

影视舞美

灯光设计艺术全书

电子科技出版社

影视舞美灯光设计艺术全书

主编：楚明明

(第一卷)

电子科技大学出版社

出版社: 电子工业出版社

发 行: 本社发行部

印 刷: 北京东方印刷厂

开 本: 1/16 印张: 102 字数: 1700 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5437 - 1965 - 7

定 价: 997.00 元(全四卷 + 1 可检索 CD 光盘)

编委会

主 编：楚明明

编 委：王 静

刘 燕

黄鹏飞

赵 磊

张双艳

程远清

冯晓娜

刘 鑫

郑 婷

曾海鸥

纪 伟

张 楠

前 言

我们正生活在一个新的时代,一个以高科技发展为基础的知识和信息时代。

信息革命正如上个世纪的工业革命那样,影响、改变着整个人类社会和人们的日常生活。

影视(尤其是电视)的发明和普及,使地球变得像一个大村落。它缩短了洲际间的距离,开阔了人类的视野;它实现了人类的梦想,使千里眼和顺风耳变成了现实。人们借助于先进的电视传播媒介,可以了解世界各地瞬间发生的重大事件和进展,它实现了人类视觉、听觉的极大延伸,成为一种视听兼备,声画并茂,既具有知识性又具有艺术性和娱乐性的大众传播工具。

影视是一门综合性艺术,它集音乐、舞蹈、戏剧、文学、绘画、摄影、科技等形式于一身;影视也是一门创造性艺术,它在吸取众家之长的基础上,创造了富有特色的多种艺术形式,影视美术也是其中之一。由于影视是一门视觉艺术,是靠画面传递信息的,所以美术的造型语汇、构图、色彩、调子作为最基本的视觉符号,从影视诞生那天起,就成了影视画面最基本的视觉语言。影视又促进了美术的发展,创造了一种新的艺术形式——影视美术的产生。

影视美术不同于一般的绘画创作。影视美术是影视制作生产过程中的主要创作部门,担负着影视的景物造型人物造型的任务。它是为影视造型进行设计和制作的美术创作,是影视化了的美术。

影视灯光照明是用光绘画、用光造型、用光表达空间和时间的艺术。灯光照明技术是影响影视图像质量的重要因素之一,如果照明搞不好,不仅影响节目的艺术效果,还会严重地影响影视画面的色调、层次、清晰度等。因此,研究照明的方法,不断提高照明人员的素质,是搞好影视制作的一个重要

环节。

但是,尽管我国影视发展很快,但就影视舞美灯光照明设计艺术方面的理论研究和专著来说。仍比较少,精品更是凤毛麟角。为了给那些已经或即将从事影视舞美灯光设计工作的人员提供一本专业、权威的工具书,我们在国家有关部门的指导和帮助下,编撰了本书。

本书是由从事影视的专业人员和广播电视学校的教授、专家共同编写而成。他们具有丰富的实践经验和教学经验,把自己多年的实践经验和教学成果进行精心整理,侧重自己的体会,从理论上较系统地写出来以供读者参考。本书力求做到基础知识与基本技能相结合,通过大量的创作实例,深入浅出地介绍了灯光影视美术的设计和制作过程,使本书具有极强的实用性。

由于水平和时间有限,本书缺陷难免,诚望各界人士批评指正。

本书编委会
2005年10月

目 录

美 术 篇

第一章 舞台及影视美术的特点	(3)
第一节 舞台美术的发展与风格形成	(3)
第二节 电影美术的特点	(7)
第三节 电视美术	(12)
第四节 舞台及影视美术之间的关系	(45)
第二章 影视美术创作基本原理与设计流程	(65)
第一节 影视美术创作的特殊性	(65)
第二节 影视美术创作的基本美学原理	(80)
第三节 影视美术设计的一般流程	(144)
第三章 舞台设计构思与构图	(149)
第一节 舞台设计构思	(149)
第二节 舞台构图	(158)
第四章 影视美术创意与总体造型构思	(165)
第一节 影视美术的创意思维	(165)

目录

第二节 影视美术总体造型构思	(180)
第五章 舞台空间设计	(189)
第一节 舞台空间处理	(189)
第二节 戏曲舞台设计	(193)
第六章 电影场景设计	(199)
第一节 电影场景概述	(199)
第二节 电影场景设计要点	(210)
第三节 场景空间的结构方法	(247)
第四节 场景设计图	(258)
第五节 戏曲电影的美术设计	(262)
第七章 电视场景造型方式与制作	(267)
第一节 电视场景造型方式	(267)
第二节 图纸的绘制	(272)
第三节 场景制作	(278)
第四节 电视美术设计的综合效果	(284)
第八章 电视美术制景环节	(305)
第一节 制景工艺的美学基础和历史发展	(305)
第二节 制景工艺要素与基本流程	(308)
第三节 设计与制景	(315)
第四节 制景工艺的重要环节	(318)
第五节 制景常用设备	(327)
第九章 演播室场景美术	(339)
第一节 演播室场景美术概述	(339)
第二节 专题节目的场景设计	(340)
第三节 景片运用与空间处理	(343)
第十章 影视道具设计	(345)
第一节 道具的分类	(345)
第二节 影视道具的价值	(347)
第三节 道具的设计、制作、选择和管理	(357)

