

电影美术什么

霍廷霄 电影美术的台前幕后

HUOTINGXIAO DIANYINGMEISHU DE TAIQIANMUHOU

唐琳娜 / 著

CIP 中国电影出版社

电影美术

霍廷霄 电影美术的台前幕后

HUOTINGXIAO DIANYINGMEISHU DE TAIQIANMUHOU

唐琳娜 / 著

 中国电影出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影美什么:霍廷霄电影美术的台前幕后/唐琳娜

著.——北京:中国电影出版社,2012.1

ISBN 978-7-106-03409-2

I.①电… II.①唐… III.①电影美术—介绍—中国

IV.①J913

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第235153号

责任编辑:纵华跃

封面设计:李 辉

版式设计:许建华

责任校对:章 捷

责任印制:庞敬峰

电影美什么:霍廷霄电影美术的台前幕后

唐琳娜 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:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京缤索印刷有限公司

版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/12

印张/16.5 字数/20千

书 号 ISBN 978-7-106-03409-2/J·1300

定 价 88.00元

霍廷霄
电影美什么
霍廷霄电影美术的台前幕后

前言

DIAN YING MEI SHEN ME

从一入行就参与制作的《霸王别姬》到国产大片《英雄》、《十面埋伏》，再到后来的《唐山大地震》、《白鹿原》，每一部都是响当当的影片，霍廷霄先后多次得过中国电影金鸡奖获最佳美术大奖、美国国家影评人协会奖最佳艺术指导奖、美国金球奖最佳美术指导奖、香港金像奖最佳美术指导奖、法国戛纳电影节最佳美术贡献奖。

霍廷霄的运气是不是太好了呢？也许很多人有过这样的疑问。霍廷霄的回答是：“我觉得运气对每个人来说都有，我的运气的确比较好，从电影学院毕业，从事这个行当一步一步地，从助理到副美术，一直干到今天的美术指导，我也没有想过成名不成名，实际最简单的就是喜欢这个行当，喜欢这个职业。”俗话说，运气只青睐有准备的人，霍廷霄是凭借着卓越的才能、辛勤的工作、踏实的为人，才获得了这份运气，把握住了这份运气。

从1990年入行至今，霍廷霄参与制作了22部影片，其中既包括写实风格的影片，也有写意化的影片，在历史年代上从战国先秦到当今市井纵横几千年，在题材上从史诗性影片到反映人生百态的电影张弛有度。归纳其创作特点，包含了讲求影片整体氛围、色彩运用恰到好处色调统一、注意通过细节反映人物性格，制作手法严谨考究，在设计方面不断创新。

电影美术是门综合性非常强的工作，不仅要求美术师有扎实的艺术功底和准确的判断力，还要博学多才。“美术只是一小部分，还要懂历史、地理、建筑、服饰，还有各种胶片的特点，各类摄影机械的特点等等，要学的东西太多了。”

同时电影美术也是门讲求实用性的工作，要在有限的资金、有限的时间、有限的范围内实现设计的东西，要考虑成本，准确取舍。要懂得导演的种种要求和爱好。导演们之间的差别很大，有的导演对视觉要求特

别高，有的导演特别不爱花钱，有的导演要求尽善尽美。“美术师对这些都要心中有数，否则合作起来就很不顺。”“导演们只是提出要求，美术师要充分调动想象力和能力来完成导演的要求。”另外一些技术上的东西取决于实际操作的制作人员的技术水平。“作为一个美术指导，要懂得如何去合理地用这些技术来体现你的想法，要尊重电影技术工人。”

如果要问如何成为一名优秀的美术师，霍廷霄的回答是：“更重要的是，作为一个美术师，要比较聪明。除了知识，还要知道自己的长处在哪里。我觉得聪明是第一重要的。不聪明的人，有再强的能力也用不好。这么说吧，好的美术师，技术之外的东西应该掌握得更多一些。这里的聪明应该是所谓的人情练达，世事洞悉吧，这可是一种境界，寻常的人没有几番磨练是难以达到的。”

