

好莱坞软装

发现电影场景里的生活方式

林周勇 著

图书在版编目(CIP)数据

好莱坞软装:发现电影场景里的生活方式/林周勇
著. — 北京:中华工商联合出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5158-1936-5

I. ①好… II. ①林… III. ①住宅—室内装饰设计
IV. ①TU241

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第031650号

好莱坞软装:发现电影场景里的生活方式

作 者: 林周勇
责任编辑: 于建廷 效慧辉
封面设计: 映象视觉
责任印制: 迈致红
出版发行: 中华工商联合出版社有限责任公司
印 刷: 三河市南阳印刷有限责任公司
版 次: 2017年4月第1版
印 次: 2017年4月第1次印刷
开 本: 710mm × 1020 mm 1/16
字 数: 260千字
印 张: 16.5
书 号: ISBN 978-7-5158-1936-5
定 价: 48.00元

服务热线: 010-58301130
销售热线: 010-58302813
地址邮编: 北京市西城区西环广场A座
19-20层, 100044
<http://www.chgslcbs.cn>
E-mail: cicap1202@sina.com (营销中心)
E-mail: gslzbs@sina.com (总编室)

工商联版图书
版权所有 盗版必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印务部联系。

联系电话: 010-58302915

前言

还记得上北京电影学院的时候，有同学说过，每个上电影学院的同学，心中都有一个电影梦。只不过大家毕业后经历世事的磨练，有的人真正实现了电影梦，有的拍电视剧过把瘾，有的在电视台用影像表达自己的想法，有的人从事着和影视相关的产业。比如我们宿舍出来的，有《从你的全世界路过》摄影指导宁炳强，有拍《罗曼蒂克消亡史》的导演程耳，隔壁宿舍表演系的黄晓明、陈坤早已是一线明星了。当然也有的人甚至干着和电影毫不相关的事情，我就是属于这一种，毕业后一直从事着和电影完全不相关的家居行业。毕业后除了在杂志社厮混过一段时间，大部分的职业生涯都是在“博洛尼”度过，后来创业做的锦道软装也是家居行业。这看来似乎我浪费了电影学院的教育，有愧于母校的培养，但毕业后这十几年电影梦在我心中一直并未远去，只不过它以另一种方式在我的脑海里越来越清晰起来，逐渐形成了我的好莱坞软装体系。

好莱坞是什么？对于每个学电影的人来说，那是一座山峰，值得一生去景仰和追求。我同样记得上学时，上导演系郑洞天教授的课，他说好莱坞是全世界最大的造梦工厂，想想我们看电影的体验，把你关在一个黑屋里近两个小时，如果什么都不做你肯定会疯掉，但因为有了电影，你不但心甘情愿花钱去买票，而且还很愉悦地度过了近两个小时，这就是电影的魅力，而且好莱坞在这方面做得最好。郑洞天老师的一席话，让我把“造梦”这个词深深地刻在脑海中，后来在“博洛尼”负责品牌推广时，我也充分把造梦理念充分运用。其他公司品牌推广大都卖力地宣扬自己的优点，而博洛尼则重点打造一种潮流的生活方式，从最早的 Living in kitchen（生活在厨房），到7间宅、7姿16式无一不是体现生活方式诉求。后来自己创业创办“锦道软装”，对生活方式的理解也更加深刻了，从某种角度讲，软装是最适合表达生活方式的设计语言。谈到生活方式还得回到好莱坞，好莱坞创造了全世界最梦幻般的生活方式场景，从《教

父》到《了不起的盖茨比》，为我们展现了美式经典的悠久韵味，从《绝代艳后》到《摩纳哥王妃》里的法式风情让人惊艳不已，梦幻般的场景不胜枚举。这些梦幻般的生活方式不仅让我们眼前一亮，也为我们打开了了解世界的另一扇窗户，也是我们获取软装灵感的重要源泉。