目录

第十一章	人物造型设计	(363)
第一节	影视服装的要求	(363)
第二节	影视服装的作用	(368)
第三节	影视服装的设计加工	(378)
第十二章	片头、字幕与画面特技	(381)
第一节	电视片头设计	(381)
第二节	字幕的设计与制作	(385)
第三节	动画技术的应用	(392)
第十三章	影视美术材料的选择运用	(398)
第一节	材料概述	(398)
第二节	木材类	(408)
第三节	金属材料类	(424)
第四节	塑料类	(432)
第五节	玻璃类	(448)
第六节	纺织品类	(453)
第七节	涂料类	(457)
第八节	材料的价值及功能	(462)
第九节	新材料的应用	(463)
第十四章	影视美术制景有关配置	(465)
第一节	影视美术制景工艺硬件设施	(465)
第二节	影视美术制景工艺的软件配置	(482)
第三节	影视美术制景工艺软硬件各要素的合理配置	(490)
第十五章	影视美术制图	(493)
第一节	技术图样	(493)
第二节	影视布景组装	(498)
第三节	影视布景的置景工艺程序	(511)
第四节	影视美术制作与高科技的应用	(517)
第十六章	影视美术制图技巧与实例	(524)
第一节	制图规范与要素	(524)

第二节	制图技巧	(527)
第三节	造型制作实例	(529)
第四节	创意与规划实例	(530)
第十七章	舞台、影视色彩造型	(537)
第一节	色彩基本知识	(537)
第二节	色彩影调	(563)
第三节	造型的色彩结构	(577)
第四节	特殊环境下的色彩运用	(611)
第五节	综艺晚会类节目的色彩造型	(622)
第六节	其他节目的色彩造型	(648)

照 明 篇

第一章	影视照明技术基础知识	(699)
第一节	光	(699)
第二节	白光与色温	(756)
第三节	视觉特性	(762)
第四节	光与色彩	(770)
第五节	光影结构	(779)
第六节	光线效果	(787)
第七节	光与造型	(794)
第二章	照明的主要特点	(809)
第一节	照明的主要特点	(809)
第二节	演区照度与照明对比度	(817)
第三节	照明的功能	(824)
第四节	基本布光方法	(827)

第五节 灯光在拍摄中的运用	(849)
第三章 照明工具	(891)
第一节 电光源	(891)
第二节 照明灯具	(904)
第三节 限光设备	(910)
第四节 反光设备	(913)
第四章 外景光线处理	(916)
第一节 自然光及影响因素	(916)
第二节 外景光线处理的基本方法	(921)
第三节 晴天条件T的光线处理	(924)
第四节 阴天条件下的光线处理	(935)
第五节 特定条件下的光线处理	(940)
第六节 夜景的光线处理	(948)
第五章 内景人工光线照明	(962)
第一节 内景人工光线照明的特点	(962)
第二节 人工光线的成分	(969)
第三节 人工光线的造型	(970)
第六章 演播室照明	(1019)
第一节 基本灯具的配备与要求	(1019)
第二节 演播室照明方式	(1043)
第三节 演播室照明设计	(1052)
第七章 人物光线处理	(1232)
第一节 人物光线处理概述	(1232)
第二节 人物光线处理的基本形式	(1244)
第三节 人物光线处理	(1247)
第四节 动态人物光线处理	(1300)
第五节 人物与环境光线处理关系	(1305)
第八章 实景光线处理	(1309)
第一节 实景光源特点	(1309)

目录

第二节	实景光线处理方法	(1310)
第三节	实景环境光处理	(1316)
第四节	人物光处理	(1320)
第五节	亮度和色温的处理	(1321)
第六节	实景特殊光效的处理	(1325)
第七节	实景照明设备及灯光装置	(1327)
第九章	照明效果及画面控制	(1331)
第一节	效果控制	(1332)
第二节	画面控制	(1387)
第十章	电视剧的布光方法	(1407)
第一节	电视剧的照明设计	(1407)
第二节	室内日景	(1412)
第三节	室外日景	(1415)
第四节	室内夜景	(1419)
第五节	室外夜景	(1420)
第六节	反光板及影子的使用	(1422)
第十一章	综合文艺节目的灯光设计	(1427)
第一节	照明设计应掌握的要素	(1427)
第二节	舞台布光的基本方法	(1430)
第三节	演播室文艺节目照明设计	(1454)
第四节	外景文艺节目的照明设计	(1501)
第五节	灯光制作	(1503)
第十二章	其他类型节目的布光	(1534)
第一节	新闻报道上宽限目的布光	(1534)
第二节	电视广告照明	(1547)
第三节	电视戏剧节目布光	(1549)
第四节	舞蹈和音乐会节目布光	(1558)
第五节	教育和知识竞赛节目布光	(1560)
第十三章	光线处理与调子构成	(1564)

