

后浪出版公司

狼图腾

视觉设计与叙事语言

全荣哲 著

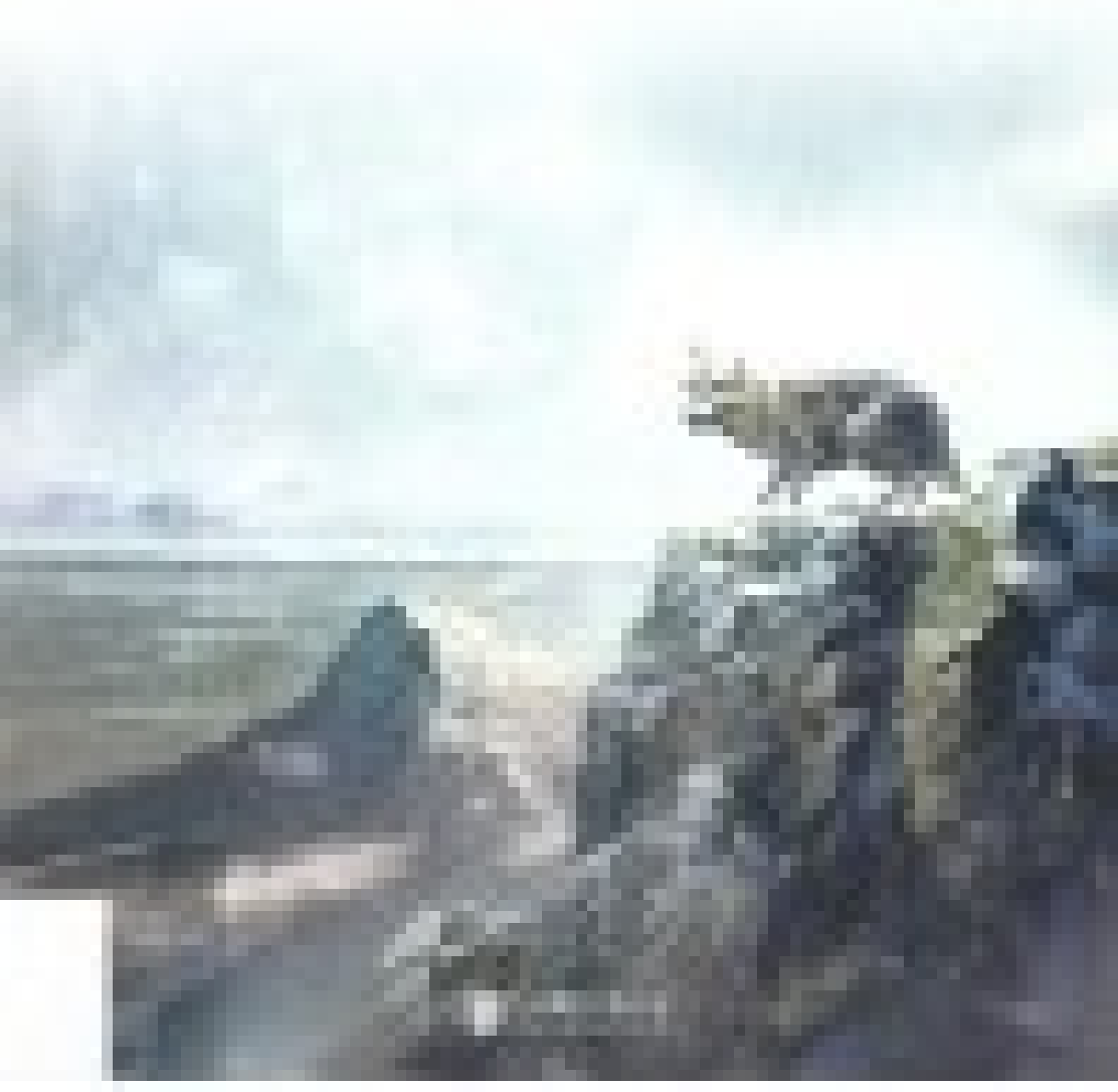

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

素描头像

素描设计 素描头像 素描半身像 素描全身像

中国美术学院美术考级教材

本专著系北京电影学院“北京市重点学科——戏剧与影视学”成果之一

狼图腾

视觉设计与叙事语言

全荣哲 著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

狼图腾：视觉设计与叙事语言 / 全荣哲著.——北京：北京联合出版公司，2015.3

ISBN 978-7-5502-4630-0

I . ①狼… II . ①全… 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 (2015) 第 002875 号

Copyright © 2015 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

本书版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

狼图腾：视觉设计与叙事语言

著 者：全荣哲

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：陈草心

特约编辑：朱 青 张淼劼

责任编辑：徐秀琴

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 153 千字 787 × 1092 毫米 1/16 22 印张 插页 2

