

北京电影学院
电影艺术理论研究丛书

物之银幕狂欢

——当代电影美术先锋设计及其美学思维
The Avant-garde of Contemporary Film Production Design and its Aesthetic

王丽君 著

中国电影出版社

王丽君 著

物之银幕狂欢

——当代电影美术先锋设计及其美学思维

 中国电影出版社 二〇〇九·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

物之银幕狂欢：当代电影美术先锋设计及其美学思维 /
王丽君著. —北京：中国电影出版社，2009. 12
(北京电影学院电影艺术理论研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 106 - 03149 - 7

I. 物… II. 王… III. ①电影美术—美术设计 (电影) —
研究②电影美学—研究 IV. J913 J901

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207691 号

物之银幕狂欢

——当代电影美术先锋设计及其美学思维

王丽君 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: 84290815 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710 × 1000 毫米 1/16

印张/11 插页/2 字数/202 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03149 - 7/J · 1158

定 价 30.00 元

本专著系北京市重点学科“电影学”建设项目最终成果之一；

本专著系北京市重点学科“艺术学”建设项目最终成果之一；

本专著系北京市政府和北京市教委的重点课题“文化艺术学科群建设项目”最终成果之一。

序

自1895年电影诞生之日起至今,从无声到有声、从黑白到彩色、从数字电影到3D电影……电影,经历风雨百余年的历史奔跑,赢得了世人的宠爱和尊敬。作为电影影像艺术创作的重要一员,世界电影美术的造型设计,相随电影作品的内容、类型、风格、样式,并在不同时代哲学、美学思潮的影响下,其创作观念及其表现形态大体分野成为三种类型:一、客观纪实性的主流造型设计,即电影美术的理性造型设计;二、主观意象性的先锋造型设计,即电影美术的非理性造型设计;三、具象和抽象造型元素多元混融的美术设计,即在造型美学上语言内涵上平衡互补的美术设计。

世界电影在一个多世纪的历史发展进程中,电影美术的客观纪实性的主流造型设计,辉煌失败、悲喜交集、历经坎坷,其创作理念及其表现形态上基本形成相对完整的体系,其艺术价值、美学价值在时下电影创作中仍洪流般地延续着……但是,人类世界的政治、经济与文化在每一历史阶段翻天覆地的变化中,却催生了主观臆想性的先锋造型设计,一种新型的电影形态——融时代哲学、美学思维为一体的先锋电影随之诞生。它们随时光流逝,由点滴雨丝渐成风雨气候,构成与主流电影叙事形态不同、具有电影美学意义上尚不为人识的一个另类分支……

从黑白电影时期的《月球旅行记》(法,1902)、《卡比利亚》(意,1914)、《党同伐异》(美,1916)、《卡里加里博士的小屋》(德,1920)等影片,到彩色片《绿野仙踪》(美,1939)、《埃及艳后》(美,1963)始,到20世纪七、八十年代的电影《发条橙》(英,1971)、《幽光》(美,1980)、《迷墙》(美,1982)、《红高粱》(中,1987)、《太阳帝国》(美,1987)、《厨师、强盗、他的妻子和她的情人》(英,1989)……再到新世纪元年前后十多年间的电影《梦》(日,1990)、《黑炮事件》(中,1986)、《辛德勒的名单》(美,1993)、《那山 那人 那狗》(中,1998)、《探戈》(西,1998)、《戈雅》(意,1999)、《提图斯》(意/美,1999)、《时间代码》(美,2000)、《卧虎藏龙》(中,2000)、《花样年华》(中,2000)、《红磨坊》(美,2001)、《我,机器人》(美/德,2004)、《弗里达》(美,2002)、《英雄》(中,2002)、《狗镇》(美,2003)、《芝加哥》(美/加,2003)、《十面埋伏》(中,2004)、《冬去春来》(韩,2004)、《罪恶之城》(美,2005)、《致命紫罗兰》(美,2006)、《潘神的迷宫》(美/西/墨,2006)、《三峡好人》(中,2006)、《满城尽带黄金甲》(中,2006)、《复活》(法·动画,2006)、《斯巴达300勇士》(美,2007)、《理发师陶德》(美,2007)等等作品,其先锋

设计的美学、哲学思维在世界电影界已基本形成一股独立的清水浪涌，荡涤着观者的魂灵……它们共同的艺术特质是构思独特、结构另类、造型别致、叙事新颖、内涵丰盈……

应该说，上述作品的电影作者（编、导、美、摄、演、录），承继并颠覆了传统电影的主流美学观念，跨越传统电影美术、摄影、录音、表演等主流造型创作理念，融汇现代造型艺术和当代科技多维传媒手段，将先锋造型美学与时代哲学的思维有机混凝，创作出具有独创性、特异性、现代性的叙事策略，同时开拓出一种创新型的艺术表现形式，受到观众欢迎……上述大多数电影作品的美术设计能荣获奥斯卡最佳艺术指导奖、各类电影节或专业协会奖，或者提名奖等就是佐证。遗憾的是我们中国电影人，尤其是电影评论界、理论界，甚或一些高等院校研究电影文化的部分专家教授，对世界电影已经发生的新电影创意现象视而不见，对主观意象性的先锋造型设计、对融合多维电影语言传递故事情节的银幕影像剧作的深恶痛绝，少数专家学者利用多种舆论平台和宣传工具，对我国电影刚刚出现的先锋设计，进行几乎是全方位的斥阻……

王丽君作为北京电影学院第二批博士研究生敢于挑战，迎难而上，选择了当今世界电影理论上的空白点，试图从电影美学、电影哲学的创作与应用理论研究入手，重点研究尚处于试验阶段的非理性的电影美术先锋设计及美学思维，以探讨先锋电影形态的丰富内蕴。