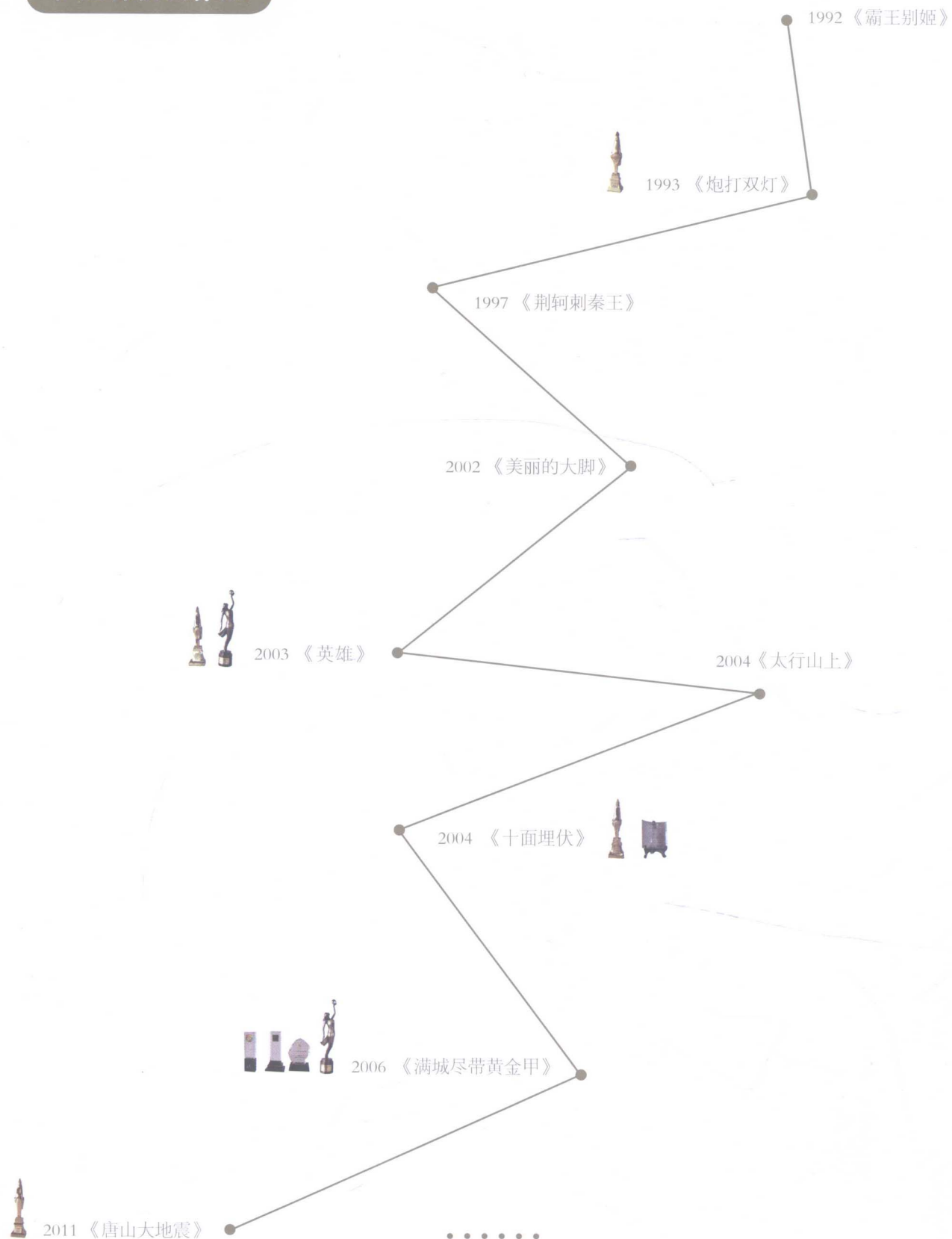
冯小刚对他的评价是：“霍廷霄是一个特别吃苦耐劳的人。不像有很多人不好合作，有能力但是特别牛，霍廷霄不是这样的，有能力但人特别朴实，有什么事你不满意就直说，他也没问题。”“既有想法，又有实践经验。”