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN：978-7-5502-4630-0

定价：128.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

感谢中国电影股份有限公司
为本书提供设计图与全部剧照

奥斯卡金像奖导演让-雅克·阿诺写给本书作者的亲笔信：

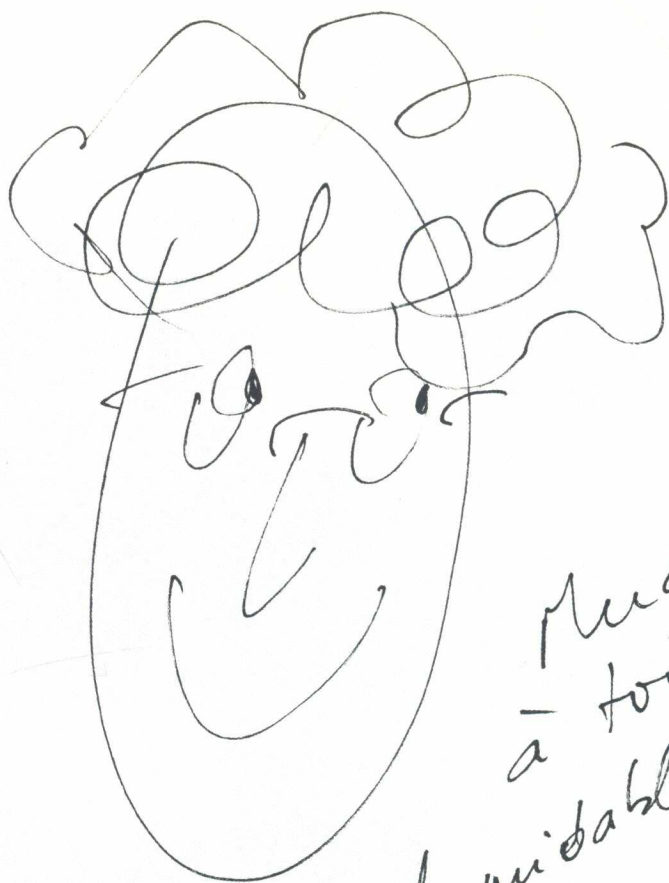
To my friend QUAN
"avec tellement de
plaisir" — so much
pleasure to have
such a wonderful
collaboration.
QUAN is a fantastic
Production Designer.
Merci l'ami

JJ Aronson

给我的朋友全：

“带着很多的愉快”，非常高兴能有如此美好的合作。全是一位非常棒的美术指导。非常感谢这个朋友。

J. J. 阿诺

Merci
à toi
formidable QUAN!

TT
Arnaud

美术指导全荣哲（右一）与导演让-雅克·阿诺（右二）在《狼图腾》选景现场。

《狼图腾》影片主创成员

导 演	让-雅克·阿诺	Director	Jean-Jacques Annaud
制 片 人	王为民	Producer	Max Wan
制 片 人	泽维尔·卡斯特诺	Producer	Xavier Castano
摄影指导	让-马利·德雷鲁	Cinematography	Jean-Marie Dreujou
视效指导	郭建全	Visual Effect Supervisor	Guo Jianquan
视效指导	克里斯蒂安·拉鲁	Visual Effect Supervisor	Christian Rajaud
美术指导	全荣哲	Production Designer	Quan Rongzhe

美术指导全荣哲

前言

当我打算写这本书的时候，制片人对我说：“是应该把《狼图腾》的创作过程好好总结一下，中国电影在美术方面目前还没有这么一部系统的书。”法方第一副导演马修得知我的想法后对我说：“记住，出版的时候一定要送我一本。”朋友和同事也对我寄予厚望，再三叮嘱：“好好回想一下，一定要把最真实的那些东西写出来，越朴素越好。”真正激发我完成本书的动力来自我的创作团队，经过他们孜孜不倦的努力工作，我们创作的作品栩栩如生，仿佛随时会开口说话一般，那图稿上的表情无时不在打动我，我觉得有责任把美术团队的成果总结一下，与同行交流。

下笔之初，我并没有写作这类书的经验，也不知道最终结果会如何。如今是它与大家见面的时候了，我羞愧于它的生涩和不足，恐不能满足读者的需求，只能躲在角落里偷瞄一下读者翻开这本书时的表情。如今书虽截稿，心中却隐隐有一丝遗憾，觉得心中所想并未淋漓尽致地表达出来，我默默地安慰自己说：“继续努力吧。”

《狼图腾》是一次与国际电影大师和一流创作团队合作的结晶，因此本书的许多观点都融合了电影大师对视觉设计的个人解读，全面介绍了《狼图腾》电影美术制作流程，囊括了许多第一手资料。

无论多么优秀的影片在电影历史长河中都如沧海一粟，《狼图腾》也是如此，但它的光芒将永久留在我们的记忆中。我作为影片的美术指导，参与了多个方面的创作，对电影美术设计的过程最有发言权。但给我印象最深的莫过于同阿诺导演的各种交流，以及在这过程中诞生的许多设计想法，而这才是《狼图腾》电影美术最为珍贵的财富。从另一个角度讲，这也是全面认识让-雅克·阿诺电影创作的绝佳机会。