有了对生活方式梦想这个共同的基因，电影和软装的跨界便有了基础。另外，电影和软装的作业模式也有很多共同点，电影的生产有编剧、导演，在软装体系则由软装设计师负责编剧、导演，软装设计师要为客户构思在空间里的生活方式剧情，甚至需要做出分镜头剧本。比如客户是二十多岁的年轻夫妇，可以构思在周末的早晨，男主人在厨房忙着准备早餐，女主人抱着小猫慵懒地躺在沙发上，窗外的阳光照在脸上，一副恬静优美的画面。一个优秀的软装设计师，需要有非常好的叙事和画面构思能力，才能把客户心中最深层次的需求挖掘并表达出来，并不仅仅是简单的视觉好看就行。在电影生产中还有一个重要的角色是美术师，为剧本搭建场景，这在软装体系中是各专项产品经理的角色，比如家具、窗帘布艺、灯具、配饰的产品经理，他们负责把软装设计师的设计构思和方案呈现出来。当然场景搭建好了，最重要的主角该出场了，人是空间永远的主角，所有的场景是为人服务的，生活本身也是一出戏，这在电影制作和软装体系中都是共通的。

本书中，我们解读了各种风格的生活方式，既有融化于自然与怀旧的美式软装，也有崇尚浪漫风格的法式软装，有内敛与奢华兼具的英式软装，也有异域风情的阿拉伯软装，也有庄重优雅的中式风格软装，当然这其中有的解读并不全是出自于好莱坞电影，好莱坞软装在我看来是一个宽泛的概念，更多泛指对影视剧中软装生活方式的解读。

我们谈论好莱坞软装，是要从电影场景里吸取装修设计灵感，并把梦想照进现实，把好莱坞电影场景在客户家里真正实现，让每个客户都能享受好莱坞大片的生活方式，这才是我们解读好莱坞电影场景中软装生活的真正价值。

林周勇

2016年11月18日于北京

目录

前言 / 3

第一章 寻找最美的生活方式 / 7

第一节 有关生活方式的梦想 / 8

第二节 梦想的心理依据 / 12

第三节 生活方式是人格的向往 / 17

第四节 软装生活方式的表达 / 21

第二章 软装的电影化作业模式 / 37

第一节 软装和电影的美学共性 / 38

第二节 软装与电影的角色类比 / 48

第三章 风格为旗帜的软装生活方式解读 / 55

第一节 崇尚浪漫情调的法式软装 / 56

第二节 内敛奢华的英式软装 / 83

第三节 融合自然与怀旧中的美式软装 / 105

第四节 彰显文艺风情的意式软装 / 136

第五节 以简胜繁的简约风格软装 / 147

第六节 冷静淡雅的俄罗斯风格软装 / 154

第七节 异域风情的阿拉伯风格软装 / 164

第八节 悠然禅意的日式风格软装 / 172

第九节 庄重优雅的中式风格软装 / 182

第四章 场景的力量 / 199

第一节 场景的剧情力量 / 200

第二节 场景的人格化表达 / 209

第三节 场景的视觉语言 / 216

第五章 好莱坞软装跨界应用 / 225

第一节 将好莱坞大片场景带回家 / 226

第二节 电影主题酒店 / 231

第三节 电影主题餐厅和咖啡馆 / 235

第四节 电影主题公园 / 238

第六章 VR 带来场景的深刻变化 / 243

第一节 生活场景的变化 / 244

第二节 好莱坞用 VR 制造震撼场景 / 251

第三节 “VR+ 软装”的完美表达 / 258

后记 / 263

第一章 寻找最美的生活方式

每个人对生活都会有自己的梦想和憧憬，这也许是我们每天在这个世界奔波和奋斗最大的动力，我们所做的一切都是为了我们的生活更美好。作为全世界最有影响力的造梦工厂，好莱坞给我们创造了无数让我们激动的生活方式梦想，这些梦想经常留存在我们脑海中，成为我们记忆不可分割的一部分。