杨亚洲对他的评价是：“我觉得霍廷霄在创作上能够取得巨大的成功，实际上是他这个人对待生活，对待自己热爱的事业，对待每一个人的真诚。”

面对无数的荣誉与赞扬，霍廷霄淡然地说：“我觉得做这个行当，首先是你本职工作做好，这是毫无疑问的，最主要的就是把最大的困难留给自己。”“干电影美术非常辛苦，心里去想的一时都不能松懈，哪个部门盯不紧，哪个部门你放弃了哪些东西，就可能会造成很大的失误和浪费，所以你要计划安排。”

“诚诚恳恳地去做工作，诚诚实实做人，这是我做人的原则。觉得人一生可不就是这样，口碑很重要嘛。圈里说这个人还行，就行了。”

霍廷霄获奖作品

目 录

1 壹 浓墨重彩

37 贰 历史重现

75 叁 唯美历史

105 肆 质朴苍凉

135 伍 市井人情

145 陆 武侠功夫

173 柒 军事题材

185 捌 影视基地设计展示

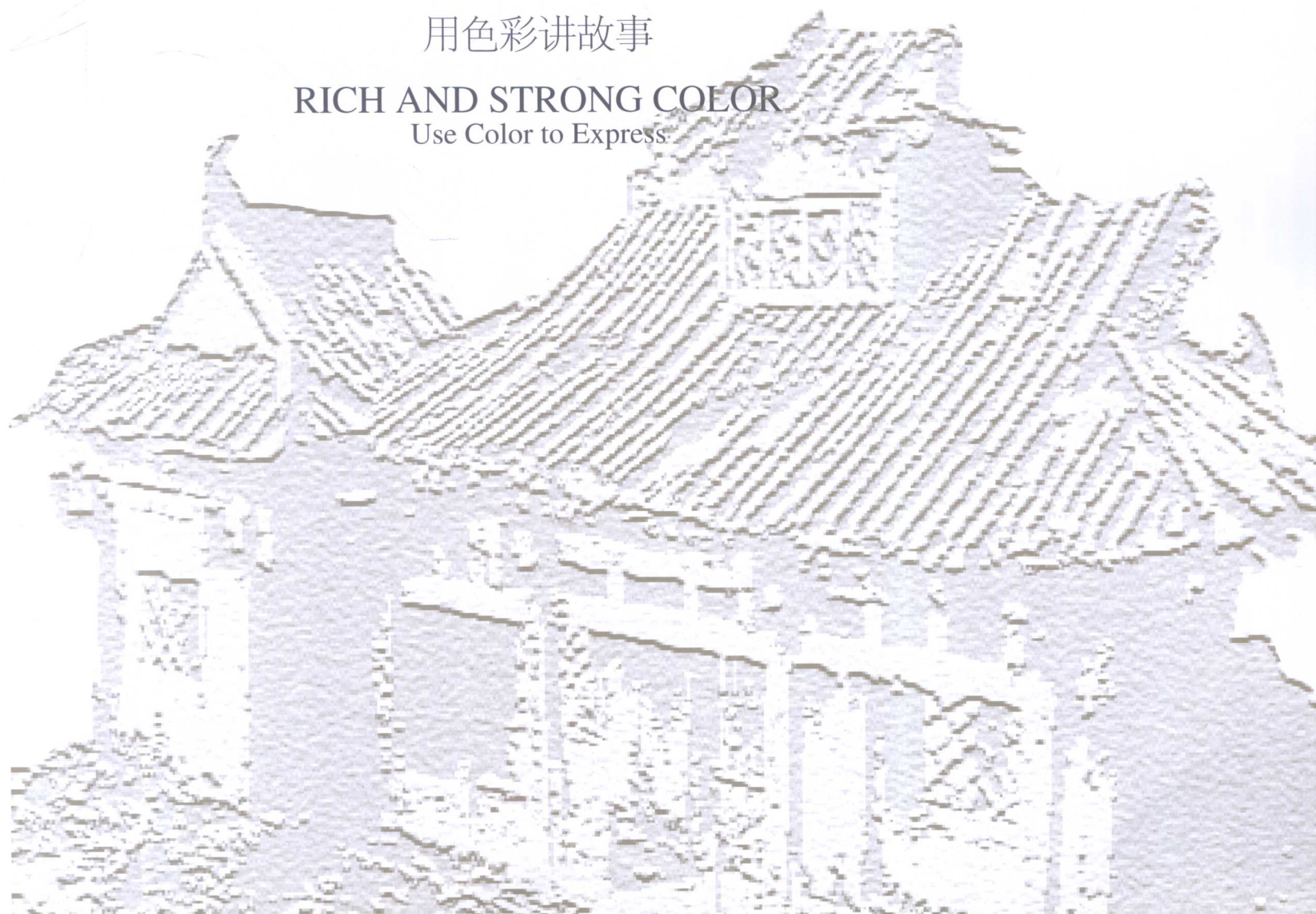
ONE

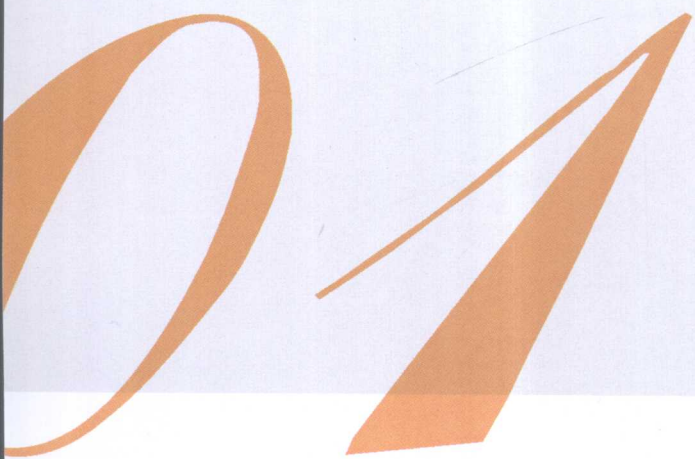
浓墨重彩

用色彩讲故事

RICH AND STRONG COLOR

Use Color to Express

本章所涉及的影片，包括《英雄》、《十面埋伏》和《满城尽带黄金甲》。它们共同的特点是，开启了中国国产大片的先河，用浓墨重彩的视觉语言给观众带来醒目的冲击力，以独特的“用色彩讲故事”的方法张扬了色彩对于表现主题、塑造人物、烘托气氛的巨大潜力。在谈到《英雄》这部影片的美术创作时，霍廷霄谈到：“有时也琢磨怎么拍这个戏，压根没拍过挺有意思，也是很大的一个挑战。当时我就觉得这部影片风格化非常强，它就是一种很飘逸的，它包括服装设计很唯美，大家没见过这种武侠电影，它是做了那么一个东西。”

