

21世纪

中国影视艺术系列丛书

YINGSHIYISHU

电视美术概论

叶建新 刘大宣 张国珍 著

中国广播电视出版社

电视美术概论

叶建新
刘大宣
张国珍
著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

电视美术概论/叶建新, 刘大宣, 张国珍著. —北京:
中国广播电视出版社, 2002. 1

(21 世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7 - 5043 - 3797 - 8

I. 电... II. ①叶... ②刘... ③张... III. 电视
美术—概论 IV. J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078023 号

电视美术概论

作 者:	叶建新 刘大宣 张国珍
责任编辑:	高子如
封面设计:	郭运娟
责任校对:	陈丹桦
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850 × 1168 毫米 1/32
字 数:	150 (千) 字
印 张:	7.75
版 次:	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7 - 5043 - 3797 - 8/G · 1477
定 价:	15.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调整)

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主编

李兴国

副主编

刘书亮

编委

王克瑞

宋培学

王本玉

李兴国

毕根辉

刘书亮

魏丽文

内 容 简 介

本书是一本阐述电视美术的专业著作，它对电视美术的立意、构思、制作、画面构成等作了全面论述，其中不少技巧和方法具有很强的实用性和前瞻性。

本书还对我国电视美术的源起和发展作了详细的介绍和评论，并对典型的电视美术实例结合电视美术基本知识切实地进行了分析，具有较高的启发和参考价值。

本书可供电视美术工作者、大专院校电视专业师生使用；同时，对影像制作、演艺设计、装饰美术等专业美术工作者也有一定的启示作用。

序

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共20余种，总计600多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从上世纪80年代初期的分庭抗礼，到90年代末期的相互融合，已经走过了20多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电视和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影

视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低,从一个方面标志着这个国家、这个民族文明程度的高低,而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术,在整个民族的精神文明建设和美育中,起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天,我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下,显得日益疲软,这一方面与我们的经济实力有关,另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下,使我们有了组织编写这套丛书的首衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书,又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书,是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架,针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构设计的,涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程,从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说,这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示,又是迄今为止我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的20多位作者,都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年,大部分具有硕士和博士学位,而且其中许多人既是教学经验丰富的教授,又是优秀的电影电视剧

编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意义。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会
北京广播学院电视学院学术委员会
2001年10月28日

目 录

第一章 视觉文化与电视美术

第一节 视觉文化与美术	(2 - 7)
本质性	(5)
整体性	(5)
综合性	(6)
第二节 视觉文化与电视	(7 - 16)
视觉客体	(8)
视觉主体	(10)
高素养视觉主体	(11)
低素养视觉主体	(11)

第二章 电视美术的界定

第一节 电视美术的结构与功能	(18 - 26)
整体形貌	(19)
环境形态	(20)
人物形象	(21)
片头、字幕	(23)
美术工程	(24)
第二节 电视美术的特征	(26 - 29)
电视美术与精神文明	(26)

	电视美术与审美流向	(26)
	开放性 灵活性	(27)
	四维流变的多样性	(27)
	多元因素的综合互补	(28)
	场景设计与营造境界	(29)
第三节	电视美术与姊妹艺术	(29 - 37)
	电视美术与舞台美术	(29)
	电视美术与电影美术	(30)
	纪实性节目与创作性节目	(31)
	关于综合艺术	(32)
	关于电视“美工”	(33)
	关于电视“舞台”	(34)
	关于电视美术的发展	(35)
第四节	电视美术师的素质	(37 - 39)

第三章 美术设计的一般流程

第一节	美术设计的一般流程	(41 - 46)
	确定任务	(41)
	建立创意	(42)
	准确制图	(44)
	指导实施	(45)
	整理资料	(45)
第二节	设计任务的定位分析	(46 - 49)
	节目的性质与特色	(46)
	节目的结构与表演	(47)
	节目的录播方式	(47)
	其他方面	(48)
第三节	美术师与导演的讨论	(49 - 53)

	简单节目的创意	(50)
	大型节目的创意	(50)
	高难度节目的创意	(51)
	构形方面的交流	(51)
	理论与认识问题	(52)
第四节	创作思维的切入点	(53 - 57)
	从主题切入	(53)
	从氛围切入	(54)
	从观赏性切入	(54)
	逆向思维切入	(56)

第四章 演播场地的勘察

第一节	电视演播厅的勘测	(59 - 61)
第二节	其他场地的勘测	(61 - 62)
第三节	外部环境的调查	(63 - 64)
第四节	现场速测法	(64 - 67)
第五节	演播空间分析	(67 - 71)
	镜头空间	(67)
	表演空间	(69)
	建筑空间	(70)
第六节	电视画面预测法	(72 - 73)