第一节 有关生活方式的梦想

生命对于我们只有一次，每个人都有梦想中“最美”的生活方式，在条件允许的情况下，应尽可能通过对现实存在的元素进行取舍和组合，虽然不一定就能创造出人人赞叹的“最美”生活场景，但却都可以发自内心，寻找到属于自己的“最美”生活方式。

你可曾梦想过，在远离喧嚣的小木屋里，关上灯静静地聆听窗外虫鸟的叫声？你可曾梦想过，在都市的高楼有一处自己的洋房，早上醒来煮一杯咖啡，站在窗前欣赏这个城市睡眼惺忪的样子；你是否也曾想过，在海边有栋靠海的房子，每天享受面朝大海、春暖花开的日子？你可曾想过……

人类在这个地球上，已经生活了上百万年了，从原始时期的狩猎和采集果物时在森林巢居，到走出密林来到广阔的陆地上凿穴而居（图1），再

到后来的文明时代，建造住室、城邦、宫殿、教堂……可以毫不夸张地说，在人类的发展历程中，“安居”始终是一个永远追求不懈的心灵的栖息地。

随着人类建筑发展同步而行的，是人们对于居住建

图1《史前一万年》

筑的设计理念的更新和装饰技术的提升。每个民族能工巧匠和艺术家都在不懈努力，从而形成了自古以来每个时期的具有典型意义的建筑形制、装饰风格等，而且这都反映了相应时期的材料及相关绘画、雕塑、工艺美术等所表达出的人类对于居住环境的梦想。

这种梦想的一个核心，就是建筑及室内环境与人的关系。这两者之间是相互作用的逻辑关系：个人的梦想要表达在自己对建筑环境的设计上，就

是“组织空间,创造环境”;反过来,空间和环境又影响了人。在这个过程中,熏陶出不同文化背景下的独特的环境设计——如《永远的大奥》(图2)中的端庄严谨、纸香墨飞,如《唐顿庄园》(图3)中的华丽而古典。

人为什么致力于打造自己的生活环境呢?这其实正是人对于自己生活方式的梦想所在。这一切的根源在于,对家的梦想是我们生活的最大驱动,当我们刚刚毕业走向社会住地下室的时候,最大的愿望是在城市里买一个自己的房子,不在乎大小,但求能承载自己的居住期待。但当你有一天买了100平米房子的时候,你可能期待能买更大的房子,满足自己更多的生活方式需求。生活方式的梦是我们每天不断努力的驱动力,生活本身的意义在于如何让我们生活更加美好。这正如《王朝的女人》(图4)中的曲水流觞,在宁静的岁月光芒中,凝注百般心思于一壶,酿成滋味甘醇的美酒,各人在其中品出“我”的味道。

有的人梦想将来成为一名作家,那在选择居住环境时,他的梦想必然指向要有一间自己心怡的书房;有的人梦想保持健美身材,那在他的家中,当然少不了各类的健身器材。反观之,摆满了各种花草的居室中,必然住着

图2《永远的大奥》

图3《唐顿庄园》

图4《王朝的女人》

图5《天使爱美丽》

图6《钢琴家》

图7《音乐之声》

一位喜爱养护植物的主人；而如《天使爱美丽》（图5）般在桌上摆着卡通造型灯具的，此间主人则肯定是充满了童趣和爱美之心，等等。不一而足。

除这些带有非常明显标志的典型例子之外，普罗大众们对于生活方式最普遍的梦想，无非分为几类：或舒适温馨，或豪华大气，或优雅时尚，或质朴自然。

但这都围绕着一个字——家，也由此引申出一系列近代被人们所重视的词——建材、家具、软装。

家是什么？建材是什么？家具是什么？软装是什么？这一连串哈姆雷特式的追问，与我们对于生活方式的梦想息息相关。家，在某种主义上说，就是利用建材、家具等元素构建的一个生活场景，我们在这个场景里对元素的选择、规划、应用，反映的是我们的文化背景和生活态度。我们一次一次对家的