其实我们日常在生活中所见到的各种颜色，如果反映到胶片中，颜色是会发生变化的。所以选择好颜色、让色彩在胶片上表现出来也恰到好处是需要着实费一番工夫的。对于这三部更加着意运用色彩、让色彩说话的影片来说，色彩的准确性更加重要。颜色变了表达的感觉也就变了。《英雄》中的红要什么样的红拍出来才不扎眼，要红到什么程度；《十面埋伏》中的蓝和绿要选什么程度的蓝和绿拍出来的效果才不会阴森恐怖；《满城尽带黄金甲》中的金和粉和红的比例是多少才协调合适。这都需要美术师不断尝试，具体把握这几种色彩。在谈到《英雄》的配色时，霍廷霄就不无感叹地说道：“导演说要求尽量做到极致的东西，实际上你说把这红色做到全红肯定不行，实际什么叫分寸，对这几种颜色分寸感的把握就是你对审美的一种理解。”

霍廷霄凭借着多年的美术功底，不仅要求颜色选择得恰到好处，还追求色彩的层次感和质感。即使是同样的红

色和黑色，也要做出同一颜色中的不同层次，表现出材质的质感。“我记得当时导演跟我说这红，我当时在敦煌，做挡箭这场戏的外景，导演说要我们陕西的老柜子的那种红色，掉了颜色，然后有斑驳的感觉。它那种红色就特别沉稳，又有意思，你如果往新的做非常容易，但是你要往张艺谋导演说的那种老门箱，陕西那种老柜子，用了多少年了，斑斑驳驳的那种红色的感觉，所以你要做到那种程度，它就是美术师要把控导演的意思。”

