆电影摄制部分方案设计回顾	(3)
关于当前文艺创作若干问题的思考汇报提纲	(21)
用科技创新促进和引领中国电影产业发展	(25)
电视剧创作问题讨论	(33)
精细影像下的视觉奇观——数字技术条件中《地心引力》的影像特征	(55)
影视编导、摄影的制作技巧	(69)

· 对话访谈 ·

中央电视台《面对面》：制造“第五代”	(115)
中国“梦工厂”的现实与未来——一个学院与一个国家对话世界的电影探索 ...	(129)
创作实践型中国电影教育	(135)
中国电影路向何方	(145)
实现中国电影强国梦 再创中国电影的传奇——访北京电影学院院长、博士生 导师张会军教授	(169)

· 学术论文 ·

影像的精神——谢晋电影创作研究	(181)
影像中的感性情感——女性电影导演研究	(187)
解决影院建设瓶颈 加快电影产业发展	(199)
互联网时代影院经营管理探索	(209)
电影制作、制片发展的隐忧	(223)
中国“第五代”电影的社会意义及价值	(231)
影片《拯救大兵瑞恩》技术影像特征的借鉴	(241)
《让子弹飞》给我们的启示	(245)

期待电影创作心的“归来”	(247)
--------------------	---------

· 电影教育 ·

《影片分析》拉片教学笔记	(255)
关注电影的表现形式	(277)
宏观的认识与微观的方法——中国文化电影产业投资高级研修班讲课	(301)
记忆、新疆、电影	(315)
勤奋耕耘 必有收获——我心目中的大学	(323)
热爱电影、努力勤奋，你将成为电影大师	(329)
美术学科的建设、发展的思考	(333)

· 电影往事 ·

电影琐碎往事的杂记	(345)
状态辉映精神——陈凯歌印象	(377)
艺谋其人	(381)
感悟时代——琐事难以忘却	(399)
电影学院“78班”大学生活补遗	(407)
周传基教授致张会军的信（一）	(435)
周传基教授的信（二）	(439)
周传基教授的信（三）	(443)
精神在影片中深刻——谢飞印象	(453)
业精于勤——众说郑洞天	(457)

· 追忆友情 ·

人生应当是诚实的人生——2006年日本著名电影演员高仓健访问北京电影学院纪实	(463)
做事先做人——日本著名电影演员高仓健随笔	(477)
辛勤的长者 学习的楷模——纪念季美林先生	(485)
智者的魅力——怀念季美林先生	(493)
尊敬 怀念 追思——纪念美籍电影专家、教授莱瑞	(505)
执着的真诚与精湛——怀念邓伟	(509)
大写的人生——沉痛悼念吴天明导演	(513)
在感悟和思考中坚持个性化的影像表达——怀念路学长导演	(517)

脉络的梳理——电影创作及理论研究

创作 理论

回顾自己当年参加中国电影博物馆的论证、设计、确定等各项工作，感慨万千。中国电影博物馆 2007 年建成到今天，已经 7 年。

时光荏苒，往事如烟。

2000 年，当 21 世纪的曙光照耀在大地上的时候，虽然，那时的中国电影仍然处于徘徊和停滞不前的状态，但是，中国电影界已经在考虑我们用什么样的方式纪念中国电影诞生 100 周年。在进入 21 世纪以后不久的时间，中国电影人好像有预见似的，就开始思考以什么样的行动纪念中国电影的百年诞辰，并将其提到了议事日程。

建中国电影博物馆是经国务院正式批准的，并由国家广电总局（现在的国家新闻出版广电总局）和北京市人民政府共同建设的大型公共文化设施。在当时，我国的电影产业影响并不是很大，但是，设计和建设电影博物馆的决心是很大的。中国电影博物馆成为了目前世界上最大的国家级电影专业博物馆。同时，中国电影博物馆也成为北京市新的标志性建筑和传播电影文化及公益文化的重要设施。

