

影视美术 创作研究文集

中国电影美术学会 主编

YING SHI MEI SHU CHUANG ZUO YAN JIU WEN JI

NLIC 2970712799

影视美术 创作研究文集

中国电影美术学会 主编

YING SHI MEI SHU CHUANG ZUO YAN JIU WEN JI

NLIC 2970712799

 中国电影出版社 2011 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

影视美术创作研究文集/中国电影美术学会编. —北京：中国电影出版社，2011.1
ISBN 978-7-106-03303-3

I . ①影… II . ①中… III . ①美术设计（电影）—文集 IV . ①J913-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 006268 号

责任编辑：李清晨

封面设计：那 莎 魏明进

版式设计：那 莎

责任校对：希 然

责任印制：刘继海

影视美术创作研究文集

中国电影美术学会 编

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 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 /720 × 1000 毫米 1/16

印张 /13.75 插页 /16 字数 /260 千字

印 数 1—2000 册

书 号 ISBN 978-7-106-03303-3/J · 1246

定 价 42.00 元

前 言

新世纪已经过去了十年，电影美术专业的创作理念和操作工艺，正在接受时代的洗礼。人们习惯地将电影美术和后来兴起的电视美术，合并称为影视美术，在世界电影诞生一百周年之时，作为美术这门造型艺术的分支，它正以无限的生机在蓬勃发展，成为影视艺术中画面造型的主体创作、设计与实施不可逾越的专业。

传统的电影美术设计理念和操作工艺，几乎贯穿了20世纪的百年之中。众多的电影美术家们，在长期的摄制实践中，从早期的平面式布景，演化发展到构筑式布景；从单一的布景，发展到更有可视性、运动展示性的群体场景，创作了难以数计的具有时代感、空间感、艺术化、生活化的典型环境，产生了许多优秀之作。为各类影片的视觉效应，发挥了主导作用，积累了丰富的创作经验，从而升华为电影美术专业一整套的创作理念和操作规律，成为电影美术高等教育以及电影制片工艺的指导性理论和经验。

电影艺术一直伴随着电影技术的进步而发展，同样，电影美术也伴随电影艺术的发展而逐步成熟。尤其在世纪交替之际，世界性的科技腾飞，促进了经济与文化的巨大变革。就影视美术专业的传统创作理念而言，正面临着科技腾飞的挑战。超出固有观念，面对变革现实，顺应时代潮流，是当前影视美术创作实践中不可回避的课题。

我国改革开放以来，恰逢科技飞速发展这一千载难逢的机遇。计算机时代的来临，媒体及网络传播的发展，几乎实现了人类生活中的诸多梦想。在世纪交替之时，影视美术创作领域经历了两件变革性事例：一件是影视拍摄基地的兴起与发展；另一件是数字影像技术进入影视工艺，两者成为不可抗拒的洪流，变革着传统的创作理念和方法。我国改革开放以来，经济建设的飞速发展，社会环境的更新，几乎将旧时代的风貌一扫而光。我们且不谈巨变的城市，单就乡村而言，社会主义新农村的建设和改造，将千百年来传统建筑的外形、结构、建材以及内外装饰、家具陈设、生活用品等，除少数作为文物保护的建筑之外，几乎全部更新。这就是发生在中国大地上的历史巨变。一旦人们

发现，传统的古村落鳞次栉比的农舍茅屋、古乡镇阡陌纵横的街头巷尾，这些伴随了人们千百年生活的人文景观渐渐消失在视野之中，不免产生一种遗憾，怀恋之情油然而生。而作为影视艺术，用画面去表现故事，尤其是历史题材，就再也难以找到那独具民族风情的历史环境了。于是，不得不人为地去建设一些各种历史年代的仿古场景建筑，为影视剧的拍摄提供历史环境——影视拍摄基地应运而生。许多影视美术家参与了这项新生事物的设计和运作，在世纪交替的年代，于全国各地兴建了各类时空、地域特点的场景群，俗称影视城。同时也利用了一些古建筑，使之修旧如故，成为影视拍摄、参观旅游的场所，达到了古建保护及修复、影视拍摄场所、旅游业开发三赢的社会效果，从而使影视美术专业理论和实践在与时俱进中得以升华。时下，影视拍摄基地正以功能专业化、地域时空化、三赢一体化走向规模产业化，进入市场化社会。而数字影像及电脑绘图被引入影视创作之后，虚拟场景和人造画面的实现，为丰富美术师对影视画面的创作构思提供了无限的想象力，并替代了自古以来手绘图像的方法，使得各类设计图、透视图、制作图跃为无纸操作，便于传递和复制；使得影视艺术中美术片的操作工艺便捷有效，迅猛发展，形成产业化；使得影视特技专业的艺术想象力和超写真画面艺术效果，达到登峰造极。

