

实用影视艺术丛书

影视美术设计

【第三版】

吕志昌 著

YINGSHI
MEISHU SHEJI

中国传媒大学出版社

实用影视艺术丛书

影视美术设计

【第三版】

吕志昌 著

YINGSHI
MEISHU SHEJI

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

影视美术设计 / 吕志昌著. -- 3 版. -- 北京 :

中国传媒大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5657-2058-1

I. ①影… II. ①吕… III. ①美术设计(电影) IV. ①J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 140795 号

影视美术设计(第三版)

YINGSHI MEISHU SHEJI (DI SAN BAN)

著 者 吕志昌

策划编辑 欧丽娜

责任编辑 欧丽娜

责任印制 阳金洲

封面设计 卡吉鸟设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真: 65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 黑白 14.5 彩色 0.75

字 数 325 千字

版 次 2018 年 2 月第 3 版

2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2058-1/J·2058 定 价 49.00 元

吕志昌 1933 年生于北京，1953 年毕业于中央美术学院，曾在长春电影制片厂做美术工作，1955 年至 1961 年在莫斯科苏联国立电影学院美术系留学，学习“影片造型与美术设计”专业，以优等生成绩毕业，获硕士学位。

自 1961 年至今，在北京电影学院任教，现为美术系教授、中国电影美术学会副会长、中国电影家协会理事、中国美术家协会会员。曾任美术系系主任、中国电视飞天奖、星光奖评委。

长期从事电影美术和苏联影片造型艺术的教学和研究，讲授有关课程，撰写了《电影美术》《电影场景设计》等教材和文章数十篇。

担任影视美术设计的作品主要有电影《樱》《万里征途》《叶赫那》《生死树》《重庆谈判》（上、下集），以及电视剧《往事如烟》、话剧《于无声处》等。其中，《重庆谈判》获中国电影金鸡奖最佳美术奖，《樱》获文化部 1979 年优秀影片奖。

