

霍廷霄 电影美术创作系列丛书

写意 《英雄》

霍廷霄 黄非 著

色彩之道，大有乾坤！
在《英雄》这部电影里，
采用中国画的写意风格，
用色彩描绘英雄。

在这里，
红、蓝、白、绿、黑、灰，
搭建起《英雄》的结构，
讲述着《英雄》的故事，
营造着《英雄》的气势。

这是一次真正的在银幕上绘画的过程！

霍廷霄 电影美术创作系列丛书

写意

霍廷霄
黄非
著

《英雄》

 中国电影出版社
2019 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

写意《英雄》/霍廷霄,黄非著. —北京:中国电影出版社, 2019.8

ISBN 978-7-106-05014-6

I. ①写… II. ①霍…②黄… III. ①电影影片—介绍—中国 IV. ①J905.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第009927号

责任编辑:纵华跃

封面设计:天丰儿

版式设计:紫星光

责任校对:林娜

责任印制:张玉民

写意《英雄》

霍廷霄 黄非 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编100013

电话:64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2019年8月第1版 2019年8月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/13.25 字数/200千字

书 号 ISBN 978-7-106-05014-6

定 价 95.00元

序

preface

言

《英雄》是我和艺谋导演合作的第一部电影，我们都是陕西人，对陕西的历史、文化及风土人情都非常熟悉。《英雄》这部戏的时代背景是战国秦时期，陕西也是秦当年的所在地。故事背景是“荆轲刺秦”的故事，探索的是“谁是英雄”的主题。这部片子实现了艺谋导演少年时的武侠梦，是他想象的而非具象的故事。

对“英雄”的理解，每个人心中都有不同的定义，导演希望通过这部影片，讲述他心中的英雄，引发大家的思考。当导演找到我时，剧本并没有完全成型，只是导演有了一个初步的设想，即用色彩来讲故事。正是这个设想激发了我的创作热情，因为在这种情形下，美术能更早更好地参与到剧作创作中。最终结果证实了导演正是希望我们美术创作者参与到剧作创作中，共同完成这部写意风格的《英雄》。就是在这样的背景和机缘下，我们开始了电影《英雄》的创作。从此，我开始了与艺谋导演多部电影的合作。

巧合的是在这合作之前，我刚刚结束了与凯歌导演《荆轲刺秦王》的合作，在主美术屠居华老师的带领下，该片在戛纳电影节上获得最佳美术奖。虽说经过《荆轲刺秦王》这部电影美术创作的历练，面对同一题材、同一故事背景，按理说我应该是胸有成竹的，但是我却觉得很有挑战，很有压力。首先是因为这是我第一次与艺谋导演合作，其次就是要做一个与电影《荆轲刺秦王》风格完全不同的设计。

《英雄》是一部浪漫的、诗意的武侠片。也是关于荆轲等刺秦的故事，不同于写实风格的“荆轲刺秦王”，是大写意的电影，如同大师张大千作品的风格特征。于是我和导演一开始就想到用不同的单色来表现这种写意，即把影片拍成有强烈对比变化的几种颜色，用色彩讲故事。

“用色彩讲故事”这实际上就意味着色彩将在电影中拥有真正的“剧作意义”，即色彩将直接与影片的诸如结构、节奏、情节、情绪、气氛、人物、主题、寓意、风格等等发生最为紧密的关系，以至于达到“化”的境地。如何“化”，既是让色彩是“有意味的形式”，又是有意义的内容，在一开始讨论时，导演的意图并不是那么明确。在艺谋导演的鼓励下，我们放开了思路，天马行空地冥思苦想，终于找到了“化”的表达方式，如同大师张大千作品的大写意风格一样，以中国水墨写意的表现手法，结合色彩本身的表达含义，采用写意的创作手法。

《英雄》的整体结构，三段故事采用红、蓝、白三种不同的颜色来描绘，故事结构清晰明了，观众也比较好识别。从色彩来划分的话，红、蓝、白、绿、黑、灰，这六种颜色共同组成了电影《英雄》的“色谱”，穿插在三段故事中。每一种颜色从色彩学来说都有它自身的象征意义，结合写意风格的美术创作手段，很好地诠释了导演的创作意图。