中国电影美术学会是电影美术专业的学术团体。在过去的年代里，曾多次在本领域中，就传统的创作和设计理念进行学术交流和探讨，总结创作经验，研究创作规律，提升艺术理念。在上述世纪交替年代的变革中，学会清醒和明智地认识到艺术创作和工艺操作的与时俱进，号召会员认识、接受、探索和参与新生事物，也曾多次组织会员进行学术交流和研讨，以适应时代的新形势、新技术、新课题、新理念、新方法。本文集的二十几位电影美术家，对世纪交替时代影视美术创作中的诸多课题，诸多侧面谈体会、心得、经验，其中有被称为“大片”的美术设计论谈，也有对低成本运作的“小片”操作方法介绍；有对影视美术创作灵魂——时空的阐述，也有对场景、道具、服装等画面成分的设计体验；有对传统中国书法在历史年代片中重要作用的呼吁，也有最新科技数字影像在新版《红楼梦》中的运用和探索。方方面面，林林总总，道出了新世纪影视美术创作需要总结、交流、研究、探索、传承、创新诸多研究课题。虽为一家之言，却可抛砖引玉，以期达到更多影视美术家的参与和互动，繁荣创作，提升理论和实践水平的目的。从而使影视美术进一步融入时代前进的潮流，在影视这门综合艺术的创作中，与各专业的艺术家们密切配合，共识合作，拍摄出更多更好的影视作品，为中国特色社会主义先进文化大业，增光添彩。

本书的出版得到中国电影家协会主席李前宽先生的大力支持，并得到中国电影出版社徐维光、李清晨的热情工作，在此表示衷心的感谢。

中国电影美术学会

2010年12月16日

序一

近年来，我国电影产业迅猛发展，广大观众的审美意识越来越高，希望有更多优秀作品出现。一部精品佳作，必然有相当好的造型表现力。

电影美术是为影片造型设计和完成制作重要的创作，担负着影片特定环境和相应造型元素的营造。电影美术不仅是影片造型设计者，又是兑现设计的生产组织者。一部电影佳作，不仅体现编、导、演的才华，也有摄影和美术的才华和热情。电影创作的实践证明，重视美术师的创作，就是尊重电影艺术规律，是提升影片艺术质量的必然。但是，长期以来我国对电影美术创作理论研究不够，对其创作的重要性认识不足。为了提高电影美术创作水平和交流创作经验，由中国电影美术学会组织出版这本《影视美术创作研究集》，是我国繁荣、发展电影产业大好态势的需要，也是业界一次有意义的创作交流，它必定对当下我国电影艺术创作的活跃和提高中国电影艺术质量很有意义。

随着电影产业的大发展，电影美术创作观念不断更新，创作水平有了很大提高。从单纯场景型向多元化空间造型转化；从自然仿真型向文化内涵型转化；从造型语言向影像表现力转化。改革开放以来，电影界许多优秀创作人员步入电视界，许多优秀的电视剧均出自电影导演和电影美术师之手，影、视合流的创作现象已成现实。这使影视艺术创作更为活跃，形成以表现人物思想、情感、性格特征为主体的新的造型观念。进入新世纪以来，与时俱进的影视美术创作为了适应时代的创作需求，强化空间造型，更新创作理念，创造出一大批风格各异的优秀影视作品，深受广大观众欢迎，在国内外专业节庆上获得殊荣，其中都浸透着美术师的创作才情和心血。随着高科技成果不断融入影视创作，影视艺术创作与高新科技相结合的新时期已经到来。数字技术的运用不但拓宽了影视美术创作的视野，而且极大提高了影视艺术的表现力，影视艺术的造型表现手段获得了空前自由的天地，如三维虚拟场景、角色动画、影像逐帧修改等先进手段的运用，为影视创作提供了强大的技术保障。数字化已经成为