现在想起来，也仍然觉得，建设一座国家级电影博物馆，是一个非常英明的决定。尽管那时的中国电影并不好，电影业还没有巨大的市场和社会影响力，但是，作为电影人，在思考北京市作为首都，如何体现一个城市的文化影响力这一问题时，我们都觉得应该有一个国家电影博物馆（包括要在北京有一个有影响力的国际电影节，这个电影节于 2011 年开始举办），用以回顾新中国电影走过的艰难历程，展示新中国电影所取得的成就，教育年轻一代了解新中国电影的发展道路。

2000 年，作为当时北京电影学院主管教学的副院长、教授，我有幸

入选参与中国电影博物馆的论证和筹建、设计工作，成为工作小组的一员，并作为承担单位——北京电影学院的设计负责人，参加并完成部分展览内容的设计。

我们很荣幸的是：所有的工作，一直是在中国电影博物馆筹建和布展领导小组的强有力领导下进行工作，并在原国家广电总局电影事业管理局局长、中国电影博物馆筹备和设计领导小组组长刘建中同志直接指挥下进行布展的设计工作。

中国电影博物馆的文化意义和科普意义在于它展示了中国电影百年发展的曲折历程，帮助观众博览电影科技的魅力，传播电影文化，进行与电影学术有关的文化交流、学术研究的艺术殿堂。中国电影博物馆最开始的设计有 20 个展厅，全面介绍了中国电影百年发展历程以及电影科技博览的成果。

由于我们当时的设计还没有完全接轨电影博物馆的建筑设计、功能设计和具体细节，我们的工作更多的是在围绕电影的内容上、布展上、功能上、展览上进行讨论和研究。同时，作为目前世界上最大的国家级电影专业博物馆，其常设的展览主题就是《百年历程 世纪辉煌》，主要目的是要展示中国电影从 1905 年到 2005 年所走过的百年艰辛、曲折、发展、繁荣的历程。在风格和构思上，也要求是全景式、立体化、系统性地呈现中国电影发展的历史。自 2007 年 2 月 10 日正式对公众开放以来，其先进的技术、完善的设施、丰富的展陈、优质的服务、珍贵的藏品和电影器材等，给全国和全世界的观众带来了极好的文化享受，也给北京市的文化旅游和青少年活动带来非常丰富的内容。

回想起来，我当年作为参与筹备和设计的主要成员之一，就觉得责任重大，一方面自己是电影工作者的一员，有责任和义务完成好这项工作；另一方面也是借助中国电影百年来纪念和总结中国电影的发展。

现在回想起来，当时我们所有参加设计和工作的人员，在本单位都有非常繁重的本职工作。时间紧、任务重，路途远，花精力，较烦琐，责任大。但是，这些都没有抵挡住我们的工作热情。在开会的过程中，集中明确目标和要求，反复研究内容和形式，想好自己承担的工作，最终加以设计和完成。在随后的讨论中，不断完善和充实，达到了比较好的效果。

在整个工作环节中，要求我们必须有比较前瞻的思想，在电影博物馆的电影摄制部分展陈方案设计中提出了明确的要求。在指导思想上的 1. 要重视电影摄影棚摄制（拍摄）的部分，因为在实际的电影生产和创作中，电影摄制是电影展陈的重要

内容部分，也是对观众进行电影摄制的普及和展示的重要环节。2. 特别要将电影工业的电影摄制（生产）过程着重介绍，非常清晰地介绍和表述电影摄制概况，表现电影拍摄的工艺流程，介绍电影摄制不同环境的拍摄特点、作用、工艺、程序、技术。还要给观众一些必要的专业介绍及一些电影专业的知识。3. 注重电影摄制部分的现场科普性、形象性、观赏性的展示，注意整个展览的巧妙构思和可看性、趣味性，还要关注展览施工、布置的可行性。4. 电影摄影棚是一个主要的场景形式，也是要以现场拍摄为主要表现内容，展示摄影棚内拍摄的各个部门和工作人员的任务、性质、职责，表现各个部分、功能在电影拍摄中所承担的任务和作用。5. 在整个的展示过程中，要介绍电影摄制工艺流程，让观众充分了解电影拍摄的过程和环节。6. 让观众知道影片拍摄过程中，一个镜头的完成所需要进行的工作步骤，了解所涉及的专业知识。7. 要适度展示现场气氛和拍摄手段，让观众能看见拍摄中各种设备的使用过程和拍摄结果。8. 要有观众欣赏和参与的内容，并以此为主要目标，融技术、艺术、工艺、制作为一体，普及电影知识。9. 注意要形象、全面、翔实、生动、活泼，提倡介绍专业知识和观众的参与及互动。