曾举办过个人留苏美术作品展，绘画作品《黄河颂》（组画）以及《秋》《春》等参加北京市美展并在报刊上发表。

影视美术设计

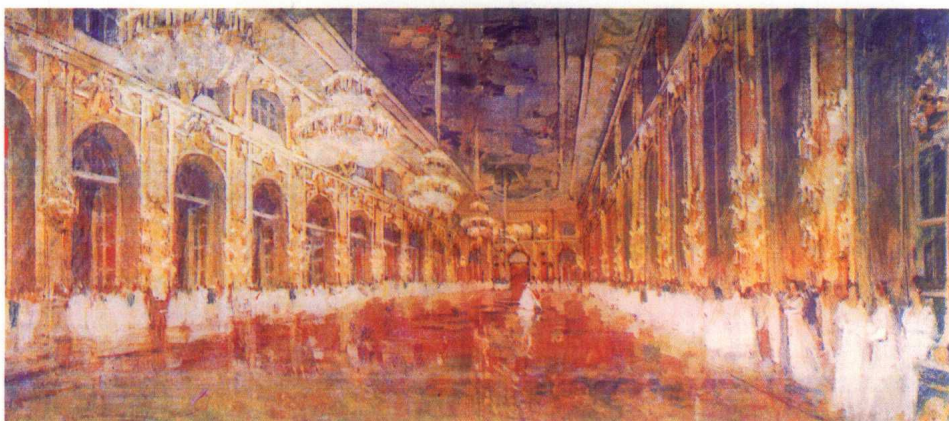
YINGSHIMEISHUSHUHEJI

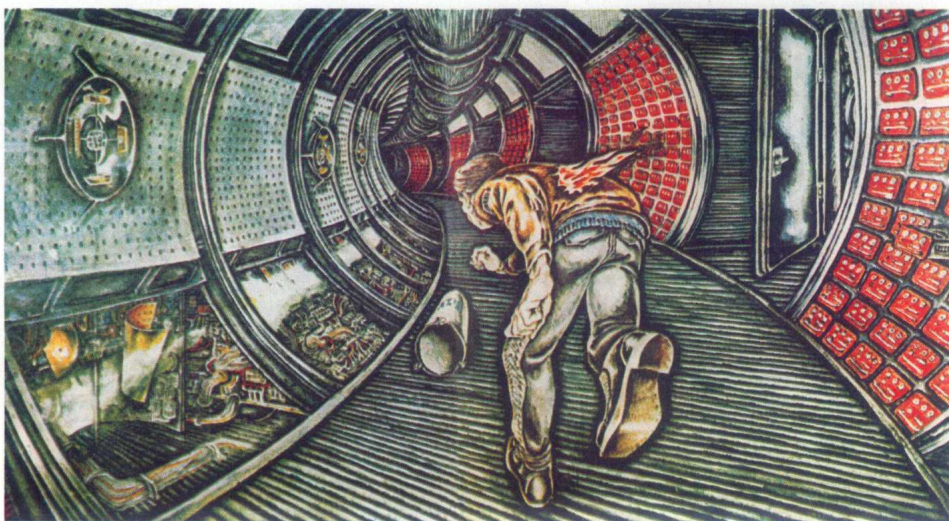
吕志昌

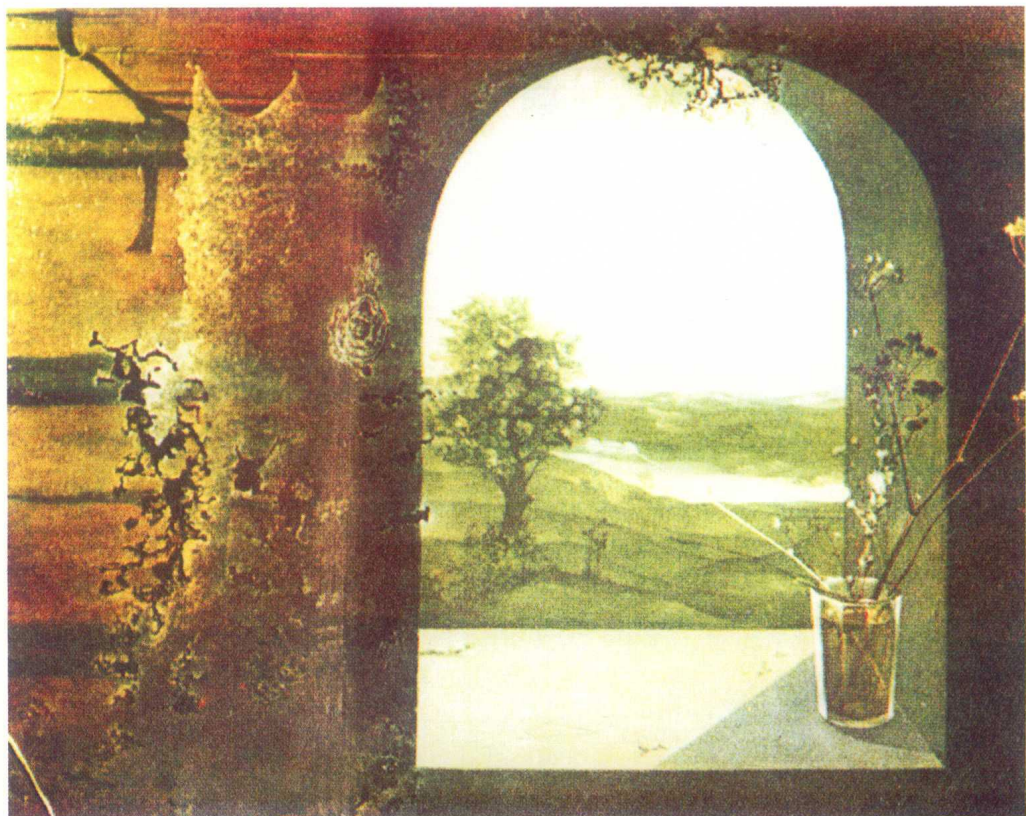
彩图 2-1 电影《战争与和平》场景设计“法军撤退”
(〔苏联〕鲍格丹诺夫)

彩图 2-2 电影《战争与和平》场景设计“宫廷舞会”
(〔苏联〕米亚斯尼柯夫)

彩图 2-3 电影《太阳系》场景设计

彩图 2-4 电影《镜子》场景设计
(〔苏联〕得维古博斯基)