最后，也是最考验美术师的，要数对于色彩的整体掌控，让色调全局统一、互相呼应了。霍廷霄看透了色彩的意义，非常重视色彩的整体感：“一个色彩在画面，它放得合适，碰撞起来，调和起来，发出的声音就很响，很对，很有意味。但色彩在影片里对昭示其主旨等所起的功用，却是无可否认。而色彩也只有‘化’入作品，为揭示作品内涵而发挥其独特的视觉表意功能，色彩的运用才能抵达一个新的境地，色彩的意义，也才能真正显现出来。”在影片《英雄》中，为了做出整体感，美术师做了大量的细致的工作。霍廷霄回忆说：“颜色做完了以后我们整个儿要体现红调子，包括挡箭的平台上，当时我们用那个红铜粉，去几百里的地方拉红铜粉去，因为地面也要红的，既然是红调子那地面是黄土地就不对了。所以那时候剧组拍摄回去，每天每个人鼻孔都是红颜色的，红这个颜色在整个儿银幕上所体现的都要带红色的感觉，它才是一个整体。所谓的红调子才能出来。”他说：“你别看一个色彩在银幕上很小，它都是为了形成一个整体的东西，它有灵性，有呼应。”

图1-2 《荆轲刺秦王》中的秦始皇大殿。

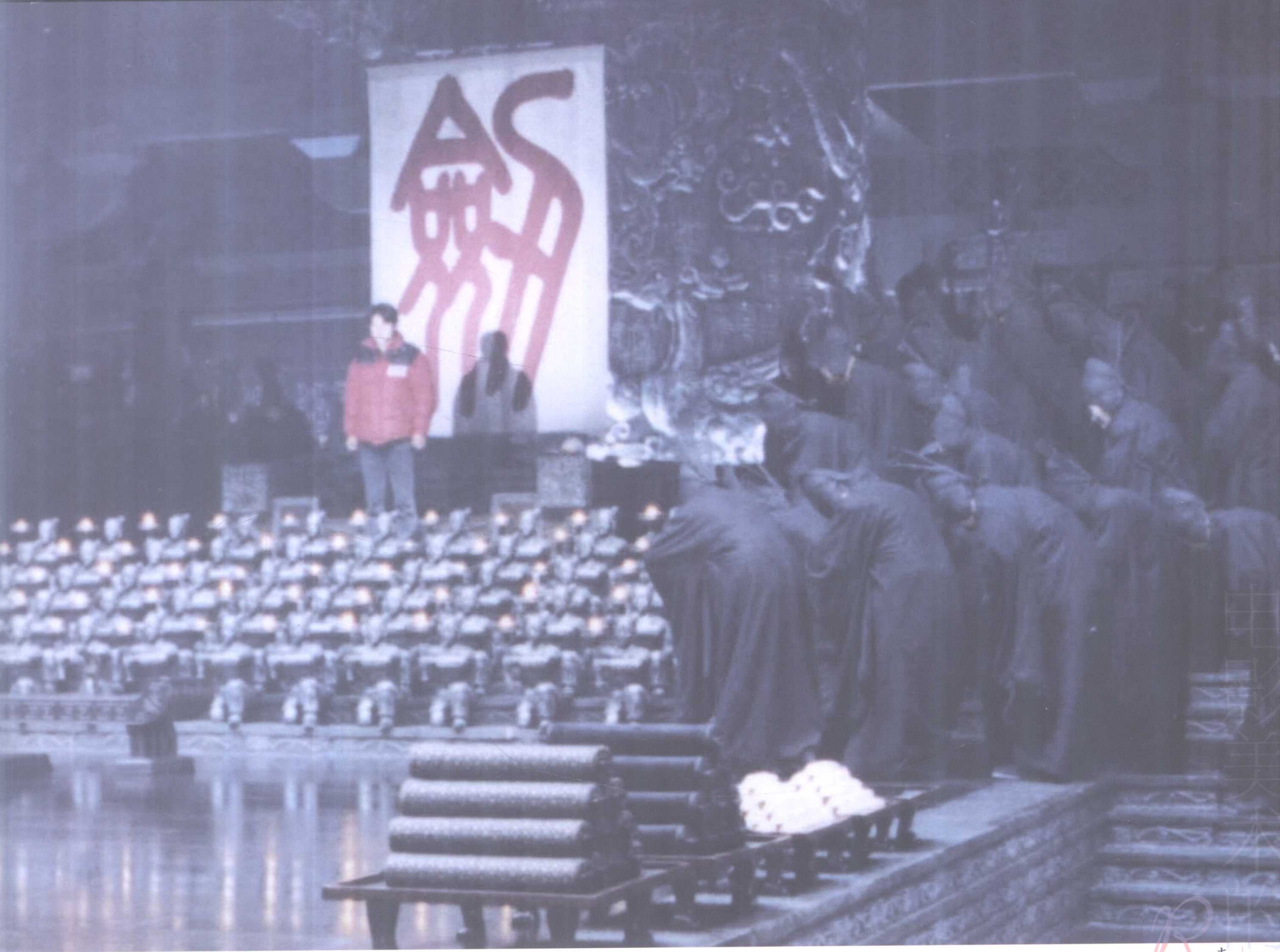

图1-1 《英雄》中秦始皇接见无名的大殿。

图1-1中，地板是黑色大理石，柱子、墙壁、摆设、群臣的衣服都是黑色，满眼看去一片黑压压的。“秦人尚黑”，黑色是秦国的颜色，表现了秦国铁腕似的强大和秦始皇压人的气势。黑色在本片中也起到了提纲挈领、串联故事的作用，红白蓝绿几个故事穿插在黑故事当中。图1-1与图1-2其实是在同一地方拍摄的，但是因为剧情不同，所以美术师就根据戏的需要，重新设计了整个布景和颜色，以更好地表现情节和主题。

