

影视艺术基础教程丛书

影视美术概论

Introduction of Film & TV Art

高国良 丁德重 编著

■高国良 丁德重 编著

影视 美术 概论

Introduction of **Film & TV Art**

辽宁师范大学出版社

·大连·

©高国良 丁德重 2008

图书在版编目(CIP)数据

影视美术概论/高国良,丁德重编著. —大连:辽宁师范大学出版社,2008.9

(影视艺术基础教程丛书/高光复,石竹青,钟泉主编)

ISBN 978-7-81103-766-1

I. 影… II. ①高… ②丁… III. ①美术设计(电影)—师范大学—教材 ②电视(艺术)—美术—设计—师范大学—教材 IV. J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 141776 号

丛书编委会

主 编 高光复 石竹青 钟 泉

副主编 杨德君 于永成

编 委 (按姓氏笔画为序)

于永成 左亚男 石竹青 杨德君

林 东 钟 泉 高 如 高光复

出 版 人:程培杰

责任编辑:刘长影 刘海莲

责任校对:曲颖慧 王国娟

封面设计:孙绍轶 鲍艳宇

版式设计:孟 冀

出 版 者:辽宁师范大学出版社

地 址:大连市黄河路 850 号

邮 编:116029

营销电话:(0411)84206854 84215261 84259913(教材)

印 刷 者:大连图腾彩色印刷有限公司

发 行 者:辽宁师范大学出版社

幅面尺寸:170mm×228mm

印 张:16.5

字 数:235 千字

出版时间:2008 年 10 月第 1 版

印刷时间:2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81103-766-1

定 价:386.00 元(全十册)

数字图书馆
PDG

总序

1895年电影诞生了,这是一个伟大的发明;而真正用画面与声音的有机结合,创造了奇迹般的社会文化景观并影响和改变了人们的生活方式和审美习惯与思维进程的,还是有声电影的发展和电视的发明与普及。自滥觞之时起,作为姊妹艺术的电影电视就超越了单纯的技术属性而蒙上神秘的艺术面纱,成为以先进的科学技术为载体的新兴艺术门类。相伴而生的影视艺术理论研究和影视教育研究也在我们的理论视野中卓荦而出、方兴未艾。

影视艺术理论如何与时俱进并引领影视艺术实践?影视艺术教育又如何与日益丰富的视听表达同步并获得前瞻式发展?针对这些核心问题,辽宁师范大学影视艺术学院推出了《影视艺术基础教程》丛书,试图从学科建设发展和艺术实践教育两个视角,建构一套既涵盖影视艺术发展规律,又适于本科学生理解和掌握的理论体系和实践教程。总括而言,本套丛书呈现三个较明显的特点:

其一,突现综合性。影视艺术最基本的特点便是综合性。这种综合性,既体现在它对绘画、音乐、舞蹈、文学等传统艺术元素的融合上,也体现在艺术的结合上,同时,它在美学上创造了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的一体化样式,它在功能上兼具了新闻传播、大众娱乐、社会服务和公共教育等交融性作用。因此,丛书在理论建构上体现视听兼容、技艺并包,在学生培养上强调多方涉猎、综合养成,这是影视艺术教育的入口和门径,也是符合学院多个专业协调发展的办学实际的。丛书涉及影视艺术概论、影视编剧、影视表演与主持、影视动画、影视美术、影视音乐等众多领域,无论在整体构思上还是在每册教程设计上,都体现了影视艺术的综合性。

其二,重视基础理论,强调实践技能。悠悠百年的发展历程,为影视艺术积淀了日趋完整的理论体系和丰富多彩的实践样式。在新技术日新月异、新理念层出不穷、新需求海量增长的情况下,影视艺术的理论与实践在相辅相成、相互促进中不断获得飞跃式发展。本套丛书作为基础性教程,着眼于理论与实践的双向对接,

在兼顾学科知识的前沿性和理论探求的深广度的情况下,把影视艺术相关方面的基础理论和基础知识作为基本内容。在此基础上,凸显影视艺术的实践性,强调实践操作的环节与技巧。每册教程都尽可能做到既注重基础理论的阐述,又融入大量文本或实例的解读,使学生能够在深入扎实地理解作品的基础上尽可能较为全面地把握艺术规律,培养创作能力,从而使丛书成为一套具有较高理论水平和较强应用价值的影视艺术基础教程。