彩图 2-5 电影《星球大战》场景设计

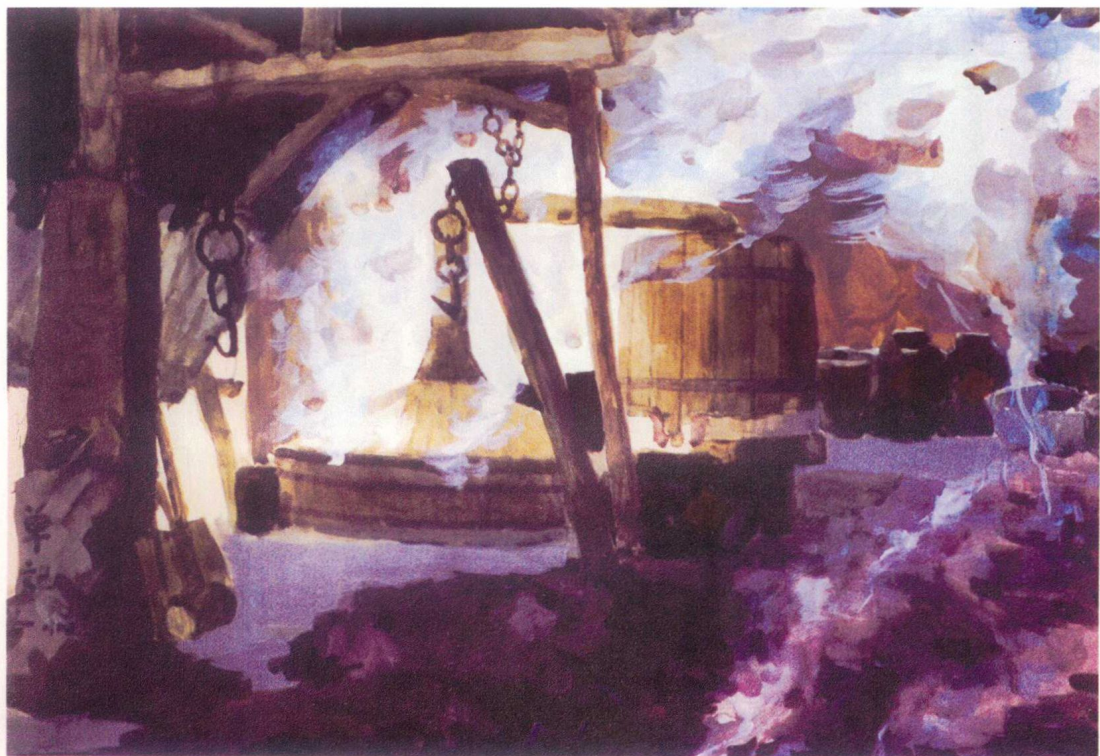
彩图 3-1 电影《去看看!》场景设计图一
(〔苏联〕彼得洛夫)

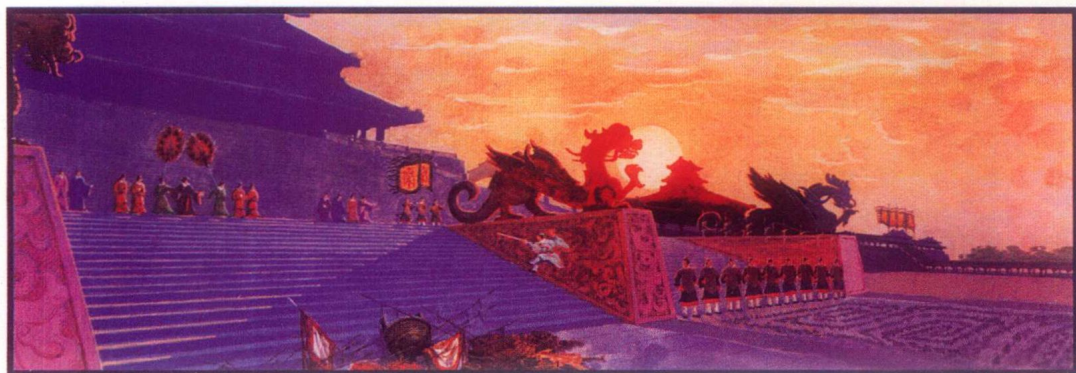
彩图 3-2 电影《去看看!》场景设计图二
(〔苏联〕彼得洛夫)