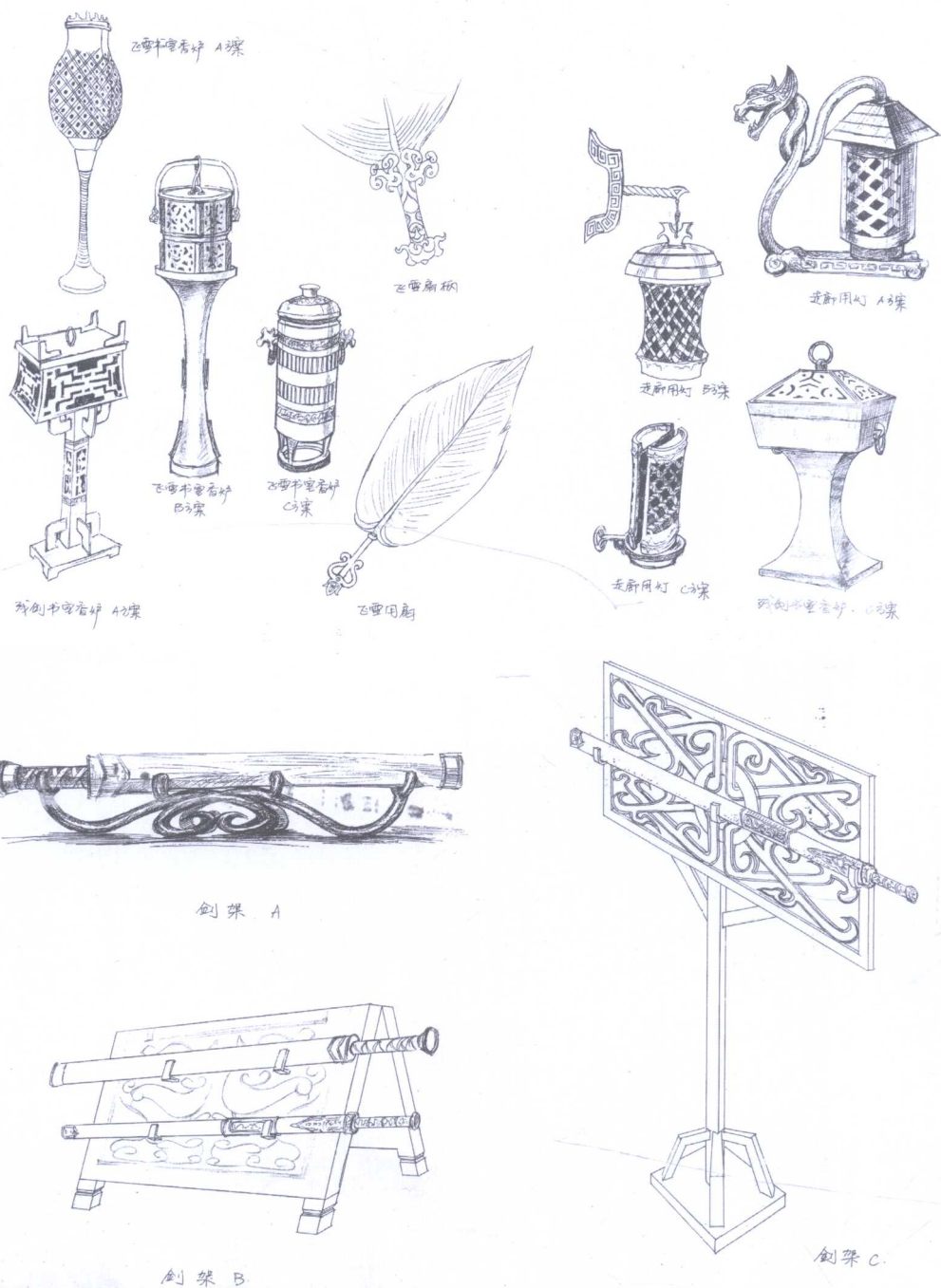

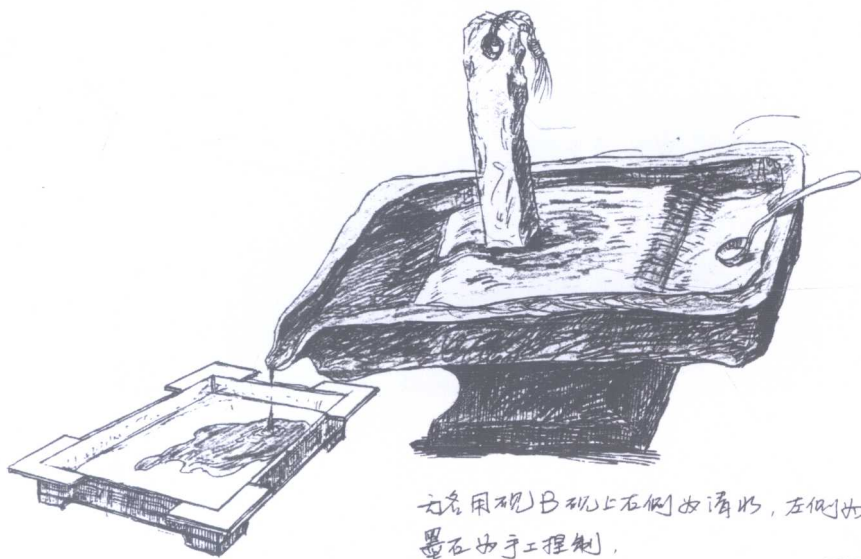
图1-3 《英雄》中人物的兵器及道具图样。

道具在影片的画面中一闪而过，可能都没引起观众的注意，但是它们实际上对于影片氛围的渲染和对人物性格的传达起着画龙点睛的作用。上图是美术师为《英雄》中人物“飞雪”、“残剑”设计的香炉、扇子，以及剑架、灯架等道具的图样，每种道具都有两三种不同的设计方案。

图1-4 《英雄》中场景气氛草图。

小到具体道具，大到房屋结构、内部装饰，美术师都在设计稿中事无巨细地体现出来。但是只有这些还不够。美术师还要从整体上把握场景的氛围，这是对所有美术元素的一次整合和统一。