我想用最为朴实的手法完成这本书，让这部带有神秘色彩的影片展现出它的另一面；我将把电影美术拍摄过程中那些值得记录的事件，尽量原汁原味奉献出来，让那些喜欢电影美术和这部影片视觉效果的读者同我一起分享创作过程中的快乐。这本书包含了《狼图腾》电影美术最为原始的创作素材，也是认识这部影片美术设计的最为直观的媒介。写作此书，是一次重新审视这段珍贵创作历程的过程。

致 谢

写作本书所需要的大量图片，主要由剧照师白龙提供。他是一位优秀的摄影师，许多有关黄羊的精彩照片都是他在蒙古拍摄的，他提供的图片质量非常好。剧照师王燕京老师也为本书提供了富有价值的照片，还有达格妮，在此一并感谢你们的帮助与支持。

影片美术设计团队李传勇、王睿、陈健璋、陈为仁、李佳伟、全术、陈克伦、冯心柔等人设计和绘制了许多图纸，非常感谢你们的辛勤劳动。

感谢英文翻译兰洋在我写书的时候，帮我翻译了许多阿诺导演的思想、艺术见解，还有法方及其他外籍创作人员的观点、材料、信件等，为本书做了大量的信息传递工作。

《狼图腾》小说作者姜戎先生，在我设计影片场景时曾给予许多帮助，甚至对每一个细节的处理都提出很好的建议，使我倍受鼓舞和鞭策，在此向您致以最真挚的谢意。

感谢北京电影学院研究生院资助本书顺利出版，诚挚感谢黄英侠教授的热情帮助。

我还要郑重感谢中方制片人王为民先生和法方制片人泽维尔·卡斯特诺（Xavier Castano）先生，感谢你们的大力帮助和支持，是你们促成了这本书的诞生，让我代表《狼图腾》美术创作团队向你们致以衷心谢意！

让-雅克·阿诺导演看过本书文稿后，对笔者给予高度评价，同时也对影片的美术设计给予肯定，这让我非常感动，在此由衷感谢电影大师阿诺导演。

本书在出版过程中得到中国电影股份有限公司北京电影制片分公司的大力支持，假如没有你们的帮助，这本书很难出版和发行，所以我真诚感谢你们的付出和为此所做的努力，由衷感谢你们的厚爱。

最后我要特别感谢中国电影股份有限公司董事长喇培康先生，是您的热情帮助使我顺利完成本书，谨代表《狼图腾》美术创作团队及我个人，向您致以衷心的感谢！

目 录

前 言	8	
致 谢	9	
第1章 开始进入	2	
奇妙的相聚	4	
美术指导	5	
第2章 小说与剧本	10	
《狼图腾》小说	12	
剧本围读	14	
剧本故事走向	15	
剧本与小说	20	
面对面交流	22	
第3章 视觉拓展阶段	24	
建构支撑材料	26	
设计前的预案分析	26	
设计节点扫描	32	
规避创作弯路	34	
穿越故事空间	36	
第4章 场景设计	44	
营 盘	46	
蒙古包	53	
陈阵蒙古包	57	
嘎斯迈蒙古包	63	
草原外景	66	
街 道	66	
天鹅湖场景	70	
雪窝场景	74	
冰 湖	81	
军马场	86	
迁移途中	86	
狼 洞	88	
第5章 外景勘察	90	
选外景	92	
北京采景	93	
红山军马场	100	
锡林浩特选景	105	
乌拉盖选景	109	

第6章 制作与拍摄132

- 搭景与拍摄 134
- 荒冢遗址 134
- 狼窝与狼洞 139
- 蒙古包营盘搭景 150

第7章 场景制作技术210

- 一景多搭 212
- 借 景 216
- 活 片 219
- 狼基地搭景 222
- 特殊工作区 228
- 特效场景 232
- 白毛风场景 241
- 荒废的狼洞 242
- 冰湖场景 247

雪窝场景 256

第8章 角色造型及其他274

- 模 型 276
- 对话空间 283
- 草 图 285
- 道具陈设 287
- 人物道具 294
- 现场调整 298
- 岩石山狼洞 299
- 镜头画面 305
- 人物造型 327

图片版权说明 334

出版后记 336

这是一部值得期待的影片，然而期待的过程是令人焦灼和纠结的。这其中有憧憬、有牵挂，我们无法预知它的结果将会怎样，却一直坚信它在未来能够对中法电影界产生一次重要的影响，这个信念促成了电影《狼图腾》的诞生。

经过五年的筹备和两年多的紧张拍摄，《狼图腾》终于杀青。然而，每当夜幕降临、黑暗袭身的时候，草原狼那忧郁的、透着睿智的目光总是浮现在我眼前。那种朦胧的、略带蓝灰色的瞳孔，一如海水，将我侵入，唤起我的想象。那些记忆，纤细时如一缕阳光，宽容时则广袤无垠，勾起我对《狼图腾》109个拍摄工作日的眷恋。我想，将其完整地记录下来，用心破解这段令人难忘的创作，是值得的。

《狼图腾》电影主要角色——“狼”

第1章 开始进入