彩图 4-1 电影《红高粱》场景设计“九儿屋”（杨钢）

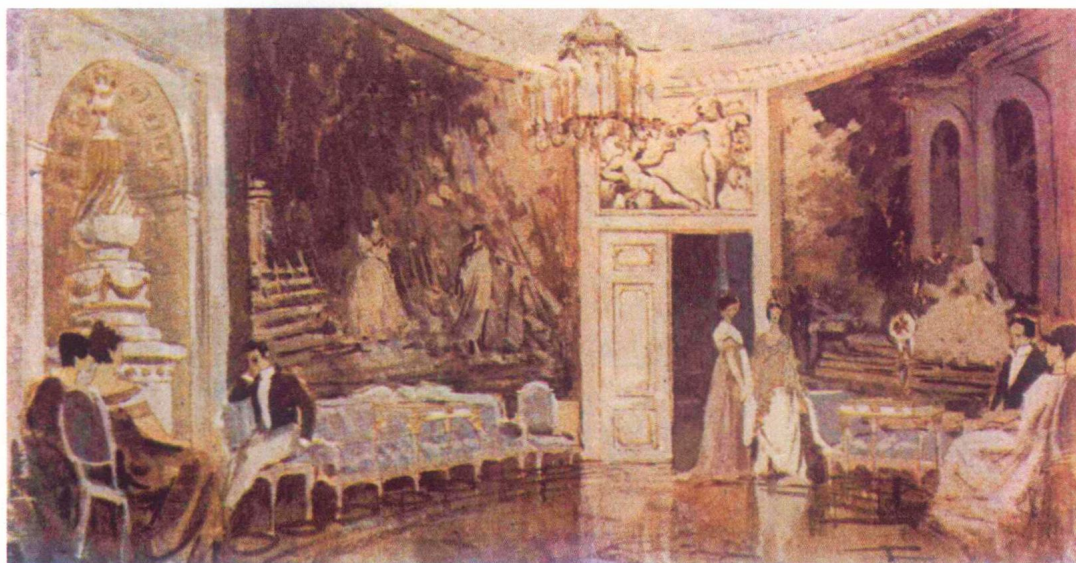
彩图 4-2 电影《红高粱》场景设计“酒作坊”（杨钢）

彩图 5-1 电影《荆轲刺秦王》场景设计图一 （屠居华、林琦）

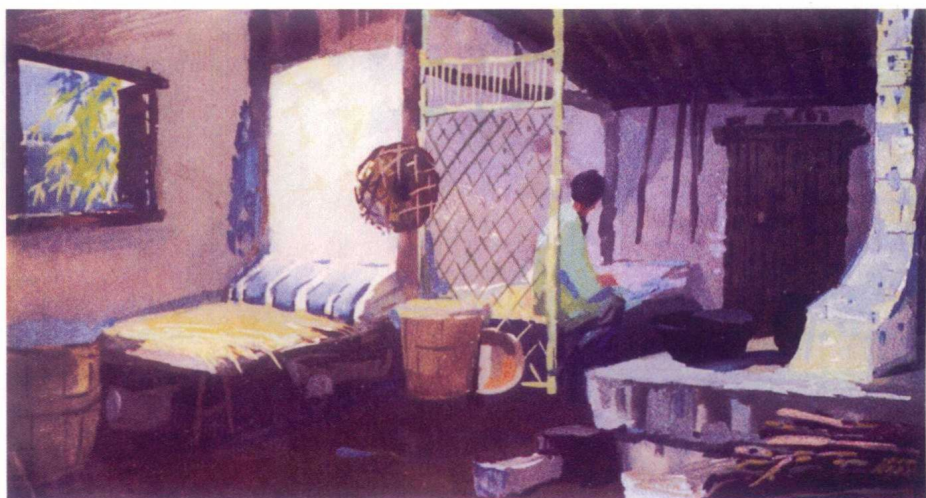
彩图 5-2 电影《荆轲刺秦王》场景设计图二 （吕峰）

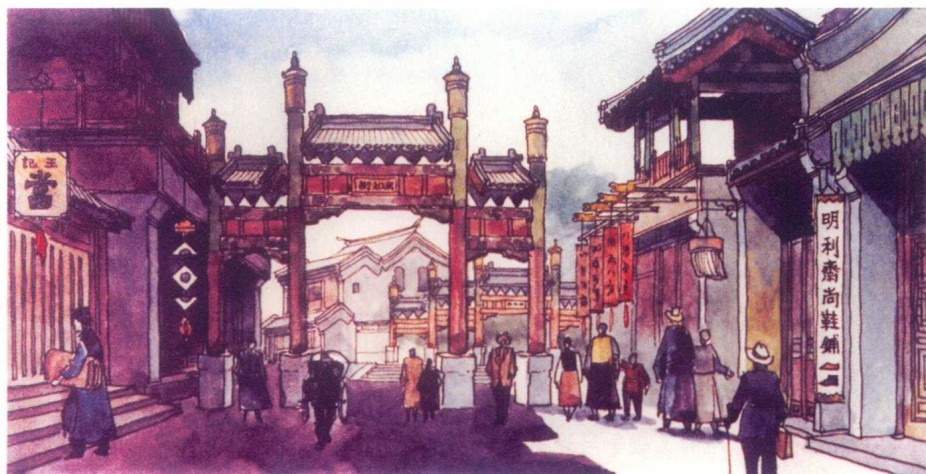