电影博物馆的选址，在我们开会论证和筹备的初期也还没有完全确定，这是在规划设计的初期阶段。我们在讨论和酝酿中，还不知道在内容和形式上要如何适应。

我们做了非常多的设想，而且，当初设计的内容和风格非常多样。因为，我们觉得既然要做，就做世界最大的国家级电影专业博物馆，结果在实践的过程中还是进行了一些压缩。最终整个展览的设计都集中于两个方面：一是展览区，二是博览区。在2002年7月3日，我提交了设计第一稿初稿，现在看着这些内容，也证实了当初的一些设想是正确的。

展览区：最初设计的展览区部分的主要内容有：第1厅，电影的发明。第2厅，中国电影的诞生和早期发展。第3厅，革命战争时期的中国电影。第4厅，新中国电影的创建与发展。第5厅，新时期的中国电影。第6厅，美术电影。第7厅，儿童电影。第8厅，科学教育电影、译制电影、新闻纪录电影。第9厅，香港、澳门地区电影。第10厅，台湾地区电影。

展览区由于是静态的东西和图形、图表比较多，设计、实施完成以后的实际情况虽然有一些变化，但是仍然体现了当时的设计思想，也保持了设计时的基本内容和形式。

博览区：最初设计的博览区部分的主要内容有：第11厅，电影拍摄。第12厅，电影美术。第13厅，电影特殊摄影。第14厅，传统电影特技。第15厅，数字特技。第16厅，电影录音。第17厅，电影剪辑。第18厅，电影洗印。第19厅，电影动画。第20厅，形形色色的电影。

在各种会议中确定的基本指导思想和设计主旨，特别是要在将来更好地进行电影博物馆的布展，给了我们基本的规范和要求。

我在设计中，还对电影摄制部分展厅的总面积进行了预估，要求展厅的平面划分为拍摄区域和展示区域两个区域。对布局及展陈风格，提出应该是现代的、真实的，具有明显的展陈功能。

在第一稿的设计中，我提出了电影摄影棚的面积至少应该是在900—1200平方米以上。考虑电影城是一个现代化的影城，至少要保持一定的规模，同时考虑将来摄影棚的参观、娱乐、生产、制作的实际需要以及摄影棚的附属、管理、制作、设备、休息、仓库等用房也做了设计，明确了相关的技术标准、技术要求、技术数据和材质材料的要求。这些在后来的实际实施和布置过程中，都进行了压缩和缩小，现在回想起来，还是有很多的遗憾。

当时考虑到展览中，电影摄制部分的文字是一个非常多和冗长的部分，怕观众没有兴趣，没有时间看完。所以，我提出：在未来的展出实际效果上，既要考虑介绍清楚相应的知识和内容，还要考虑整个展览的容量与照片、图表、设备、实物、视听、影像的展览部分进行有机地结合。特别是提出了怎样适度增加更多的影像表现和描述的部分，以弥补文字介绍的枯燥特点。

当时的设计中，最为重要的是拍摄展陈与观众参与两个方面内容。实际拍摄部分设计了两种方式。

第一种方式：是让现场的观众直接看到并感受电影摄影棚拍摄的环境、拍摄方法和拍摄形式。将采取请专门人员扮演、演绎的方式，向观众展现电影摄影棚拍摄现场的主要工作流程和拍摄状态。所有表演的人员均是“全副武装，极致表演”。但是，这样的形式需要每天有人扮演，组织、管理，支出的费用比较大，也不容易控制质量，不是一个长期的方法。