目录

第一节	调子的概念	(1564)
第二节	调子的分类	(1565)
第三节	高调的构成与光线处理	(1567)
第四节	暗调的构成与光线处理	(1581)
第五节	暖调的构成与光线处理	(1598)
第六节	寒调的构成与光线处理	(1602)
第十四章	影视照明艺术的发展	(1605)
第一节	传统电影的局部光照明	(1605)
第二节	好莱坞戏剧电影的照明技术	(1608)
第三节	二战后戏剧电影的照明技术	(1613)
四、	自然光效法	(1619)
五、	低照度照明法	(1667)
第六节	现代光线处理方法	(1679)

美
术
篇

第一章 舞台及影视美术的特点

第一节 舞台美术的发展与风格形成

现代的中国舞台美术的发展,是近四十年来的事。中国戏曲从宋、元发展到相当完整的体系以后,到清末,舞台上一直保持着较为纯净素朴的演出。戏曲舞台装置虽曾经个别戏剧家进行过一些新的探索,虽然宫廷和豪富也曾进行过炫耀的商业化的装置改革,但并没有行到普遍流行,终于失败了。

中国现代化的舞台装置和化装、服装、道具、照明的配合,产生一种分场分幕的演出形式,还是由欧洲输入的,或是受了外国的影响。1894年的中日战争以后,爱国的知识青年为了吐露他们对清王朝腐败的统治和反对帝国主义侵略者的愤怒之情,为了唤起广大苦难人民的觉醒,曾用曲艺的形式进行过爱国主义的启蒙的宣传。当时上海、广州各地的教会大学也介绍过一些莎士比亚、莫里哀的戏剧,如在圣诞节的一些简单演出。这些演出在舞台装置方面还是较原始的,多少带有一些“砌末”性质的代用装置。

欧洲的演剧方法,传播到日本是较早的。1907年,即近代剧大师易卜生逝世后的一年。中国留日学生曾孝谷、李息霜等在东京演出了小仲马的《茶花女》中的两幕,引起了人们的重视。同年演出了《黑奴吁天录》,充满了反对民族压迫的正义感情,从现在保留下来的舞台剧照看来,当时已使用了简单的装置,这就是我国话剧史上著名的春柳社的诞生。1911年辛亥革命前夕,社员任天知回国,于上海演出此戏,不但戏的内容引起了强烈的社会反响,通过这一艺术形式,直接表现了他们对政治和生活的感情,而且这一演剧形式被群众欢迎和推广。辛亥革命后,春柳社回国演出,便形成了“文明新

戏”的热潮。

这种新的演剧形式；新的舞台装置，也有意和无意地影响了传统的戏曲舞台，“砌末”装置也随着起了变化。但由于“剧场性”的装置效果与半封建半殖民化的社会相结合，资产阶级的票房价值把自然主义的装置与魔术的渗入，新剧运动就被沾染成商业化、庸俗化了。到1919年的“五·四”运动以后，才重整旗鼓，人们提出了所谓“爱美剧”（即业余演出）的口号，反对商业化、庸俗化。而新的舞台装置的诞生，使人们认识到布景可以加强演出效果（特别是气氛的感染），但也由于自然主义与魔术性的机关装置，破坏了表演的真实性（特别是破坏了戏曲的表演规律）。但在民间的戏曲中和另一些话剧工作者仍在坚持严肃的演出。

当时，话剧与歌舞舞台上的布景，都是欧化的装置，不免有些生拉硬拽，也就出现了形式主义，如几棵芭蕉和几个圆形、三角形的结构，窗和柱歪斜的装置也风行一时；另一种，就是豪华的自然主义的布景，彼此走向极端。

1931年前后，中央苏区江西的“蓝衫剧团”，是老苏区最早的一个革命剧团。当时演出的流动性较大，因而布景装置也就很简单，“蓝衫剧团所用的主要布景，就是十二块木架上钉着蓝布的景片。这种景片携带很方便，无论到什么地方演出，只消一个人就可将全部布景挑走。这十二个景片，可以做成房子、军营……将景片斜放，上面插上一些树叶就成了山林，将景片围成半圆，让士兵蹬在里面就成了战壕。”（罗艺军：《土地革命时期江西兴国的文艺活动》）

到1936年，上海演出了奥斯特罗夫斯基的《贫非罪》，1937年上演了《大雷雨》，舞台装置有了新的进展，舞台设计者在演出中提到了一定的地位，许多专业美术家参加了舞台设计工作，现实主义的舞台美术，开始被人们所重视。在这四十年代出现了曹禺的《雷雨》、《日出》，这种反映现代生活细腻而写实的风格，给装置上有着极大的影响。与此同时，有着一定意义的杭州美术学院演出的《西哈诺》，那种带有法国装饰风趣的诗意的舞台装置，也扩大了舞台美术的界限。英国王尔德的《少奶奶的扇子》也在上海演出了，舞台上的风格是多样的，但具有较浓厚的民族特色的演出——舞台装置还不多见。