彩图 5-3 电影《战争与和平》场景设计 （〔苏联〕米亚斯尼柯夫）

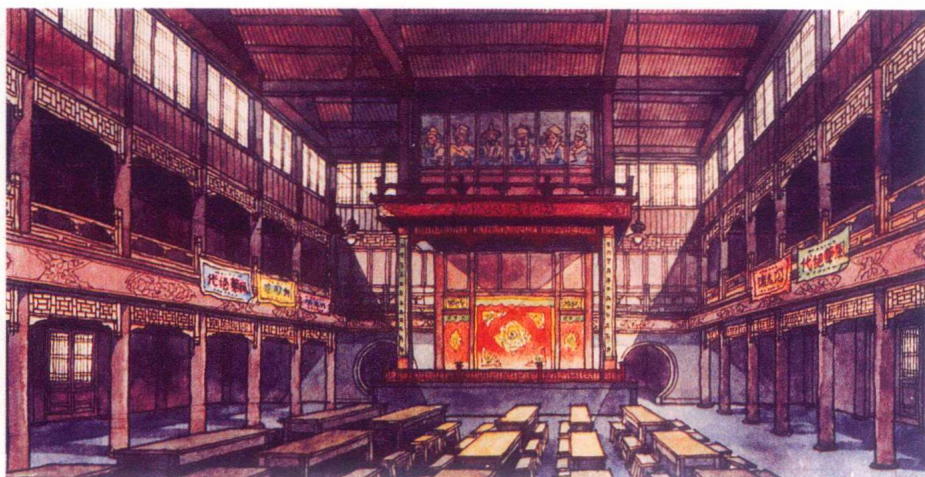
彩图 5-4 电影《小花》场景设计图一 (刘宜)

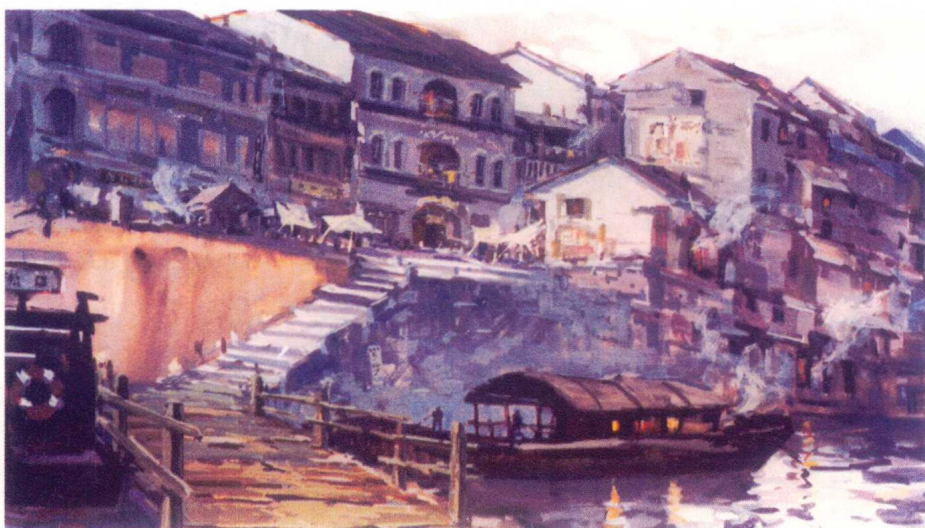
彩图 5-5 电影《小花》场景设计图二 (刘宜)

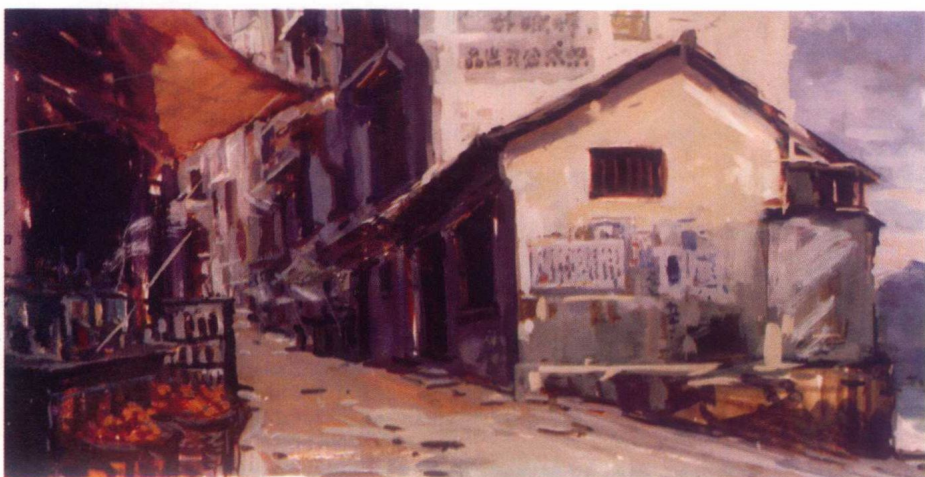
彩图 5-6 电影《霸王别姬》场景设计“街道” (杨占家)