其三,多样风格统一于艺术规律与教育规律的有机结合。本套丛书是辽宁师范大学影视艺术学院针对影视艺术类学生策划和设计的,主要由学院的中青年专业教师独立编著完成,其中个别专业的教程由特聘专家学者执笔编著。由于内容涉及面广,体系颇为庞大,编著者较多,每册书在风格上必是各具神采、独富魅力。人的创造力无穷无尽,作为艺术领域的工作者,尤其需要个性的彰显、创造力的自由发挥。我们鼓励百花齐放,但也力求整合全部资源和力量,把艺术规律和教育规律有机结合起来,以培养德艺双馨、素质全面的复合型人才为目标,用扎实严谨的学术规范、丰富翔实的内容、生动活泼的文风贯穿始终。

应时而生的文化创意产业在中国已成蓬勃之势,作为影视产业源头活水的影视教育必然有着广阔的前景。影视艺术学院作为辽宁师范大学最年轻的学院,是按照社会需求和学校总体规划设置的。在短短几年的办学历程中,学院已经步入健康协调的发展阶段,并赢得了良好的社会声誉。学院的教师队伍也很年轻,他们以勤谨敬业的精神,出色地承担着繁重的教学任务;他们以务本求实的态度,在学校统筹下,及时地策划并认真完成了这套基础教程的编著工作。其间甘苦,可想而知;其中收获,可喜可贺!丛书的出版,对历练教师队伍、促进学科建设、提升办学水平无疑具有重要意义。我们感谢为丛书付梓罄尽心力的影视艺术学院和辽宁师范大学出版社,并期待着更多更好的著作问世。

曲慶彪

2007年12月于辽宁师范大学

前言

本书虽为电影美术概论,但也插进了许多电视剧的美术设计图及场景图;虽然没有专讲电视剧美术理论,却以电影美术创作理论包含了电视剧美术创作理论。这是因为:一是在实际创作中,或在人们对电影、电视(剧)的观赏过程中,影、视美术无论在造型方法还是在艺术效果上,基本是一样的,没有本质区别。如果说有区别,那也只是放大与缩小的区别,即电影把客观物质的存在在银幕上放大,因此,要求电影美术在设计制作上要更细致、逼真,而电视剧则把被拍摄人与物体在荧屏上缩小,在某些制作或设计上,规模不必求大、求细,但也不能粗制滥造;其二,电影艺术发展至今已逾百年,而电视剧历史则较短,中国电视剧发展至今也不过三十多年,电视剧美术在创作经验等方面远不如电影美术丰富和广泛。更何况,电视剧美术正如电视剧一样,是在学习、借鉴电影创作方法基础上发展起来的,因此,电影美术也可以代表电视剧美术。应该说电视剧在艺术创作上基本是脱胎于电影的,只不过是制作材料不同而已。电视剧美术是按照电影美术的设计方法、制作方法进行创作的。目前,中国比较好的电视剧巨片的美术设计也大多源于电影制片厂的美术大师们,如《三国演义》、《大宅门》、《唐明皇》、《东周列国》、《太平天国》、《孙武》、《秦始皇》、《水浒传》、《康熙大帝》、《天下粮仓》、《武则天》、《长征》、《笑傲江湖》、《卧薪尝胆》等。因此,我们就可以在此侧重讲电影美术,算是以偏概全吧。

作为电影艺术,它汇集着文学、戏剧、美术、摄影、音乐、建筑等诸多艺术元素。它是技术与艺术的混合体,虽然已经诞生一个多世纪了,但是人们对它的属性并不很了解。至今,人们还一直在探索和争论“什么是电影”。对于电影的本性及如何拍电影,仍然争论不休。有人说电影属于文学范畴,必须运用文学的尺度去检验和衡量电影的优劣,著名电影艺术家张俊祥就说电影是完成了的文学;有人说电影不能脱离戏剧结构原则,正是戏剧的结构支撑着

前言

电影;有人说电影就是电影,应该有它自身的个性和特征;有人说电影应该摆脱戏剧化的束缚,主张电影与戏剧“离婚”;又有人主张电影要沿着传统的道路走下去;也有人提出电影应该不断地探索和创新……

