

银幕世界的 空间造型

周登富 著

中国电影出版社

银幕世界的 空间造型

周登富 著

中国电影出版社
2000.北京

图书在版编目(CIP)数据

银幕世界的空间造型/周登富著. - 北京:中国电影出版社, 1999

ISBN 7-106-01569-5

I. 银… II. 周… III. 电影美术-美术设计(电影)-鉴赏 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53837 号

- 书 名 银幕世界的空间造型
作 者 周登富
出版发行 中国电影出版社
(北京北三环东路 22 号)
经 销 新华书店
印 刷 北京丰华印刷厂
版 次 2000 年 7 月第 1 版
2000 年 7 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/850×1168 毫米 1/32
印张/10.125 插页/16
字数/245000
印 数 1-3000 册
国际书号 ISBN 7-106-01569-5/J·0721
定 价 24.00 元

内 容 介 绍

本书作者是北京电影学院美术系的教授、系主任、研究生导师。作者在电影美术理论与实践上都有很深的造诣。

电影美术的空间造型和人物造型是银幕世界的影像造型要素,从电影美术设计角度读解影片,如同从电影剧作、电影导演艺术、电影摄影艺术等角度读解影片一样,是电影美术家们理论研究的主要命题之一。

本书从电影美术的角度读解分析了十余部影片,这些影片在电影美术设计上均有其艺术特色。作者在细致分析影片美术设计的同时,也对电影美术的理论作了阐述,使得本书既具有理论深度,又具有细致剖析、欣赏影片的功能。文字深入浅出、流畅细腻,书中有大量的影片剧照,更增加了阅读兴趣。

本书是认识银幕世界空间造型,进而分析研究名片佳作的导读性著作,同时它也是北京电影学院影片分析课教材。对于电影理论工作者本书是一本极好的参考书,对于那些希望步入电影艺术殿堂的年轻人,本书是必读的教科书。

前言

在世界电影经过百年,中国电影经过九十多年的光辉历程后,电影艺术家、电影理论家以及许许多多先哲贤人对电影基本上达到一种共识,即电影是一门时空和视听复合的艺术,同时也认识到电影是叙事性和造型性相融合的艺术。

正因为此,电影美术师在其创作过程中的逻辑思维——形象思维——电影思维对银幕世界的造型表现显得尤为重要。银幕世界的造型表现,首当其冲的则是美术师的空间造型设计和人物造型设计以及造型语言的设计。因此,电影美术的造型设计是银幕世界的视像造型基础。

论及银幕世界的视像造型,必然要涉及到电影美术的空间造型、人物造型、造型语言等方面的造型要素。而空间环境、人物化装、服装等的造型要素之间的对比与变化、和谐与统一的构成关系,使造型要素具有一种造型语言的语辞功能。我们都知道,造型语言主要是由形语(景语、物语、人物形体及其化装、服装的造型信息等)、色语(色彩、色调语言)、光语(光影、光调等)、境语(情调、意境等)、音语(音乐、音效等)、时语(时间媒介、时间信息体等)、人语(个体或群体人物语境信息,非指人物口头言语)、图语(构图、画面)、动语(运动媒体、动势媒介等)……要素构成。因此,作为电影语言极其重要的组成部分——造型语言,

其结构、气质便具有某种叙事性质的银幕影像剧作意义。

所以,从电影美术设计角度读解影片,如同从电影编剧、电影导演艺术、电影摄影艺术等角度读解影片一样,是电影美术家们理论研究的主要命题之一,同时也是有志于电影艺术发展的学者,通过电影美术之门步入电影艺术殿堂必须研究探讨的一个重要课题。

要通过“电影美术”之门读解影片首先要认识理解电影美术,认识、理解电影美术的概念和定义、电影美术设计师及其创作任务、现代电影对电影美术设计的新要求等。第二要全面理解认识银幕造型世界里“空间”的概念、造型要素及其包容的诸如思想、文化、情感、心理等抽象方面的丰富蕴涵在银幕艺海里的多层面表现……第三要深入认识理解“银幕影像剧作”的真正涵义、与电影文学剧作的区别、在影品创作上的主要艺术特点及其在银幕造型世界里剧作上的多元结构和表现上的多重技巧。由于中外电影人对电影美术的理论著述和专门介绍甚少,因此在本书第一章里对电影美术和银幕影像剧作的诸方面做了极为扼要而较为全面的论述,以期导读电影名品佳作。同时也使有志于电影美术发展的学者在其内心世界形成这样一种潜在的意识:电影美术在电影集体创作中的地位、作用是不容忽视和低估的;电影美术只是作为影品集体创作中一个重要创作部门,不能为导、摄等创作部门所替代,当然它也不能替代其他的创作部门。一部高水平的影品创作,只能依赖于全体创作部门及其工作人员的共同奋斗和通力合作。