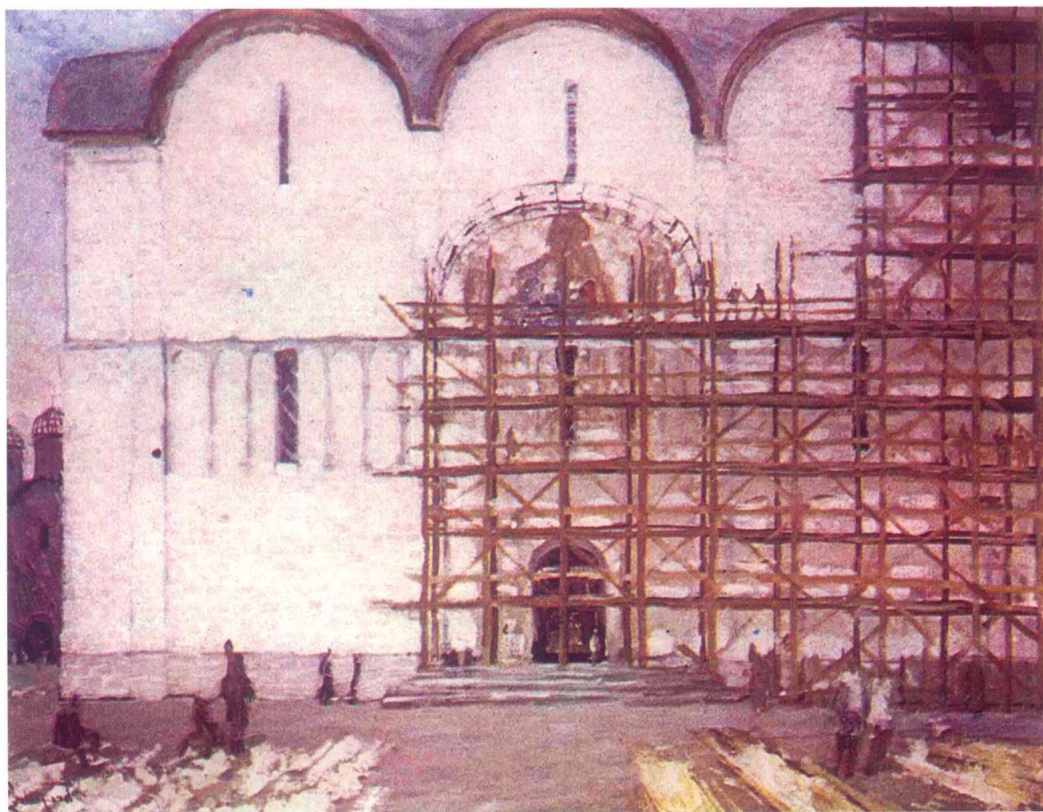
彩图 5-7 电影《霸王别姬》场景设计“戏园子”（杨占家）

彩图 5-8 电影《生死树》场景设计“码头”（吕志昌）

彩图 5-9 电影《生死树》场景设计（吕志昌）

彩图 5-10 电影《战争与和平》场景设计“莫斯科复兴”（〔苏联〕鲍格丹诺夫）

彩图 5-11 电影《大红灯笼高高挂》场景设计“颂莲屋”

序

这是在一次电影美术学会召集的活动时,同行、老友、原北京电影学院美术系主任、教授吕志昌告诉我:他正着手撰写一部有关电影美术设计的专业教材,并郑重地约我届时为该书写“序言”。我为即将又有一部专述电影美术专业基础理论著作的诞生而高兴,但同时又为受邀为此书写序而有些诚惶诚恐。

就我个人而言,是从没有给人著作写过序言什么的。正如周承人所著《电影美术导论》书中“自序”讲到的:众多电影美术师大多是“作而不述”的那种人。但自己并非属于那些著名美术大师有着显赫的艺术创作业绩而“作而不述”,而是实感虽有多部影片的工作经历和多年的创作实践,但仅仅是对自己或某一部影片中的美术造型设计的创作成败做经验之谈尚可,而就电影美术设计这一专业课题,从实践到理论,系统而概括地全面阐明其创作中的诸多方面问题,作出较有深度的学术性理论探讨,则实难胜任。

当今,面临跨入 21 世纪之际,国内外电影、电视艺术创作事业均伴随着世界科学技术、文化的进步而迅速发展着。仅就国内所知,在许多省、市的大学教育课程中,纷纷开设了有关影视专业的学科,以适应新时期电影、电视艺术发展的需要。作为影视艺术创作中的一个重要创作部门,影视美术造型与影视艺术创作的发展紧密关联,它的提高与滞后,必然影响着我国影视艺术发展的成败。因此,有关影视美术造型艺术的理论著作出版,提高对该专业的理论与实践的研究、探讨,增强认识这个专业在影视艺术创作中的作用,随着时代的发展,改变和更新对专业固有的认识和观念,给予它在影视艺术中的准确定位,是现实客观发展的需要。

何谓“电影美术”?