现代影视创作的必然趋势。创新是影视美术工作者不断提高与发展的源动力，只有创新才有发展。遵循源于生活高于生活的创作原则，影视美术师应在生活中不断提高自己的艺术素养，深入研究剧本，掌握大量的创作资料，去粗取精，厚积薄发，创造性地完成电影和电视剧的造型工作。

本书汇集了近十多年来，电影与电视诸多优秀美术师的创作追求与感悟。其中有对目前我国影视美术创作发展趋势的研究，有经验总结，也有思维启示，有对新形势下美术创作的思考，也有对美术造型元素的最新解读，以及对数字时代视觉特色的综述……这些多向性的学术思考和多样化的研究文章，不仅是影视美术师多年来坐标式的经验总结，而且对影视导演、摄影、表演、录音等各专业人士的自身工作，也将大有益处。

希望电影电视工作者、影视美术工作者和读者为进一步提高影视艺术水平，为中国影视产业的繁荣发展做出新贡献。

中国电影家协会主席 李前宽

2010年9月8日

序

中国电影美术三十年

中国电影美术学会是我国各电影单位从事美术工作的专业学术团体。其宗旨是：在建设有中国特色社会主义理论指导下，贯彻以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线和科学发展观，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针及党的文艺政策，团结全国电视美术工作者，遵守宪法、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，提高电影美术创作水平，更好地为建设社会主义先进文化和精神文明服务。

中国电影美术学会是在 1978 年改革开放之初，为适应电影美术事业的发展与需要开始筹建的，发起人群体成立了筹备组，起草了会章等相关文件。在当时文化部电影局和中国电影家协会的领导和支持下，于 1980 年 12 月 23 日首先在北京市联合了在京的电影单位，选派代表百余人，在北京电影制片厂礼堂召开了成立大会。文化部副部长司徒慧敏、中国电影家协会秘书长孟广钧出席大会致了贺辞，并代表文化部和影协作了指示。北京电影学院的负责人钟敬之，北京电影制片厂的负责人汪洋、朱德熊，八一电影制片厂的负责人王苹，中央新闻纪录电影制片厂的负责人石益民，北京科学教育电影制片厂的负责人吴本立等同志出席了成立大会，并致贺辞。中国文联、中国美术家协会、中国戏剧家协会也派代表向大会祝贺。

与会代表一致推举资深著名电影美术家秦威成为首任会长，李居山为主持工作的常务副会长，并投票选取30名理事组成了理事会。

1984年，在文化部电影局及中国电影家协会的直接领导下，按原定方案，召开了全国各电影单位的电影美术师的代表大会，注册成立中国电影美术学会，为正式冠名，成为全国从事电影美术师工作的专业学术团体。

三十年来，中国电影美术学会依照会章的业务范围，开展了大量的工作和

学术活动。学会成立伊始，即在几年中举办了形式多样的电影美术行业的培训班，以解决“文革”结束后，电影业美术从业人才短缺或经验不足的现状，为80年代中国电影复兴起了相当大的作用。学会聘请本会资深电影美术家授课，并编撰了一批内容实用的培训教材，涉及故事片美术设计、特技美术设计、科教片、新闻片、专题片的美术设计，片头字幕美术设计，电影绘景，电影海报，以及电影化装造型、服装设计与裁剪、道具设计与制作、电影置景工艺等方面。培训对象是全国各电影单位在职的美术行业年轻从业人员，还有一些新办电视台的美术工作者。这些受到培训的从业者，后来都成为各地各电影单位的业务骨干，这和中国电影美术学会连续几年的努力工作是分不开的。

与此同时，在总结数十年电影美术创作经验，尤其是在典型环境造型的课题研究中，开始在全国各电影单位建设拍摄基地。这些拍摄基地最初称为场地外景，从设计方案到置景实施，均由学会资深的电影美术家担任，对当时影业对于环境造型的研究和应用，起到了先导作用，直接启迪了后来乃至当今影视拍摄基地的开发与建设。