第五章 场景造型的语言 方式 意识

第一节	场景造型的三种语言	(75 - 79)
	具 象	(75)
	意 象	(76)
	抽 象	(78)

第二节	造型状貌的三个层次	(79 - 82)
	形 象	(79)
	形 式	(80)
	形 态	(81)
第三节	场景建构的三个原则	(82 - 86)
	可视性	(82)
	可行性	(84)
	规定性	(85)
第四节	场景构成的三种方法	(86 - 93)
	积木化	(86)
	集约化	(88)
	系列化	(89)
第五节	导向 编导 创作	(93 - 96)
	导向意识	(93)
	编导意识	(95)
	创作意识	(96)
第六节	光效 画面 屏幕	(97 - 100)
	光效意识	(97)
	画面意识	(98)
	屏幕意识	(99)

第六章 制图 制景 道具

第一节	场景制图概要	(102 - 105)
	第一步——整理草图	(102)
	第二步——平面图	(102)
	第三步——立面图	(102)
	第四步——效果图	(103)
	封 面	(104)

	效果图	(104)
	平面图	(104)
	立面图	(105)
	制作图	(105)
第二节	绘景与制景	(106 - 113)
	绘景简说	(106)
	工具与颜料	(107)
	制景简说	(109)
	常用材料	(109)
	美术师与场景制作	(111)
第三节	道具概要	(113 - 117)
	道具简介	(113)
	大道具	(114)
	小道具	(114)
	象征性道具	(114)
	手持道具	(115)
	装饰道具	(115)
	食用道具	(115)
	表演性道具	(116)
	功能性道具	(116)
	道具设计	(116)
	道具制作	(117)

第七章 片头 字幕

片头、字幕漫议	(119 - 123)
春节晚会片头赏析	(123 - 127)

第八章 电视美术场景实例分析

第一节 教学实例:

场景设计元素创作训练 (129 - 143)

(选自戏剧影视美术设计专业二年级教材)

第一单元:

临摹 - 电视场景效果图 (129)

第二单元:

临摹与创作 - 电视场景设计 (133)

第三单元:

造型元素 - 表演台设计线图 (133)

及效果图

第四单元:

综艺晚会 - 场景设计线图 (136)

及效果图

第五单元:

专题节目 - 场景设计线图 (138)

及效果图

第六单元:

主持人场景 - 设计线图 (140)

及效果图

第二节 场景设计实例 (144 - 193)

晚会节目场景 (144)

竞赛节目场景 (162)

专题节目场景 (166)

少儿节目场景 (172)

戏曲节目场景 (176)

场景设计、制作图实例 (184)

第九章 电视美术研究

圆形电视演播厅研究	(195 - 210)
虚拟演播室研究	(210 - 215)
何谓虚拟演播室?	(211)
虚拟演播室的特性	(212)
“银色新资讯”栏目虚拟 演播室设计	(215 - 216)

第十章 电视美术场景设计图例 (218 - 230)

后 记 (231 - 232)

第一章

视觉文化与电视美术

第一节 视觉文化与美术

什么是电视美术?它是一种技艺还是一种文化形态?

在探讨电视美术的时候,同时又感到了对美术的观念也经常是模糊不清的。我们不妨把美术放到视觉文化的大背景中作些考察。

植物和低等动物都有趋光性。动物在进化中,感光细胞发展成视觉器官。几乎在所有的动物胚胎中可以观察到首先发育的是眼球,人出生后到八岁时眼球就达到成年人的大小,基本上完成了眼睛的发育。这说明视觉器官在人类的生存活动中的先导作用和重要意义。据科学研究,人类获得的全部信息中,80%以上来自视知觉,换句话说:人类了解和认识的世界首先是一个视觉的世界。

通过视觉去判断一切外界事物的时候常常具有一定的自觉意识,这种自觉意识就使视觉活动带上了文化色彩。孩提时代有一种游戏,是在竹竿上缀一根线,在线的末端系上一小片白纸,舞动竹竿时,白纸片便翩翩飘动如同蝴蝶,用这种方法很容易引来真蝴蝶的追逐。另一个有趣的例子是把纸片换成棉球,在青蛙眼前抖动,青蛙就会把它当做猎物一口咬住,用此方法可以轻易钓起青蛙。后来知道,青蛙的视觉只把运动着的小物体当做捕食的对象,把死昆虫放在青蛙眼前它是看不见的,即使饿死它也不去动一动。这个例子说明,动物只能将视觉经验转化为本能,人类则能在视觉经验中增长智慧,在复杂的视觉判断和视觉经验的积累中,促进精神境界的升华。