这是个经常被业外人士和美术界同行询问的问题。要弄明白这个问题,就不得不先简略地谈谈我对电影艺术的理解。

电影艺术(或称“影视艺术”更全面些)是一门综合性艺术,也可以称为一种视听艺术。它综合了文学、绘画、戏剧、音乐等诸艺术因素于一体,创造出一个崭新的、以视觉为主的视听形象,通过人的感官去欣赏和感受,为影视形象艺术服务。其中,影视美术又是一门纯视觉感受的艺术,在电影艺术中,对影视作品的造型起着决定性的作用和影响。

电影美术,属于造型艺术范畴。

电影美术是电影这门综合艺术中的重要组成部分。它是构成一部影视作品(影

片、电视剧)造型的重要因素。它的造型作用则在于把银幕(荧屏)画面中的色彩、线条、形体有机地结合起来,增强影视剧作中的形象逼真性、典型性、运动性,用可视形象去触动、感染观众。

造型艺术,就是用一定的物质材料塑造可视的平面或立体的形象,来反映客观世界具体事物的一种艺术。影视美术可以称为造型艺术,通俗地讲,即把影视文化剧作中所表现和描述的人物、事件,从文学形象转变为可视的、立体的艺术形象,通过银幕和荧屏展示给观众。这种“转变”是运用电影美术自身的各种表现手段,包括绘画的(线条、色彩、构图)、雕塑的(化妆造型、服装、道具、布景等)诸种工艺的表现手段,经过电影美术师的设计、组织得以体现的。

诚如本书作者在“引言”中所讲的:

电影美术从其终极形式来讲,它是一种银幕造型艺术,是创造“运动中发展的造型形象”。

电影造型是时间与空间、即时空复合的,视觉与听觉即声画兼容的艺术形态。

电影美术是创造影片银幕形象的造型手段之一,而不同于画家完成一幅绘画作品,是独立的造型手段。

电影美术的创作方式属于二度创作,它要以造型手段完成剧作任务和要求,美术师将成为把那剧本的文字叙述变为造型形象的第一人。

在电影、电视的银幕和屏幕画面上,人们是看不到一般概念上的那种绘画形象的。因此,影视美术中各部门的工作以及影视美术师在影视剧作中的造型作用,通常不为外界甚至影视业界内人士所了解和认识,给予应有的重视。近年来,随着影视艺术的发展,由于影视美术在造型上,对人物造型、空间表现(尤其在对重要的、特定的历史环境景物的再现)的设计、组织,以及在生产过程中与各创作部门的协调合作,使得它正日益为外界所重视。

何谓“电影美术”呢?简而言之,即一部影片或电视剧,在银幕、荧屏上所能用视觉看到的一切,可以讲无处不有影视美术的存在。

在我从事电影美术创作活动的数十年中,感受最深切的莫过于对电影美术造型艺术本身的认识和理解。从上面浮光掠影般讲述的几点不成文的感受中,不难看出本人在认识和理解上尚显肤浅,由于历史的缘故,影视美术乃是经历了漫长的时光,通过创作实践,在失败多于成功的磨炼中逐渐明确和获得的。

本书作者吕志昌教授是新中国成立初期最早被国家派往苏联学习和进修电影美术专业的学子。学成归国后,适逢北京电影学院成立,即执教电影美术专业。他与新老电影美术家共同努力,开拓了中国电影美术教育的历史。经历数十年的教学研

讨和参与影视剧作的生产创作实践,积累了丰富的教学经验,在不断完善电影美术专业课题教材的同时,对有关电影艺术、造型艺术的电影美学观念等方面的学术理论也进行了大胆有益的探索。作者在书中引入的大量丰富翔实的史料素材、影片例证,全面系统而翔实地阐明了有关电影美术专业的论述。本书对电影美术造型艺术的构成、电影美术艺术特性的造型表现等基本原理,都做了深入浅出、脉络清晰的讲述和论证。本书不论是对于业外人士、影视爱好者了解和关注影视美术专业来说,还是对有意进入影视界从事影视美术这一行业、用作教材学习的人来说,都不失为