为完善和规范电影美术的专业性质和特点，中国电影美术学会选派本会专家配合了中国电影出版社主编《电影艺术词典》和《现代影视技术词典》的编撰工作，先后历时数年完成了词典中电影美术章节的全部词条确定、分目、撰写工作。使电影美术行业在几十年的创作实践中，有了全面的科学的规范的文字表述，为我国最具权威性的电影类词典的出版做出了应有的贡献。本世纪初，随着改革开放三十年来的实践，在中国电影家协会指导下，在中国电影诞生一百年之际，又与时俱进地增补、修订了《电影艺术词典》部分词条的文字表述，使之日超完善。

在开展学术活动中，曾多次举办国内外电影美术设计专业的学术交流活动，不间断地探讨电影美术创作中的新课题，解决电影拍摄中所遇难题，并逐步从实践到理论达到升华。其间，在电影业从事拍摄实践的会员，发表诸多论文，不断丰富电影美术理论，在北京电影学院任教的会员，不断完善美术教学的教案，出版多部电影美术行业的专著、教学录像出版物，为培养新时期电影美术专业人才奠定了扎实的学术理念和实践经验基础。

作为电影美术专业社团，责无旁贷地配合了历年中国电影家协会举办的电影金鸡奖中最佳电影美术设计的推荐、评审工作，同时也是对自身建设的一个促进。

1997年为庆祝香港回归，作为全国美术家的一个专业分支团体，配合文化部及中国文联、中国美术家协会策划、举办的全国综合性美术大展，展现了电影美术设计的专业风采。为普及电影文化，学会曾应中国科技馆邀请，派员

制定电影科普展项，并得以实施。近年来，国家建立了电影博物馆，学会选派了资深美术家，参与了博物馆的展板设计等相关美术设计工作，并号召学会资深电影美术家捐赠优秀电影美术设计作品，举办捐赠作品展，发挥了自身专业优势。

在学会的数百名会员中，除了承担电影美术学术研究或影片的美术设计工作之外，不乏在油画、粉画、水彩画、中国画、书法等领域中有所造诣的人才。自学会成立以来，多次举办各种类型的电影美术设计图、制作图的观摩会、展览会、场景现场研讨会以及书法、中国画、电影宣传画等展览，并提倡、鼓励、支持会员举办个人书画展、电影艺术家书画联展，出版书画集。由学会举办的《影人书画展》曾在全国十几个城市巡展，产生了良好的社会影响和赞誉。90年代初中国电影基金会成立后，中国电影美术学会积极配合其筹集资金工作，动员会员捐赠书画作品，并联络社会名流的书画作品，在国内外多次举办影人书画展、拍卖会，出版《影人书画集》，将所得款项充实到电影基金会。在1990年亚运会期间，学会曾动员会员捐赠书画作品支持亚运会，荣获十万元捐赠证书。在世界电影诞生100周年的两次纪念活动中，中国电影美术学会都配合中国电影家协会、中国电影基金会举办了纪念书画展，并汇集成画册，展示电影人的风采。2008年，举世瞩目的奥运会在北京举行，中国电影美术学会为迎接奥运会，联合北京军苑书画研究院举办了《2008中国影视名人迎奥运书画大展》，并荟萃成集，以表达电影美术家、影视艺术家的拳拳赤子之心。

新世纪的到来，随着改革开放的不断前进，电影行业体制改革的不断深化，电视剧拍摄的蓬勃发展，从事影视美术工作的从业人员日益增加，不少从事其他美术专业的人员改行加入影视美术设计的队伍。面临新的变化与形势，在国家劳动部、民政部的指导下，学会开始制定电影美术专业全方位的应知应会标准，以适应影视美术专业人员的社会化问题。为解决社会上影视美术专业人员的短缺问题，学会与电影界12家学（协）会组成联盟。于2008年成立CFT影视行业艺术教育专业委员会，由北京电影学院颁发毕业证书，开设了影视艺术高等教育自学教育项目，其中影视美术专业又增设了数字影像专科，由学会资深专家编撰了一套理论与实践并重的实用教材。经北京市教委批准，已于2009年正式招生。目前，北京市已有近40所助学单位承办此项教学。相信在不久的将来，此举会为社会培养和输送更多的影视美术专业人才。

在世纪交替之际，计算机技术步入了影视艺术的创作，新媒体及网络传播的飞速发展，为影视艺术的创作开拓了新的空间，极大地丰富了艺术想象力，便捷了操作工艺。在电影美术创作领域，数字影像及电脑绘图的新技术，代替