第二种方式：在第一种方式的基础上，采取另外的表现形式，可以考虑制作人物模型（或者人物蜡像）进行扮演、演绎的方式。或者是通过必要的预先拍摄好的

形象宣传片、图片、声音、光效等形象的方式，向观众表现电影摄影棚拍摄现场的主要工作流程和拍摄状态。所表演的内容与上述内容基本一致，能够节约成本，但是，缺乏一定的鲜活性和兴趣点。

开始的设计是用图表的形式来完成的，后来，由于内容繁多，知识性的内容需要补充，就去掉了表格的形式，直接用文字进行表述。还特意提出，拍摄的电影摄影棚布景，要完全按实际情况和要求进行布置、搭景，做到视觉鲜明、活泼、生动。展览也是主要以实物展示为主，文字是环境的一种视觉点缀，照片是整个布局的补充。考虑到整个展览的空间不能过于拥挤或空旷，在拍摄现场的四周，可以有比较大的能够进行参观的空间。

值得庆幸的是，我从电脑的海量文件和资料中，找到了从2001年开始写作，在2002年7月提交的《中国电影博物馆展陈设计文字方案：电影拍摄部分（第一稿）》，甚至文件中的文字大小、行距、标点、颜色都没有变（详见电影拍摄部分第一稿）。同时，还找到了2002年5月，北京电影学院经过研究决定的，由我亲自写给电影局的《关于中国电影博物馆展陈方案分工设想的报告》原文稿件，同样，文件中的文字大小、行距、标点、颜色也都没有变。

在今天看来，参加中国电影博物馆的设计和策划是我作为电影人的荣誉和责任，也是自己作为电影教育工作者的义务。现在因为参加各种各样的电影活动，经常去中国电影博物馆，感到格外地亲切，祝愿中国电影博物馆像中国电影一样，越来越繁荣，也祝中国电影博物馆在建设电影强国的过程中，发挥越来越重要的作用。

写下这些，算是对参加中国电影博物馆设计工作的回忆。

2013年8月30日

附件一：

关于中国电影博物馆展陈方案分工设想的报告

广电总局电影局刘建中局长：

建立中国电影博物馆，是中国电影界 21 世纪的一项十分重要的工作，北京电影学院有着义不容辞的责任，学院将尽全力参与该项工作。

关于《中国电影博物馆展陈方案》，北京电影学院的部分教授进行了研究，并与电影局陆兆亨等同志进行了反复地讨论，由于学院学科专业特点和专家、学者的具体情况以及该项《中国电影博物馆展陈方案》的具体要求、时间、内容、进度，我们认为应该是电影局系统所属各个单位分别承担为好，这样，一方面可以发挥各个单位的专业特点，另一方面可以集思广益、丰富内容与表现方式。现将我们研究的《中国电影博物馆展陈方案》电影博览馆部分的分工设想书面报告电影局领导。