一部知识、理论、实践兼备的专业书籍。

寇洪烈

2000年11月

从电影发展变化的历史来看,电影大体上经历了发明时期、早期到当代电影的发展期变化。电影美术随着电影的发展,其本身也在演变。在电影发明初期,电影美术受舞台美术的影响,基本上是学着干。随着舞台美术的发展,就连电影布景的名称都是从舞台布景那里借来的。经过不断更新换代到今天,电影美术已经产生了脱胎换骨的变化,它的演进和变化涉及理论认识、创作观念、艺术实践等诸多重要方面。诸如,关于电影美术的特性和它在电影创作中的地位,关于电影美术的任务和工作范围,关于电影美术的造型观念和艺术形态,关于电影美术的造境功能和其他方面以及电影美术的工业制作等。这种多方面的演进是经过长期的实践探索和理论总结,它不同于舞台美术是符合电影艺术的特性,符合银幕造型的规律,是电影造型、造型造型、造型造型。它的演进过程就是电影化的过程,演进的结果就是电影化。

1986年苏联百科全书出版社《电影大百科全书》(俄文版)中对电影美术做了如下的解释:“电影美术师是故事影片的主要合作者之一,是艺术方面的主要入股。在过去较长时间里,美术师主要从事布景设计,形成了‘电影布景’即‘电影美术’的同义语。这是很片面的认识,实际上美术师的工作范围要广泛得多,美术师设计布景的形式是多种多样的。美术师全部创作活动是致力于创造影片在银幕发展中的具体造型形象。”^①电影美术作为一种新质、“嫁接”的造型手段,它的特殊魅力和优势就在于其他造型艺术所不具有的流动和造型的特征。

电影美术的流动化,从某种意义上说就是造型化,流动的色彩、流动的空间、流动的光线、流动的声音与画面、流动的造型形象。流动化让电影美术遇上“流动”的题目,在电影的画面中自由地驰骋。

有一位电影美术师曾深有感触地讲:“电影美术是妙不可言的艺术。”

① 见《电影造型设计》,电影出版社,莫斯科,苏联国家电影出版社,1985/176。

引言

一百多年前的 1895 年 12 月 28 日被定为电影的誕生日。电影是世界艺术史上迄今为止人们了解其诞生日期的绝无仅有的一门艺术。

当电影在法国诞生的时候，同时也就诞生了一种新的造型艺术——电影美术。可以这样讲：电影美术是美术与电影“嫁接”而形成的一种既有美术的基因，又具有电影特性的造型艺术类型。

从电影发展变化的历史来看，电影大体上经历了发明时期、形成时期、成熟时期到当代电影的发展和变化。电影美术随着电影的发展，其本身也在演变，在电影发明初期，电影美术受舞台美术的影响，基本上是学着干，跟着舞台美术的方法走，就连电影布景的名称都是从舞台布景那里借来的。经过不断更新换代到今天，电影美术已经产生了脱胎换骨的变化，它的演进和变化涉及理论认识、创作观念、艺术实践等许多重要方面，诸如：关于电影美术的特性和在电影创作中的地位，关于电影美术的任务和工作范围，关于电影美术的造型观念和造型形态，关于电影美术的造型功能和创作方法以及电影场景的工艺制作等。这种种方面的演进是经过长期的电影拍摄实践和理论探讨，为了使电影美术更符合电影艺术的特性，符合银幕造型的创作规律而发生的深刻的、质的变化，变化的过程就是电影化的过程，演进的实质就是电影化。

1986 年苏联百科辞典出版社《电影大百科辞典》（俄文版）中对电影美术师做了如下的解释：“电影美术师是故事影片的主要合作者之一，是艺术方面的主创人员。在过去较长时间里，美术师主要从事布景设计，形成了‘电影布景’即‘电影美术’的同义语，这是很片面的认识，实际上美术师的工作范围要广泛得多，美术师设计任务的形式是多种多样的。美术师全部创作活动是致力于创造影片在运动发展中的总体造型形象。”^① 电影美术作为一种新的、“嫁接”的造型手段，它的特殊魅力和优势就在于其他造型艺术所不具有的运动造型的特征。

电影美术的电影化，从某种意义上来讲就是运动化：运动的色彩、运动的空间、运动的光线、运动中的声音与画面、运动的造型形象。运动化让电影美术插上“运动”的翅膀，在电影的时空中自由地翱翔。

有一位电影美术师曾深有感触地讲：“电影美术是妙不可言的艺术。”

① 尤特凯维奇，电影百科辞典·莫斯科：苏联百科辞典出版社，1986：470。