了传统的手绘图像方法，虚拟场景和人造画面的实现，解决了一些高难度或特技镜头画面的设计，动画美术更是突飞猛进而形成产业化。而电影美术专业在摄影棚内或外景地置景，也被新兴的影视拍摄基地推向极致。各种不同时空、不同地域、不同特点、不同功能的影视拍摄基地，如同雨后春笋般在全国各地兴起和发展，逐步形成专业化、社会化、规模化、产业化。本会许多美术家参与了此项工作，从设计到实施，积累了丰富的经验，并与古建筑修旧如故的保护、旅游开发、影视拍摄场景结合，达到三赢的社会效果。

中国电影美术学会认识到时代的挑战，号召会员在传统理论和工艺操作基础上与时俱进，投身于时代洪流，在实践中不断探索新理论、新工艺，积累新方法、新经验，以适应时代的变革。

在我国改革开放三十年，也是中国电影美术学会筹办三十年之际。我们更加缅怀已经去世的学会的发起人、首届会长秦威先生和第二任会长李居山先生。中国电影美术学会近三十年的历程，做每件事时刻想着会章宗旨，遵照会章宗旨，全体理事都是兼职为学会做奉献，没有报酬，这点精神是难能可贵的，是奉献精神在支撑着学会前进。让我们在党的十七大精神鼓舞下，坚持科学发展观，继往开来，与时俱进，为构建和谐社会，为中国的电影美术事业发展再接再励，无愧于中国电影美术学会的名称。

中国电影美术学会副会长 祖绍先

2010年12月23日

目 录

●	前言	(1)
●	序一	李前宽 (3)
●	序二 中国电影美术三十年	祖绍先 (5)
●	回顾与展望	吕志昌 (1)
●	从程式化的简约到情景交融	白玉生 (26)
●	论数字时代洪流中的电影美术	刘晓清 (30)
●	电视连续剧《四合院》的场景设计和搭建	李兴洲 (39)
●	数字电影《盘妻索妻》(越剧)前期的美术工作	李兴洲 (45)
●	民族题材影视美术设计综述	莫·那音太 (50)
●	我所想到的.....		
	——谈《黄河谣》美术设计构思	杨 钢 (58)
●	痛苦的圣殿		
	——《老井》、《红高粱》、《轮回》的美术设计及其他	杨 钢 (62)
●	岁月感在激情中创造		
	——22集电视连续剧《激情燃烧的岁月》美术构想	宋鸿荣 (69)
●	影视基地与旅游文化	宋鸿荣 (74)

● 红楼飞梦	
——新版电视连续剧《红楼梦》美术设计创作札记	宋军 (78)
● 时空断想	
——自然与艺术时空浅探	陈晓霞 (86)
● 直面历史空间	
——《鸦片战争》美术设计回顾	邵瑞刚 (89)
● 电影色彩的构思与设计	
——新形势下电影美术创作的思考	周登富 (96)
● 国内外场景的蒙太奇处理	
——论电视剧《二马》的美术设计	祖绍先 (135)
● 论年代剧的书法回归	
——论年代剧的书法回归	祖绍先 (140)
● 影片《大转折》战争场景设计纪实	崔登高 (150)
● 电影美术设计之旅	
——电影美术设计之旅	梅坤平 (155)
● 道具造型创作要源于生活	
——道具造型创作要源于生活	扈洪元 (166)
● 电影美术设计漫论	
——根据 2008 年在电影学院导演系两次讲演稿整理	屠居华 (171)
● 浅析现代电影海报设计的表现技法	
——浅析现代电影海报设计的表现技法	潘捷 (183)
● 少数民族历史戏的空间处理	
——电影《永生羊》美术设计回顾与思考	潘捷 (189)
● 参电影色彩之道	
——参电影色彩之道	霍廷霄 (196)
● 后记	
——后记	袁玉峰 (206)

帕斯卡尔·拉扎雷夫：一条神秘的、惆怅的女性主义之路

“大漠孤烟直，长河落日圆”是王维的名句，也是我最喜欢的诗。王维是盛唐时期的一位多才多艺的诗人，他不仅诗写得好，而且画得也很好。他的诗和画都具有很高的艺术价值，对后世产生了深远的影响。

吕志昌，男，毕业于中央美术学院。北京电影学院美术系教授、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。曾任北京电影学院美术系系主任，中国电视飞天奖、星光奖评委，广电部高级职称评委。