一、电影拍摄部分

承担单位：北京电影学院

负责人：北京电影学院副院长、教授张会军

二、电影声音部分

承担单位：中国电影集团（北京电影制片厂）

负责人：韩三平、苗正明

三、电影剪接部分

承担单位：中国电影集团北京电影制片厂

负责人：韩三平、苗正明

四、胶片和洗印部分

承担单位：北京电影洗印厂

负责人：陈桂中

五、电影特技：

电影传统特技部分：水下摄影、特殊、换头术

承担单位：解放军八一电影制片厂

负责人：明振江、顾新台

六、特技部分：蓝屏、合成、换头术

承担单位：华龙公司

负责人：黄耀祖

七、动画制作工艺流程展示厅

承担单位：北京电影学院

负责人：北京电影学院动画学院副院长、副教授孙立军

科学教育电影制片厂协助：特殊摄影（定格、逐格、高速、放大等）展示厅

承担单位：北京科学教育电影制片厂

负责人：任振华

八、电影美术设计：（置景、服装、化装、道具）

承担单位：北京电影学院

负责人：北京电影学院美术系主任、教授周登富

九、电影译制片的发展及工艺

承担单位：上海电影译制片厂

负责人：（待定）

十、未来的电影

承担单位：中国电影科研所

负责人：（待定）

所列的项目及承担的单位是初步拟定的，请电影局领导确定。

随文件送上电子文件，便于领导请人修改。

当否，请指正。

此致

敬礼

北京电影学院

2002年5月25日

附件二：

中国电影博物馆展陈设计文字方案

电影拍摄部分（第一稿）

承担单位：北京电影学院

负责人：北京电影学院副院长、教授张会军

一、中国电影博物馆展陈大纲提示

（原文）2.2 电影摄制部分：

2.2.1 一座可以进行电影、电视节目摄制，并且设备齐全的标准生产摄影棚。本馆可能是向观众介绍电影的拍摄过程。观众在专门的区域（可考虑设高处走廊，双层隔音玻璃窗）来参观，棚内装有摄制组需用的全部设备，包括布景、道具、灯光照明、摄影机、移动车、升降车（机）等，每日的拍摄、表演是按已安排好的计划进行，采用逐日公布参加表演的导演、演员名单来吸引观众参与的兴趣，一组镜头拍摄结束后，有观众与摄制组人员交流、签名的活动安排。包括下面的某些棚可同时采取出租的经营方式来提高使用率。

2.2.2 征集展示一些有代表性的常用摄影机，高档的、普通的、轻便的以及移动车、升降架等。

2.2.3 征集展示一些有历史意义的摄影机，如过去有名品牌的摄影机，国产摄影机，历史事件所用摄影机，较古老的摄影机，8mm、8.75mm、16mm 摄影机、染印法用摄影机等。

2.2.4 征集有代表性的镜头。

2.2.5 电影摄制部分的建筑面积约 1000m²，其中 200 — 300m² 左右的附属（化妆、布景制作、预搭）房间。

二、中国电影博物馆“电影拍摄部分”展陈设计指导思想

设计指导思想：

1. 电影拍摄部分是中国电影博物馆中的重要组成部分，是对观众进行电影摄制展示的重要环节。

2. 着重表现电影的拍摄部分，简单介绍发展、特点、定义、作用、工艺、程序。内容结合电影的专业介绍一些电影知识，提倡专业、参与、互动。

3. 注重展示部分的现场游戏化、娱乐性、形象性、观赏性、可看性、趣味性、可行性及构思的巧妙，注重与观众的参与和互动。

4. 以电影摄影棚的现场拍摄为依托，展示摄影棚内的拍摄各个部门和工作人员的任务、

性质、职责,表现各个部位、功能在电影拍摄中所承担的任务和作用。

5. 以电影摄制工艺为展示流程,让观众充分了解电影拍摄过程的各个环节,让观众参与影片部分镜头的拍摄与工作,了解电影拍摄时所涉及的专业范围。

6. 以电影拍摄为表现形式,让观众知道影片拍摄过程中一个镜头的完成所需要进行的工作步骤。

7. 以现场气氛和拍摄实物为手段,让观众看见摄影棚拍摄中各种各样的设备及其使用的过程和成果。

8. 以观众欣赏和观众参与为主要目标,融电影技术、艺术、工艺、制作为一体,以普及电影知识为核心。

9. 形象、全面、翔实、生动、活泼。

三、中国电影博物馆“电影拍摄部分”展陈设计方案(草案)

1. 电影摄影棚及其面积、相关要求:

1.1 电影摄影棚:

电影工业中专门为电影拍摄而建设的特殊的建筑,在该建筑内可以搭置各种各样的场景。摄影棚像一个巨大的“车间”,所有的拍摄都可以在摄影棚中完成。

展示、展陈部分:

- 用幻灯机打出国外各种各样的电影摄影棚图片、照片。
- 用 SVHS、DVD 或者是 BET TACANM 的形式放映 3 分钟电影摄影棚的广告片。
- 用点播式计算机,观众可以任意查询世界各个国家的电影摄影棚的形象资料和技术资料。

1.2 影棚的功能要求:

- (1) 中国电影博物馆的电影摄影棚,应该是集参观、娱乐、生产、展览为一体。
- (2) 电影摄影棚的建筑风格应该是现代的。
- (3) 为了便于观众的参观,应该是开放的结构,在摄影棚的下方四周和上方四周可以有空间让观众观看。

展示、展陈部分:

- (1) 展示摄影棚的各个活动部分:可以移动的景片、楼梯、窗户、地板。
- (2) 可以考虑让观众用摄影棚内的各种材料自己搭置一堂拍摄用的景。

1.3 电影摄影棚的面积:

至少是在 900—1200 平方米以上。

考虑电影城是一个现代化的影城,至少要保持一定的规模,同时考虑未来摄影棚的参观、娱乐、生产、制作的实际需要,应该建设一个大摄影棚(900—1200 平方米),一个中摄影棚(400—500 平方米),一个小摄影棚(200—300 平方米)。

注:这一想法请电影局专家委员会和总局确定。

摄影棚的附属用房:1310 平方米

管理办公室：100 平方米（5 间）

化妆间：100 平方米（2 间）

摄影设备库：50 平方米（1 间）

制景车间：400 平方米（1 间）（高度应该在 8—9 米净高度）

照明设备库：200 平方米（2 间）

演员休息室：60 平方米（3 间，有洗手间）

仓库：200 平方米（2 间）

1.4 摄影棚的主要技术条件及要求：

- 既考虑现场的拍摄，又考虑观众的参观。
- 摄影棚如果是 900 平方米，长：30 米，宽：30 米，高：18 米。
- 摄影棚如果是 1200 平方米，长：40 米，宽：30 米，高：18 米。
- 摄影棚应该有 2 个大门，宽：5 米，高：6 米（可以开进去一辆卡车，用于搭景、运送景片和各种道具）。

· 摄影棚上空最上方四周和摄影棚的中间横向部位要有“马道”（摄影棚工作人员布灯、走路的通道）。

· 摄影棚上方要有大功率的排风扇 3—4 个，可以在 5—10 钟之内将摄影棚内的烟及异味迅速地排出。

· 摄影棚的上方空间四周、下方空间四周要有电源接入部分，平时拍摄时可以接照明灯具。

· 摄影棚电源的功率应该是在 400—500 千瓦。

· 摄影棚地面用软木头做地面效果，以便可以在拍摄过程中进行搭景。

· 摄影棚地面四周要做有下水的水道，便于在摄影棚内拍摄雨景。

· 摄影棚建筑设计可以按实际砖混结构设计，如果是按此方案，则在摄影棚的上方设计观众参观的位置（隔音处理）。也可以按三面或者两面是隔音强化玻璃局部设计，这时观众则可以在摄影棚的下方现场参观。

· 摄影棚配电箱应该在摄影棚下方，照明控制室可以是在摄影棚的悬空部分（详见示意图）。

· 摄影棚要有直通休息间、化妆间等处的若干的小门。

· 摄影棚应该按照电影技术的同期录音标准设计，可以进行同期录音拍摄。

2. 电影的生产拍摄基本的工艺过程：

2.1 电影拍摄的基本方式：

2.1-1 外景拍摄：

在摄影棚之外大自然的景物中或者是实地进行拍摄，我们称之为外景拍摄。外景的拍摄要受到地理、位置、季节、气候、时间、光线等因素的限制，但是，创作人员可以对具体外景场地、环境风貌、景物层次、光线时机、色彩关系、意境气氛都可以进行选择、加工、