总之,关于当代电影各种观念的探讨与研究可谓方兴未艾。

人们(包括电影权威,专家们)对于电影艺术中的构成要素之一的电影美术的认识仍然模糊。至今,人们对电影美术的内容、范围及其在电影创作中的地位、功能等等,还很不清楚。有人认为电影美术就是搭布景,也有人认为电影美术应该包括整个电影中的环境造型、人物造型和视觉造型。甚至,有的连电影美术的名称也还没有个明确定位。在国际电影领域,如欧美电影界——尽管电影首先发祥于那里,人们对电影美术的称呼也是五花八门。有的称为美术导演,有的称为艺术指导,有的称为美术设计等。在我国电影银幕上,有的写美工,有的写美术设计,有的写美术。可见对于电影美术到底是什么,在电影艺术创作中处于什么地位、起什么作用,不仅广大电影观众不了解,就是电影界内部也说法不一。

因此,长期以来电影美术这一创作部门连同从事这一艺术创作的专业人员就一直处于被人淡忘和冷落的地位。当然,每当影片要拍摄时,人们无疑会想到电影美术及美术师们,因为没有特定的典型环境空间和人物造型形象的存在,电影是拍不成的。不过,一旦电影拍成之后,人们便又会将他们忘却。

由此也可看出,电影美术确实有着天生不显露自己的品格。电影美术师们自然也就永远是“幕后英雄”了。当然,电视剧美术也同样具有这种“不显露自己”的品格。

但是,电影和电视终究不可能只是一个部门的艺术,它仍然是综合性艺术,因此,电影美术的优劣也直接关系着整部影片的艺术质量。所以,研究、了解电影美术在当代电影创作中的作用和地位,是十分必要的。

作者

2008年5月于北京

1

第二节 电影美术的特性	78
第五章 电影美术的功能与作用	98
第一节 电影美术的功能	98
第二节 电影美术的作用	99
第六章 电影美术优劣之评价	121
第一节 用影片中的典型人物衡量 电影美术造型的典型性	121
第二节 用影片中的特定时代的生活逻辑衡量 电影美术造型的真实性	124
第三节 应用电影美学原则衡量 电影美术的美学价值	128
第四节 用影片风格的统一性衡量 电影美术造型的优劣	132
第七章 造型空间的塑造和组织	137
第一节 叙事空间的组织	137
第二节 生活空间的组织	138
第三节 情境空间的组织	139
第四节 蒙太奇空间的组织	139
第八章 数字电影与电影美术	142
第一节 数字电影	142
第二节 数字电影的拍摄方法	143
第三节 三维动画的出现与发展	145
第四节 面对高科技数字技术,美术设计 迎接新的挑战	146
第九章 电影美术师	147

第十章 关于电影道具	155	目 录
第一节 电影道具的依附性	155	
第二节 电影道具的真实性	159	
第三节 电影道具形象的具体性	159	
第四节 电影道具的典型性	160	
第十一章 美术师与各部门的合作关系	163	
第一节 美术师与导演的关系	164	
第二节 美术师与摄影师的关系	165	
第三节 美术师与制片部门的关系	166	
第四节 美术师与道具部门的关系	168	
第五节 美术师与置景部门的关系	168	
第六节 美术师与服装、化妆部门的关系	169	
编后语	170	
 下编 舞台美术设计概论		
第一章 概说	173	
第二章 功能	185	
第一节 组织动作的空间	185	
第二节 创造审美的空间	191	
第三节 组织演员与观众的交往空间	197	
第三章 结构成分	201	
第一节 剧场	201	
第二节 舞台	204	
第三节 制图	208	
第四节 布景	213	
第五节 道具	217	

第四章 基本技巧 221

第一节 样式	221
第二节 材料与质感	225
第三节 色彩与光	227
第四节 舞台画面构图与空间布局	230
第五节 迁换与流动	231

第五章 过程与参项 235

第一节 设计与剧本	235
第二节 设计与导演	238
第三节 案头工作	241
第四节 体现工作	244
第五节 与灯光设计的合作	248
第六节 与服装及化妆设计的合作	249

第六章 设计者 251

第一节 设计者在剧组中的职责	251
第二节 设计者应具备的知识结构	252

上编

电影美术概论

七彩天不慨比

作者简介:

高国良

中国电影家协会会员,中国电影美术学会副秘书长,长春电影制片厂高级电影美术设计师。

1938年生于辽西小城黑山县,1959年毕业于黑山高中后考取北京电影学院电影美术设计专业本科,毕业后分配到长春电影制片厂任电影美术设计。

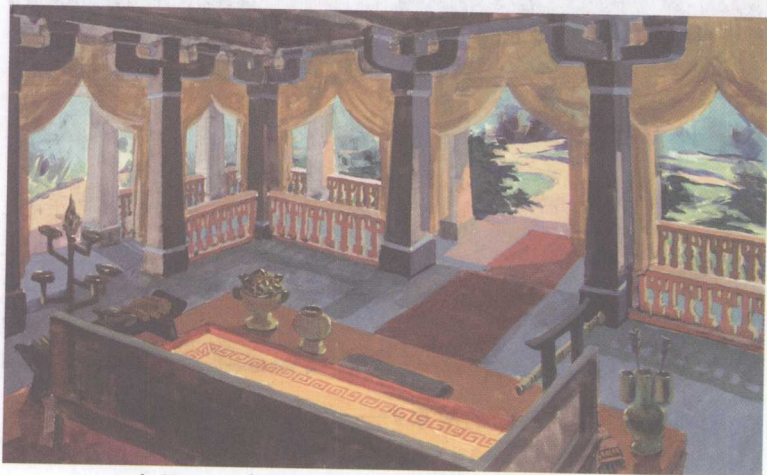
从事影视美术设计工作40多年,先后参加拍摄和担任美术设计的有《车轮滚滚》、《千万不要忘记》、《蝶恋花》、《延河战火》、《锁龙湖》、《女交通员》、《苦难的心》、《东方大魔王》、《美丽的囚徒》、《太阳有耳》、《神龙剑侠》、《风尘女侠吕四娘》、《那年冬天》、《诱捕之后》、《中学时光》、《闪光的箭》、《现代角斗士》、《大小伙子》、《一个人的奥林匹克》等20多部影片。

改革开放后,又积极参加电视剧的拍摄,先后在《三国演义》、《孙武》、《西施》、《黑龙江三部曲》、《澳门的故事》、《关东魂》、《小楼风景》、《小墩子》、《大地缘》、《裸情恨》、《皇室遗孤》、《荆轲传奇》、《这里的黎明静悄悄》、《老城》、《碧血剑》、《赤松山魂》等500多部集电视连续剧中担任美术设计。

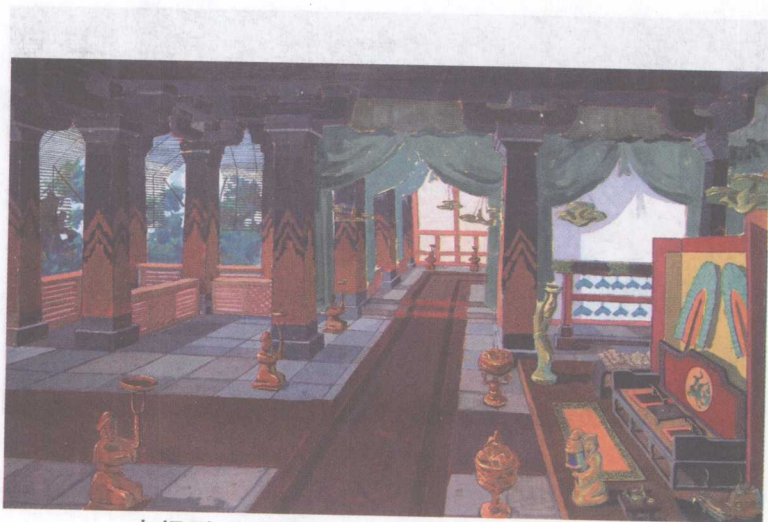
在创作过程中,绘制了大量的场景气氛图、场景画面及实建景设计图,先后为中央电视台涿州影视城、南海影视城等影视基地设计并实建了《三国演义》中的“铜雀台”、《澳门的故事》中的“许家大屋”、《这里的黎明静悄悄》中的“俄罗斯村庄”等,以上景地被多部影视剧、广告片采用,并成为旅游景点。

(本书上编中除署名设计图外,其余气氛图、场景图均为作者高国良创作)