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，例如《论当代电影美术的发展趋势》、《苏联电影美术的特点》、《景真情切、以情动人》等。曾获北京电影学院金烛奖。

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），电视剧《往事如烟》，话剧《于无声处》等。

电影《重庆谈判》获中国电影金鸡奖最佳美术奖，电影《樱》获政府奖。

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

回顾与展望

不久前一个偶然的机会，看到中央电视台介绍长春电影制片厂的著名电影美术师刘学尧的节目，使我激动不已，感慨万千。1953年我从中央美术学院毕业后分配到长影工作，参加第一个电影《土地》的拍摄，任美术助理，师傅就是刘学尧。他是我接触电影艺术的第一位老师。刘师傅当时正值壮年，他工作上精力旺盛、干劲十足，拍片、选景的同时画了大量的速写，为影片设计搜集了大量的素材。

集资料，在他家里至今还保留着为几十部影片画的设计图和速写，这是难得的珍贵的创作成果。

他的设计一贯追求现实主义创作原则，造型严谨、真实自然，富有浓厚的生活气息。

刘学尧一生担任了 30 多部电影的美术设计，他是新中国第一部故事片《桥》的美术设计，其他代表作品有：《白衣战士》、《卫国保家》、《上甘岭》、《神秘的伴侣》、《土地》、《平原游击队》、戏曲片《窦娥冤》等，其中电影《直奉大战》获长影小百花奖最佳美术奖。

刘学尧是长影的总美术师，几十年来默默地耕耘着电影美术这块艺术园地。他是我国卓有建树的前辈电影美术家的代表之一。

“十七年”时期，电影美术界进行专门的理论研究和学术交流活动曾经是一次史无前例的会议。由中国电影家协会委托上海电影家协会主办的“全国电影美术工创作进修班”时间从 1962 年 11 月 20 日至 1963 年 1 月 7 日历时 48 天。参加人员是全国各电影制片厂和电影学院及其他有关单位的正副美术师。会议期间进行了五个中心问题的讨论，即：（一）电影美工的特性问题；（二）电影美工的真实性问题；（三）电影美工的风格、样式问题；（四）戏曲影片的美工创作问题；（五）电影美工的地位和作用问题。

18 位美术师做了经验交流和专题发言：

丁 辰：《蔓萝花》创作体会

张汉臣：《红色娘子军》美工创作心得

仲永清：影片《李双双》美工设计的一些感受

卢景光：《宋景诗》创作经验介绍

寇洪烈：影片《槐树庄》美工创作经验交流

俞翼如：《红旗谱》创作经验介绍

卢 澄：谈《甲午风云》的美术设计

王月白：谈周信芳舞台艺术美术设计体会

刘学尧：谈戏曲片《窦娥冤》的美术设计

张曦白：谈戏曲影片的美工设计问题

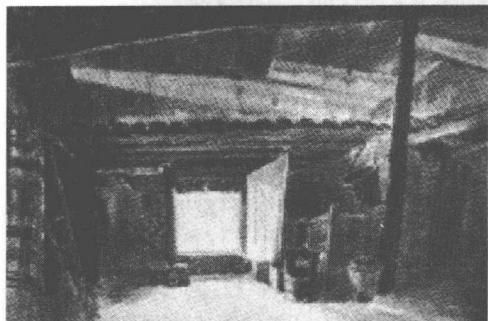
胡卓云：谈《红楼梦》的美工创作

姜 今：关于电影美工设计的几点探索

另外沈西林、戈永良、吕志昌同志做了关于美工与摄影、美工与特技、苏联电影美术的特点的专题发言。池宁和秦威作了书面发言。

以上这近 20 部电影的美术设计是新中国成立以后，“文革”前的“十七年”时期电影美术代表性作品，是电影美术设计繁荣、发展的高峰。

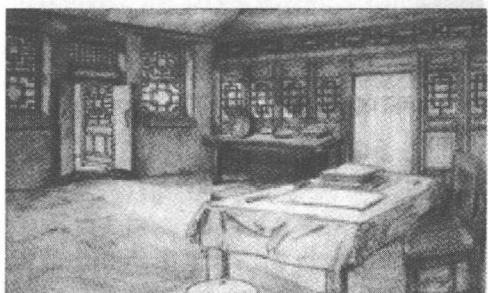
美术师们总结了美术设计典型化、真实性方面的创作经验，出现了一批有设计特色和造型风格的设计作品：如池宁的《林家铺子》、《小城之春》、《祝福》，丁辰的《蔓萝花》、《家》，韩尚义的《林则徐》、《枯木逢春》，秦威的《风暴》、戏曲片《野猪林》，张汉臣的《红色娘子军》，仲永清的《李双双》等。（见彩图 1~5）这些电影美术家的作品可称的上是中国第二代电影美术师的优秀代表。