整理装饰，就表明我们不断地在寻找最美的生活方式。这正像《钢琴家》（图6）中的维拉德斯娄·斯普尔曼一样，坚持不懈地谱写着生命的华彩乐章。

在现代生活中,当你抛开了工作、名利、地位这些外在因素,考虑的中心,应当是精心为老人、爱人、孩子——我们心爱的人——搭建一个家,做一次充足的智慧之选(图7)。

这就将对生活方式的梦想,上升到了一种艺术的高度。由此而设计出的作品,能否穿越岁月,能否在或大或小的范围、时期留下经典?当设计的作品为你提供了眼世界上正在流行的生活方式样板时,你能否从其中发现美的含义、幸福的含义呢?懂得了上述的意义,就如同掀开了那通向最美生活方式的帘幕。

生命对于我们只有一次,要寻找到属于我们自己的“最美”的生活方式。

第二节 梦想的心理学区依据

正如佛家所说的“境由心造”，你打造居住环境的梦想，都是自己内心最真实的追寻。梦并不神奇，这里面的确有着非常确凿的科学依据——心理学的依据。梦提供了能帮助人们在生活中恢复平衡的信息，它的功能主要是一种补偿性的，它通过制造梦的内容来重建整个精神的平衡和均势。

图8 弗洛伊德，1856年5月6日—1939年9月23日是奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人

我们对于自己安居生活——室内软装环境——的梦想，往往来自于一些记忆，是从出生到自己买房、装修这期间，自己理想的家居生活环境，是从想象到付诸实践历程中，慢慢产生、发展并最终成型的。这个梦想的来源，或者是自己曾经住过的酒店，或者是自己曾经光顾过的咖啡馆，而又或者是来自于自己看过的某些影视作品。

对于生活方式的梦想，我们有必要探讨一下人类生活方式梦想的起源。正如佛家所说的“境由心造”，你打造居住环境的梦想，都是自己内心最真实的追寻。梦并不神奇，这里面的确有着非常确凿的科学依据——心理学的依据。

对于梦想，伟大的哲学家弗洛伊德（图8），就曾对此致力于毕生的研究，并提出了详尽而深邃的见解，

那就是他对人类影响最大的心理学经典《梦的解析》。

在这本书中，弗洛伊德使用生活中丰富而鲜活的例子和启发性的引导，梳理出梦境中潜藏的象征与逻辑，并从心理学角度提出了梦产生的缘由，即“梦是欲望的满足，人们有所希望，但不能在现实中实现，故而寄托于梦境”。梦的题材及来源，是“重要的事实经历和精神经历”。关于梦

的工作过程，类似于《小飞侠·幻梦启航》（图9）中所描述的——“凝缩；移置；组装”。

图9《小飞侠·幻梦启航》

比如弗氏曾举例，某个女人自小丧失父母，由其姐姐抚养长大，后来她爱上了姐姐的一个教授朋友，但因姐姐的反对不能与之携手。在姐姐的儿子小奥托死时，她经历了葬礼的过程。之后不久，即离开姐姐独立生活。但她心中牵挂那位教授，因姐姐的反对没有与他再接近过。于是她有一次梦到小奥托的弟弟卡尔死在她的面前，那种情景就和小奥托死时一样。

图10《灰姑娘》

弗洛伊德在解析此梦时说：奥托丧礼那天这个女人又见到了那位教授，如果现在卡尔死去，这个女人会回到姐姐身边，教授也会去姐姐处奔丧，就可以看到教授了。女人所希望的并非是卡尔的死去，而是重见教授。梦的情节，一般是对过去特别重要的、令人感触很深的事实经历的改造，不是凭空臆想的。故而女人梦中情节选取了侄子丧礼这一事件，达成与教授的重见。