无名用砚B砚上右侧为清水，左侧为墨汁，墨石为手工捏制。

图1-5 《英雄》中无名所用的砚台。

再看这方无名用的砚台的设计图，设计者详细标明：“砚台右侧为清水，左侧为墨汁，墨石为手工捏制。”连同道具的质地和做法都考虑得很清楚、细致。

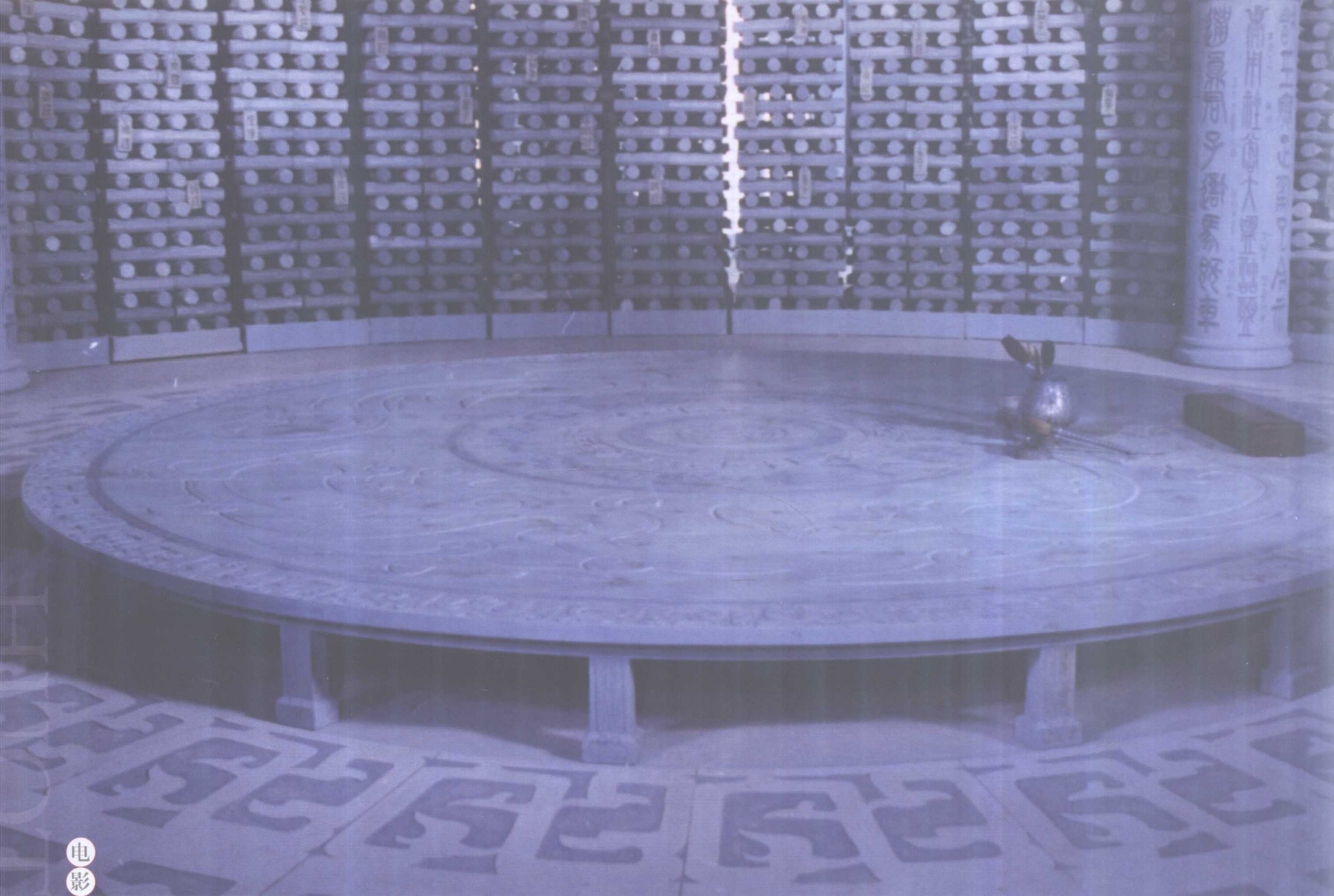

图1-6 《英雄》中的藏书阁。