本书第二章至第十一章的主要内容,是选取中外不同历史时期,且在电影美术设计上有独特建树的名片佳作,从电影美术角度试图作些探讨与分析,希望引领有志于电影美术发展的学者进入银幕世界,以期他们在浩瀚的艺海之中做更为深入细致地分析与研究。如当今世界著名导演史蒂文·斯皮尔伯格执导、

诺曼·雷诺兹设计的影片《太阳帝国》，其中对“太阳”（象征日本帝国主义发动的侵华战争）光的异化思维和以不同的光调、色调构成的空间造型语言的独特运用，颇具大家风范；被誉为“导演中的导演”的大卫·里恩为现代著名导演的偶像，他执导的影片《印度之行》，其中那东西方文化撞击的典型氛围、印度那现实与梦幻熔铸为一体的空间造型设计，银幕上那堪称一绝的佛龕式画面构成等等，令我们心驰神往；《虎胆龙威》第一集作为一部较为纯正的现代警匪故事片，是反映现代警匪之间斗智、斗勇、斗命的商业娱乐片，它与多数西方警匪片有很大不同，在银幕叙事策略上和空间造型语言设计上，融叙事美学与造型美学为一体，使《虎一1》片独具艺术魅力，成为在东西方都很有影响的一部佳作；引起世界影坛轰动的历史巨片《埃及艳后》，空间造型以其宏大的气势、华美的装饰、浓重的文化氛围，人物造型以其大气的款式、通灵的色彩、独具慧眼的组合……使观者大为震惊；世界影坛奇才、被誉为“银幕哲学家”的斯坦利·库布利克执导的影片《幽光》，其全方位的总体造型设计构思和全封闭的立体空间造型组织结构，实为世界影史典范之作。片中构成空间环境的几乎全部造型要素皆纳入人物的心理幻觉之中，也就是说，美术师及导、摄在银幕的造型世界里，通过建筑、道路、高山、迷宫、血浪等具象造型语言有机地阐释人物潜意识中的抽象世界；中国导演新秀何平执导、资深著名美术师钱运选设计的影片《双旗镇刀客》，以其独树一帜的“景眼”设计和“画眼”构成等，令中外影界同行钦佩，其整体艺术成就，使美术师荣获中国第十一届（1991年）电影金鸡奖最佳美术奖，该片同时也获得1991年日本东京国际电影节最佳影片奖；“冷战片”——政治片《白夜下的罪恶》，在银幕世界里将“高雅”与“邪恶”两种极端对立的象征性空间奇妙地熔铸为一体，从而传达出两种完全不同的人文价值取向。该片的美术设计在类型影片中实为不可多得的优秀之作；美国

世界级著名导演马丁·斯科塞斯执导的影片《恐惧角》是轰动世界影坛的名片,也是流行美国的“苦境”影片佳品。美术师以独特的视角使对立的“文明”(城市)与“原始”(恐惧角)区域空间造型,参与刻画处于矛盾冲突的个体与群体人物之间的心理和心灵世界,在总体造型的规划设计上,景人、景剧有机融会,手法高超,非同寻常;获得多项奥斯卡大奖的影片《钢琴课》,其中那具有深刻涵义的钢琴与主人公的心灵气质融合成为一个整体,诗一般的意境、悠扬的画面,共同释解人类永恒的一个爱情主题;美术师以其独特的造型语言及其艺术魅力,让世界影人目瞪口呆,刮目相看美国影片《黑雨》是一部表为警匪智斗,实为东西方文化蕴涵异常厚重、令人深思不已的影片。影片作者以现实“报复”历史的银幕影像剧作视角,采用了“现实”与“历史”的心理“时差”空间造型设计,可谓独树一帜、令人叫绝的电影创作构思。只可惜……