《英雄》这部电影的美术创作手法在当时来说是一次创新，也是中国电影史上的一次新纪录。不可否认地说《英雄》的电影结构与日本电影《罗生门》非常类似，不同的是我们是用色彩作为电影语言叙事，大写意的色彩，加上每段故事中主色调下穿插的其他色彩，如同跳动的音乐一样，动感且有韵律。尽管这部电影在当年放映时，看惯传统武侠片的观众有很多嘘声，但在国际国内电影节还是很受瞩目，得到了许多好评，也获得许多荣誉，包括香港电影节金像奖，美国金球奖最佳外语片奖，中国金鸡奖最佳电影奖等，同年香港电影节、中国金鸡奖也将最佳美术奖颁给了《英雄》，当然这部电影还获得好多国际奖项的提名。

《英雄》这部电影最终取得成功，是编剧、导演、摄影、美术、演员等众创作人员共同努力的结果。在这部电影创作上，电影美术极早进入剧作创作，将写意色彩美术创作手法渗入其中，应该说是这部电影在视觉效果上取得成功的关键之一。

和黄非一起编写这本书的目的，就是希望将我们《英雄》美术创作团队，包括同为美术指导的易振洲，人物造型师和田惠美，副美术韩忠、秦洪波、刘勇奇，美术助理赵斌、许静，分镜设计师武明等当年的创作历程，从构思、构图、创作到实施的过程，分享给当代电影美术人，与大家共勉！

霍廷霄于北京

2018.11.12.

目

Contents

录

第一章 关于《英雄》的创作背景	1
一 编剧眼中的英雄	2
1. “天下”	2
2. “剑法的最高境界”	4
3. “英雄”	4
4. “杀与不杀”	5
二 导演张艺谋眼中的英雄	8
三 谁是英雄	9
四 《英雄》电影简介	10
第二章 用色彩讲故事	13
一 《英雄》的故事	15
1. 红故事	15
2. 蓝故事	19
3. 白故事 - 真实故事	22
4. 绿故事 - 插曲	23
二 《英雄》的色谱	24
1. 红	26
2. 蓝	29
3. 白	31
4. 绿	34
5. 黑	37
6. 灰	38

三 《英雄》的写意	40
1. 中国的武侠片、武打片	40
2. 不一样的《英雄》	42
3. 写意风格的《英雄》	48
4. 写意的大场景及场景设计	51
5. 写意的人物造型	57
6. 写意的音乐	61
第三章 如何绘制《英雄》的色谱	63
一 确定故事的色调和顺序	64
二 红调：热烈、激昂、燃烧	69
三 蓝调：浪漫的爱情与冷漠的现实	83
1. 藏书阁	83
2. 居室	86
3. 荒漠	87
4. 秦军军营—铁桶阵	88
5. 湖面	91
四 白调：真实、纯洁、哀婉、悲壮	93
1. 白调的藏书阁	93
2. 白调的荒漠	95
五 绿调：恬静、希望与诡异	100
1. 绿色的田园生活	102
2. 绿色调的秦王宫	102
3. 蓝色	108
六 黑调：权力和威严、悲哀与死亡	109
1. 秦王宫	109
2. 秦服	114
3. 秦马	116
七 灰调：无我的、弱化的表达	116
八 人物造型设计的色谱绘制	119

第四章 大写意下的细节	123
一 特殊道具	124
1. 风	124
2. 荒漠场景的选择	129
3. 雨	129
二 兵器	133
三 棋馆	139
1. 棋	145
2. 琴	146
四 书法馆	147
1. 书法工具	149
2. 书法	150
五 藏书阁	152
1. 书简	159
2. 笔	161
3. 盏	163
六 秦王宫	165
1. 油灯	166
2. 剑术、书法	169
3. 柱体	172
七 帘	174
八 水亭	177
第五章 抹不去的记忆	179
一 大好河山尽收眼底	180
二 不一样的胡杨林	182
三 悬浮的凉亭、唯美的湖面与 CG 镜头的完美结合	183
四 秦军	184
1. 大漠骑兵	184
2. 盔甲兵	184
3. 秦王宫士兵 - 学生兵	184

五	雅丹地貌—库城	185
六	CG 数字特效的应用	185
七	结尾	186
第六章	获奖名单	187
一	电影《英雄》获得奖项	188
二	霍廷霄获奖作品名单	190
附录		193
一	电影《英雄》主题曲	194
二	电影《英雄》美术组人员名单	196
三	电影《英雄》分镜头设计	197
四	参考书目	201