但在分析梦的时候，弗洛伊德认为：以理性意识为中心的精神生活图画是自欺欺人，心理的基本部分和基本力量来自于鲜为人知的潜意识领域。这和《灰姑娘》（图10）中不停照镜子的心理过程非常类似，主要是潜意识的作用。意识的心理过程仅仅是整个心灵的分离的部分和动作；而潜意识不仅是一个心理过程，而且是一个具有自己的愿望冲动、表现方式、运作机制的精神领域，它像一双看不见的手操纵和支配着人的思想和行为，任何意识起作用的地方都暗自受到潜意识的缠绕。

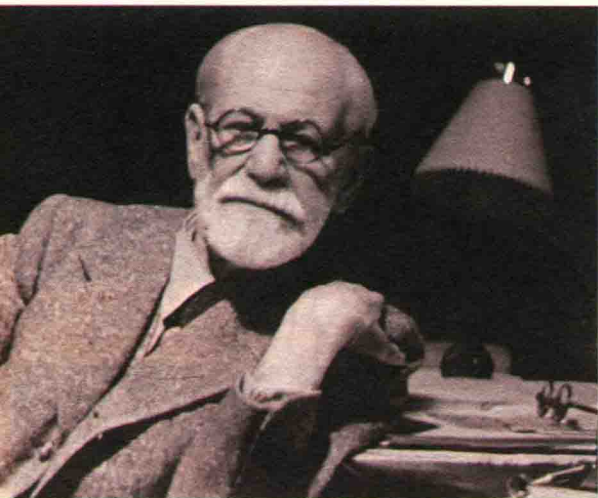

图11 荣格，瑞士心理学家，创立了荣格人格分析心理学理论。

图12《爱德华大夫》

深受弗洛伊德的影响，最后又与弗氏分道扬镳的另一位哲学家、心理学家，瑞士的卡尔·荣格（图11），在1921年他出版了《心理类型》一书，探讨意识头脑对于世界可能产生的态度，此书出版后荣格在心理学界的声名大振。

荣格认为，人格结构具有层次性，其中第二层包括了一切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验，以及属于个体性质的梦等。这相当于弗洛伊德的潜意识，可以进入意识领域。但荣格又进一步提出，个体潜意识的内容主要是情结，即一组组压抑的心理内容聚集在一起的情绪性观念群，它们是最初的印记，决定着我们的人格取向和发展动力。

这个理论，好莱坞影片《爱德华大夫》（图12）对此做出了惊心动魄描述和透彻精确的解释。

同时荣格认为，情结的作用是可以转化的：它既可以成为人的调节机制中的障碍，也可以成为灵感和创造

力的源泉。情结来自先在的超个体的共同的心理基础。

在关于梦的解析方面，荣格认为，梦的重要功能之一就是提出人们没有意识到或没有注意到的思想，梦的象征作用主要是集体无意识的表现，只有经过“放大”后才能真正了解它们的含义和原型。

也就是说，梦提供了能帮助人们在生活中恢复平衡的信息，它的功能主要是一种补偿性的，它通过制造梦的内容来重建整个精神的平衡和均势。这其间的玄妙之处，就像《盗梦空间》（图13）中的多姆·柯布一样，通过进

入他人梦境，从他人的潜意识中获得机密，并通过重塑他人的梦境，来达到精神的平衡和均势。

荣格对梦的精神分析还有一个特点，就是除了对梦进行个别分析外，非常重视梦的系列分析。他认为，梦的个别分析意义不大，而梦者在一段时期内的梦的系列，则可以提供一个连贯的人格画面，可以通过对某些反复出现的主题的揭示，使梦者心灵的主要倾向得以显露。

而实际上，每个人对自己生活方式的梦想，又并非实际的“梦”，而是大多来自对于童年时的记忆反刍。比如一个从小一家八口挤在一间屋子里人，就像《贫嘴张大民的幸福生活》中那样的，每个人都必然对于将来自己拥有一套《了不起的盖茨比》（图14）那样的大房子而充满了强烈的渴望。