影视美术设计图—— 影视的先期视觉造型

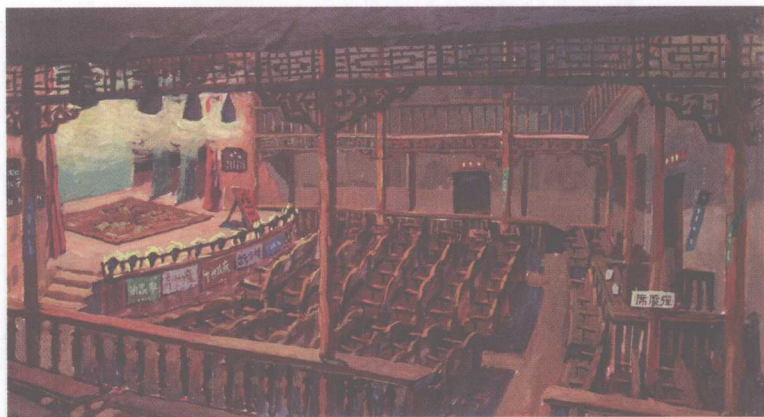
电视剧《三国演义》——“董卓小阁”气氛图

电视剧《三国演义》——“汉宫偏殿”气氛图

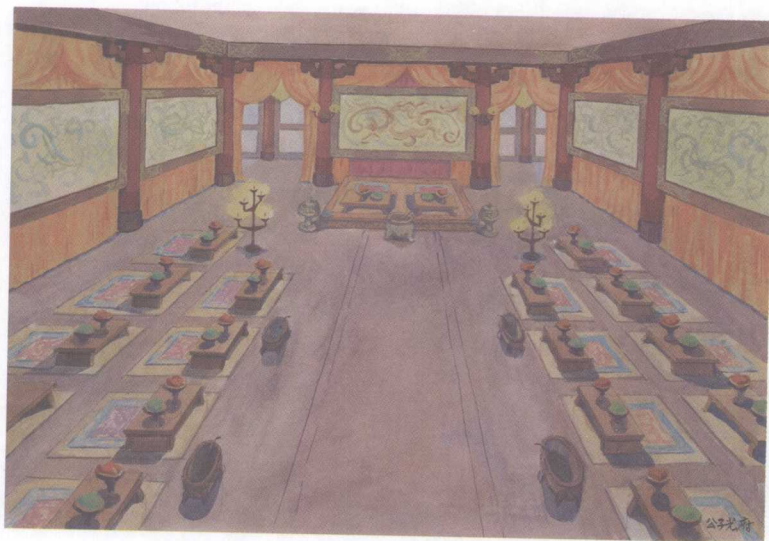
电视剧《澳门的故事》——“301 客房”气氛图

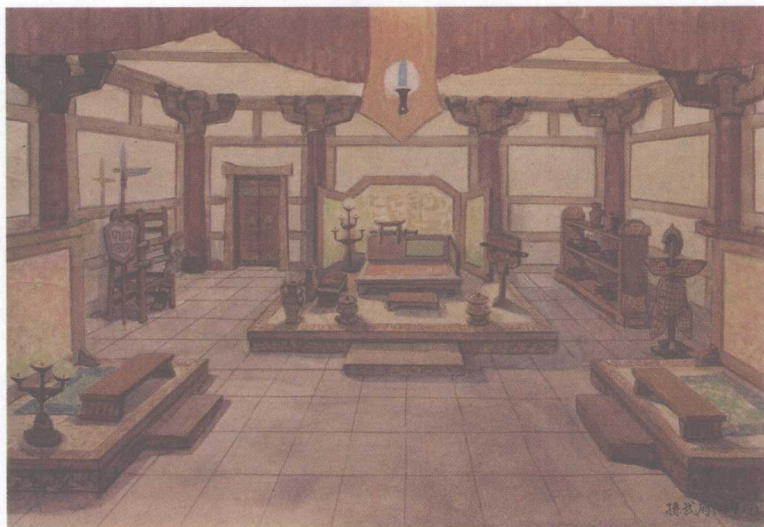
电影《东方大魔王》——“戏楼”气氛图

电影《那年冬天》——“知青点”剧照

电视剧《孙武》——“夫差会客厅”气氛图

电视剧《孙武》——“孙武府”气氛图

电视剧《孙武》——“伍子胥府”气氛图