第一章

关于《英雄》的创作背景

一 编剧眼中的英雄

电影《英雄》的编剧可以说是三个人，李冯（又名李劲松）、王斌和张艺谋。编剧王斌是从《菊豆》开始和张艺谋导演合作的，从合作至今长达16年。另一个编剧李冯，自作为《英雄》的编剧之一后，又与张艺谋导演一起合作了《十面埋伏》。两位编剧与导演之前的合作都是源于对某部小说的改编，但《英雄》的剧本则有所不同。尽管《英雄》源自对古龙小说《七杀手》的改编，但几易其稿，到最终的剧本的成型，两个编剧和导演一起原创出来的是一部全新的剧作，将他们心目中的英雄一起编撰在《英雄》这个剧作中。

每个人心中都有自己的英雄，电影《英雄》圆的是艺谋导演的武侠梦，导演张艺谋在接受某媒体采访时回忆说，“拍《英雄》我也不是想做出一个惊世骇俗的武侠、颠覆前人的武侠、标新立异的武侠，都不是。”“我的看法是武侠本来就是人创造出来的一个精神寄托，根本就不存在。秦汉之后大概就没有侠客，只有土匪了。两千年来的文学作品中的侠都是想象出来的。既然是大家的一个梦，那就不要把这个梦规范化、固定化、千篇一律化了。”

历史上记载的英雄人物有很多，每个人心中的英雄都有所不同。电影《英雄》讲述的、探索的就是何为英雄的故事。对英雄的界定，在不同的历史时期有不同的定义。电影《英雄》中的台词，我们可以看到本片想要探索的哲学问题。而这一哲学思想即来自庄子《说剑》《天下》两篇文章。

1. “天下”

“一统天下”

“一个人的痛苦，与天下人比，便不再是痛苦；赵国与秦国的仇恨，放到天下，也不再是仇恨。”

图 1-1-1

图 1-1-2

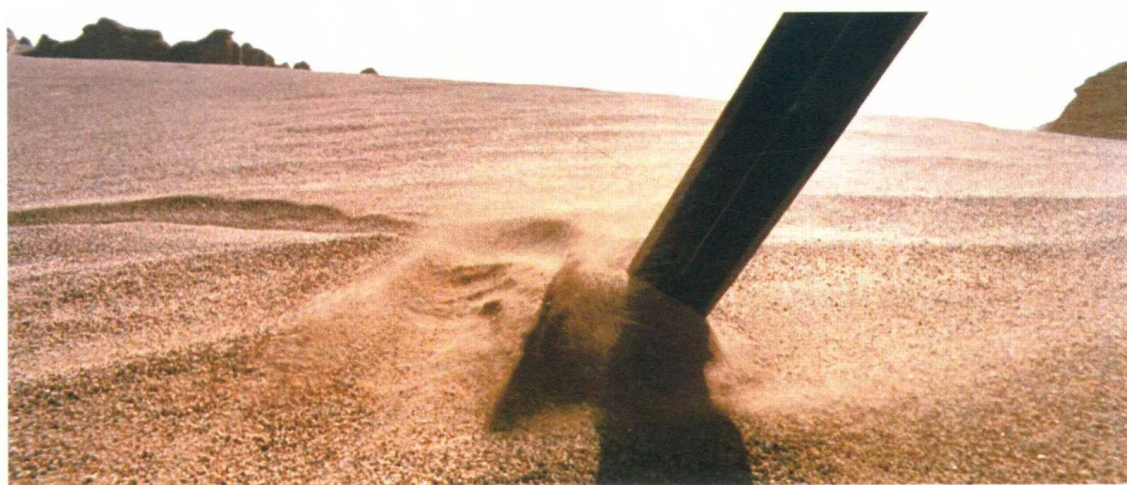

图 1-1-1、1-1-2、1-1-3 残剑在荒漠用剑书写“天下”二字

2. “剑法的最高境界”

“剑法的三个境界，第一层境界讲求人剑合一，人就是剑，剑就是人，手中寸草，也是利器；第二层境界讲求手中无剑，剑在心中，虽赤手空拳，却能以剑气杀敌于百米之外；剑法的最高境界则是手中无剑，心中也无剑，是以大胸怀包容一切，那便是不杀！便是和平！”