而如果一个在内地地区生活的孩子，从小就喜欢听《海的女儿》之类童话，稍长又读了《鲁滨逊漂流记》《老人与海》之类与大海有关的著作，对蓝色海洋的渴望已经在他脑海中根深蒂固，那么，他长大后只要有机会，就希望能够在海边有一套观景房；如果条件不允许，那顶不济，也要把自己的房间布置得“海”味十足，以满足自己的儿时梦想。

而在艺术领域，也有很好的例证。

英国著名小说家、剧作家詹姆斯·马修·巴利，1860年出生于一个苏格兰的织布工人家庭。6岁时，他13岁的哥哥在一次溜冰中不幸意外丧生，这件事深深震撼了年幼的巴利。巴利为了给极度悲伤的母亲带来些许安慰，他竟然希望能够取代死去的哥哥，于是模仿哥哥的姿势习惯，甚至穿上哥哥最常穿的衣服。小巴利曾宣布，当自己长到13岁时，将停止成长。

图13《盗梦空间》

图14《了不起的盖茨比》

图 15 (根据詹姆斯·马修·巴利小说改编的电影《小飞侠·幻梦启航》)

图 16 黑泽明《梦》

在这种“梦想”的驱使下，詹姆斯·巴利一直渴望一个充满童趣和奇思怪想的世界，他为孩子们创作了《小飞侠》(图 15) 等许多童话故事和童话剧。

以电影来描述梦的心理暗示的，还有 1990 年由本多猪四郎、黑泽明执导的日本电影《梦》(图 16)，这是一部十分特殊的短篇集。由八段梦境组成。黑泽明在本片中用他一贯的视听风格和哲学思考，通过八段寓意深远的梦境，展现了他对现代社会的反思和对人类种种心理的谴责，既有老者的谆谆教诲，也有青年人尖锐的批判。八段梦境相互独立又有

机联系，构成为黑泽明晚期对世界的整体思考。

说到软装设计，人的梦想对于环境设计选择的影响尤为重要，每一个细小的人格特点，都是一个角度，随着时间的延伸和外在环境的要求，它们会无限扩大，形成某些特定的喜好，以满足自我的期望，从而依照自己的喜好去打造理想中的家居空间。

第三节 生活方式是人格的向往

软装是为人服务的，人创造了这种设计艺术，从而打造出一一种生活方式，而生活方式的本质，又准确地反映了人格的向往。软装家居文化中，我们融入了情感，使它具有了我们独一无二的生活方式。同时，软装家居文化在与历史和文化不断融合、交汇过程中所沉淀的美学艺术，就成为客户本身独特的生活方式的需求。

前面说过，人在成长过程中，都不由自主地延续着自童年时就发轫的“梦想”，这对于人的个性的塑造、形成和发展非常重要，这既有生物因素的作用，也有社会因素的作用，但追根究底，本质上就是人格的向往。

人们为什么可以从好莱坞的电影中，都能找到各自对于生活环境的梦想栖息地？这是因为，好莱坞这个“造梦工厂”，激发出了不同观众各自的人格向往。比如《007》《碟中谍》里所展示的“英雄主义”的侠骨温肠；《速度与激情》《美国队长》中的硬汉柔情和兄弟情谊；《摩纳哥王妃》《香奈儿》中所展现出的优雅高尚的女神风范等，从而就拥有亿万粉丝的狂热崇拜。

而充满了幻想或梦想的男人和女人们，在观看汤姆·克鲁斯、奥黛丽·赫本等好莱坞影星的影片时，会在某个场景的激发下，如醍醐灌顶般脑洞大开，似乎自己对于理想人格的向往就承载于他们的身上。哪一个男人不曾有过“英雄梦”？哪一个女人不想成为“女神”？于是，不由自主地、如痴如醉地想模仿心目中的英雄和女神的穿衣打扮、言行举止，甚而他们在看到了自己心中梦想的生活方式时，也向往能在同样的场景中，演绎自己梦寐以求的人生话剧！

图 17 《007 黄金眼》