环境速写（美术师：刘学尧）

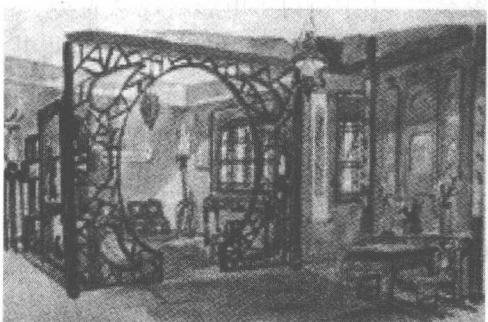
电影《红旗谱》设计图（美术师：俞翼如）

电影《沙家店粮站》设计图之一（美术师：卢淦）

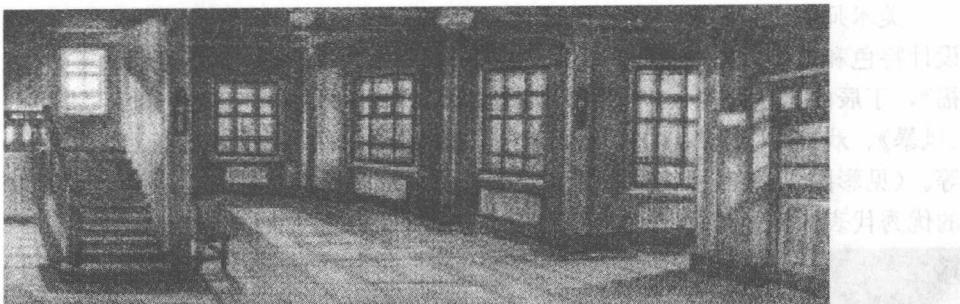
电影《沙家店粮站》设计图之二（美术师：卢淦）

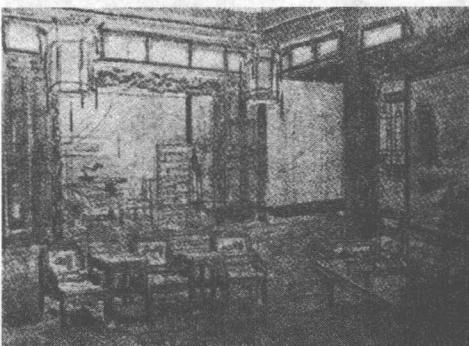
电影《盖叫天舞台艺术》设计图（美术师：韩尚义、
张曦白）

电影《枯木逢春》设计图（美术师：韩尚义）

电影《老兵新传》设计图（美术师：胡倬云）

电影《林则徐》设计图（美术师：韩尚义、胡登仁）

电影《青春之歌》设计图（美术师：秦威）

缅怀这些前辈大腕的业绩一是为了让人们了解电影美术的传统，也是为了继往开来展望现时代电影美术的发展变化。

中国在“文革”后以“新时期电影”为标志的电影创作，电影新观念的提出和电影语言现代化的讨论掀起了中国新时期电影新的一页。

乘着“新时期电影”的东风于1984年成立了“电影美术学会”（中国电影美术学会前身）并召开了“电影美术研究会”，集中研讨了电影新观念的实质、电影美术师造型新观念的树立和设计任务的新变化等等。在一些问题上取得共识，例如“伸开双臂欢迎正在演变的电影观念，肯定纪实美学观念及其对电影美术创作的影响”，“美术师的任务是从事影片的整体造型设计，不再仅仅是创造一个背景性环境，或只是为了某个动作去设计和搭建布景，而是其创作应立足于某种电影美术观念”。

“要使环境进入影片结构，并具有剧作因素，成为人物的内心外延，使影片的情节，高潮具有鲜明的可视性”。