图 1-1-4

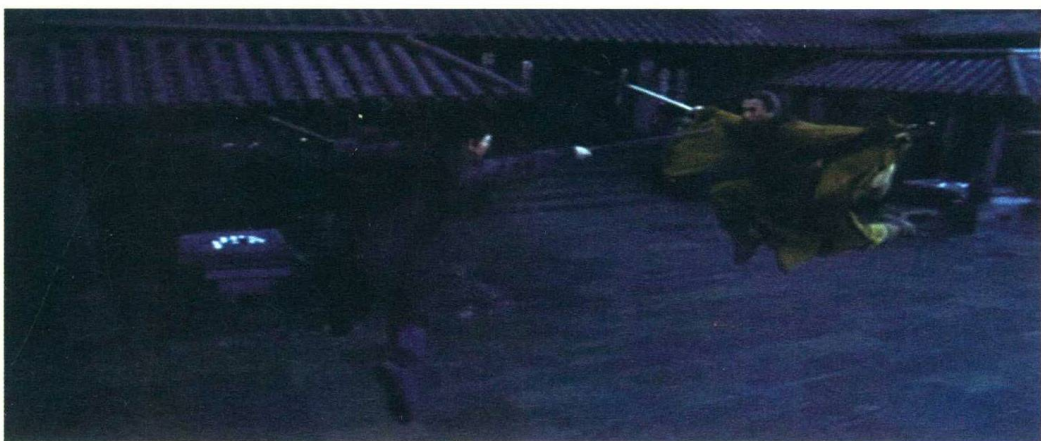

图 1-1-4, 1-1-5 残剑的“剑”字

3. “英雄”

“舍生取义”

“长空、残剑、飞雪他们三人舍生取义，寡人自愧不如。”

1-1-6

1-1-6、1-1-7 棋馆，无名和长空的对决

4. “杀与不杀”

群臣齐喊：

“大王，杀不杀？杀不杀？居心叵测，大胆行刺，杀无赦！这是大王制定的秦国大法！”

“大得要得天下，一定要令行禁止，给世人一个榜样。大王，杀！大王，杀！”

“杀与不杀”描述的是秦王（陈道明饰）面对知己、面对自己制定的秦国法规执行时纠结的心理。在电影结尾处，无名（李连杰饰）的刺客的身份被识破，秦国上下众臣高呼执行秦国法令正法刺客；而秦王在听完无名讲述众英雄故事后，感慨唯有残剑（梁朝伟饰）为其知己，对如包括无名、残剑等英雄的敬仰之情，让他难下杀令。但最终，为了天下，秦王选择了杀——执行秦法，又给予无名以为国捐躯之功臣的厚葬之礼。

图 1-1-8 无名的死：美术设计上用无数的剑，中间空出人形，表述无名已死

图 1-1-9 厚葬无名：秦王以秦国高官的礼仪厚葬无名，以表示对他的认可

二 导演张艺谋眼中的英雄

在中国传统历史观念中，秦始皇更多的是被定义成暴君，对秦之暴虐行为的论述远远多过他一统天下后给中国带来的诸多积极意义。最著名的故事“荆轲刺秦”一再被编入文学和电影作品。从历史的角度看，一统天下的秦始皇称得上是一代枭雄，导演张艺谋的《英雄》所要表达的理念就是“胸怀天下”，就是片中残剑在临死前写下的“天下”两字。以如今的“天下”而论，秦始皇是英雄，无名、残剑、飞雪（张曼玉饰）、如月（章子怡饰）、长空（甄子丹饰）也都是英雄。不论刺秦之举是否成功，最终这个“天下”都有他们的功劳。千古咏颂的刺秦故事的悲壮感在这里被颠覆了。谁是英雄？！导演张艺谋以此为题材拍摄了这部电影，提出了他个人对历史的不同想象与解读，也希望启发人们去思索这个问题。

关于英雄的侠义，艺谋导演读李白诗词《侠客行》受到启发，诗词所内含的意境、精髓，对侠客崇高境界的描写，在电影中得以表达和诠释。《侠客行》是唐代诗人李白创作的一首乐府诗，在当时是配乐咏唱的。此诗开头四句刻画了侠客的形象；第二个四句则描述侠客的高超武艺、淡泊名利的品行；第三个四句是借助信陵君的故事讲述何为侠客；最后四句则是颂扬侠客之傲骨和崇高品德，如英雄般流芳百世。

侠客行

李白

赵客缟胡纓，吴钩霜雪明。

银鞍照白马，飒沓如流星。

十步杀一人，千里不留行。

事了拂衣去，深藏身与名。

闲过信陵饮，脱剑膝前横。