本书第十二章是专门介绍高科技电影的章节。高科技电影作品是电子技术与电影艺术相结合的艺术产物。也可以说是高科技给电影艺术注入了新的生命活力,使世界电影步入映像新时代。它迫使电影艺术家,尤其是电影美术设计师,改变传统的电影创作思维和电影制作程序,并要求他们不断更新电影观念和具有极丰富的想像力,创造既有独特艺术魅力又有文化价值和审美价值的影品。本章同时也简略介绍了电子计算机CG技术的历史演进、以及相随产生并在世界引起轰动效应的一些高科技影作,期望有志于电影艺术事业发展的学者对世界电影的最新信息有所了解,以利对今天我国高科技电影的发展有所贡献。

本书内容系本人多年来曾在北京电影学院文学、导演、表演、摄影、美术等系本科班、研究生班、研究生进修班、本院夜大学及各专业进修班、北京广播学院成人教育进修班等的上课讲

义经过再深入研究、修正、补充成稿的,是理解认识银幕世界的空间造型和银幕影像剧作,进而分析研究名片佳作的一种导读性质的积累。在 1995 年为庆祝世界电影诞生百年、中国电影诞生九十周年,中国电影出版社出版了拙著《电影美术概论》,该书从基础理论研究入手,全面系统地阐述了电影美术的概念、特性、作用和沿革发展及其一些基本创作规律等等,因此,从某种意义上讲,《银幕世界的空间造型》是独立成篇的,而从电影美术角度读解影片的专门教材来讲,本书又是《电影美术概论》的姊妹续章。

作者

1999 年 10 月

彩图 2-1
日军战斗机的电
焊火花光

彩图 2-2
日本国土上爆炸
后的原子辐射光

彩图 2-3
上海郊区破旧的
玻璃房

彩图 2-4
上海租界地吉姆
家院

彩图 2-5
上海外国人临时
集中营

彩图 2-6
苏州集中营美俘
宿舍

彩图 3-1

世界海拔最高
的雪原——珠
穆朗玛峰雄姿

彩图 3-2

镜面般的天湖
(宁静)

彩图 3-3

马拉巴山洞雄
姿

A

B

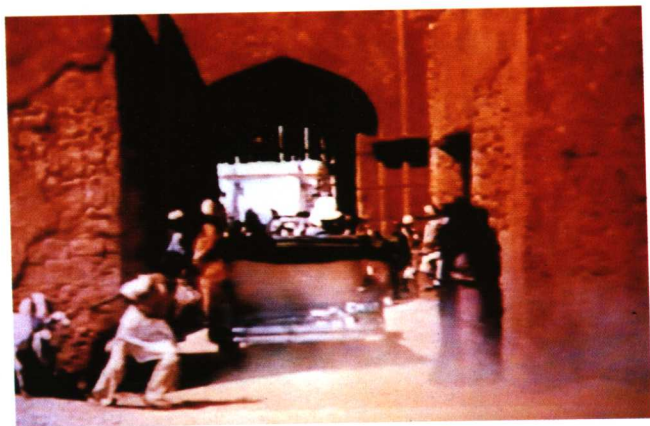
彩图 3-4A 惊魂未定的摩尔太太用墨镜观察太阳

彩图 3-4B 摩尔太太墨镜中的太阳

彩图 3-5 大英帝国官员的汽车在马路上急驶掀起浪烟

彩图 3-6 奎斯特小姐伦敦住宅的雨窗

彩图 3-5

彩图 3-6

彩图 4-1 雄伟高大造型独特的“中臣大厦”外貌

彩图 4-2A 麦尊上身鲜红的“血衣”

彩图 4-2B 匪首将麦尊夫人押作人质

彩图 4-2C 匪首坠楼自毙

彩图 4-3 中臣集团金库——证券保险库

彩图 4-4 “中臣大厦”前的广场成为一片废墟,雪片似的券钞随风飘荡

彩图 5-1
凯撒指挥的雄
伟壮阔的战场

彩图 5-2
埃及女皇宫殿

彩图 5-3
象征古埃及文
化的巨型狮身
人面像

彩图 5-4
身着金色凤衣
的埃及女皇