王丽君此项研究的意义，在于从电影美术先锋设计创作及其美学思维角度出发，以更为高远广阔的视域深入思考，试图寻觅这些“另类”电影作品中人物刻画、故事叙说的艺术特点，试图寻觅先锋设计的美学思维规律和时代哲学对电影作者的直接影响，在多维电影语言的造型乐章中寻找民族文化的“根”……以期在今后的电影创作和电影艺术发展中发扬扩大。

从研究成果看，作者所显现的基本观点是：①电影美术先锋设计的造型，是作为银幕影像艺术的剧作元素，从某种意义上讲，是以主观的或具抽象元素结合的“物化形态”参与“电影叙事”；②电影美术的先锋设计，是在特定美术思维的基础上，与时代哲学思潮紧密联系的造型，构成内蕴的多维语意，故其是一种创新型的“造型创作文本”和“艺术创作形式”；③电影美术的先锋造型设计及其美学思维突破传统“人物背景”式设计理念和思维局限，具有一种可贵的“开放性”、包容性和融合当今多维传媒的“自由性”、现代性，因此具有电影叙事创新性的艺术特质……

在当下，这是一个非常独特的研究视角，同时也是一个“难于上青天”的“蜀道”式的研究难点。因此，对先锋美术设计及其美学思维的系统理论研究，在东西方影界从无人涉足，加之先锋设计的电影作品数量不全，图文参考资料奇少，另外还有我国影界评论等方面的舆论压力，要完成该课题的系统研究，任务异常艰巨。也由此可以看出论文作者立志此研究的境界、责任和勇气。

作为研究导师，我愿向社会、电影界同仁郑重介绍推荐王丽君博士的研究成果，并参借北京电影学院研究生部精心组织的博士论文答辩会、院内外答辩评委和隐名评委对王丽君的论文评议综合公之于此，坦求影界、学界的检验和真诚的批评指正。

《物之银幕狂欢——当代电影美术先锋设计及美学思维》论文，以新的视角探究了当代电影美术学科领域中一个新颖又有意义的课题，并将这一研究与当代社会的经济文化变化及哲学思潮变迁相结合。这一研究方法对于衡定一个时代美学特征，准确阐述当代电影美术先锋设计所体现的创作形式、思维方式的复杂性、矛盾性、多样性，从而对促进我国电影艺术的创新有重要意义。论文视野开阔、论点独特，较好地将理论分析和实例考察相结合，论文具有较高的学术价值。这是一篇写作规范、引述精辟的论文，具有创新性和学理性，尤其是对于当代电影美术设计的美学思维与精神内涵的挖掘归纳上显示了论文的独特意义。

鉴于论文对于银幕影像艺术创作具有的普遍涵盖作用，故研究成果必会对电影创作，乃至电影史论研究等方面产生重要启示和积极影响。我也期待王丽君以自己的才华和智慧为推进中国电影事业和电影教育事业的繁荣发展做出应有的贡献。

北京电影学院教授、博士生导师 周登富
2009年9月6日于菊潭耘屋

综 述

目前,国内外有关电影美术设计及理论的研究,大致有两种不同的类型:电影美术基础理论类研究、电影美术师实践访谈类记录,此外可供参考的还有其他相关领域设计美学的研究和著作,如建筑艺术类、设计艺术学科的美学研究著作。

第一节 电影美术基础理论类

国内外的电影美术工作者和教育家在电影美术基础理论上做过系统研究和整理,如英国的特伦斯·圣约翰·马纳编著的《电影美术设计》、周登富先生的《电影美术概论》、《银幕世界的空间造型》、周承人先生的《电影美术导论》、吕志昌先生的《影视美术设计》、周登富和王鸿海教授主编的《银幕影像的造型艺术——电影美术设计理论》以及宫林教授的《中国电影美术史》等。这些著作是我国电影美术理论建设的基础论著,对电影美术的概念和特性、电影美术师的职能和任务、电影美术设计的发展历史、现今电影美术设计和电影美术师自身所存在的问题及今后的努力方向等,都从不同侧重和角度做了全面细致的论述和定位。

其中,在1996年中国电影出版社编辑出版的周登富的《电影美术概论》中,对电影美术的概念和定义的总结比较独到:“电影美术是为银幕世界进行造型设计的美术”。“电影美术是形的变化与色的流动在银幕世界的有机结合,也是景-人、景-画、景-剧、景-言的完美融合。”他认为:电影艺术是一门融合时空与视听为一体的独特的银幕持续展现的三维影像艺术,视听时空融合为一体的银幕造型内容皆为美术师的创作思维范畴。同时,周先生提出了“四位一体”的理论,认为现代电影的创作实践表明了美术、导演、摄影、录音的创作界限正在被一种“模糊”理论所支配,即美术师的平面构成设计、立体结构空间造型设计等正逐步涉足导演、摄影、录音的创作天地,而导演、摄影、录音的场面调度、画面构图与合成、音乐和音响等也逐步渗入电影美术的创作领域,四位一体,共同为银幕形象的完美付出心血。总体造型设计既是电影美术师在创作活动中统观全局的、系统的电影思维与形象思维的过程,再由局部到整体的系统立体造型设计方法,并总结了总体造型设计的思维方法和构成方法:分类导入法和空间意象法,把空间意象的总体造型设计的思维方式和构成方法大体概括为“形意”、

“化意”和“表意”等思维方式和构成方法。与此著作相似的研究成果是周承人先生的《电影美术导论》，它是以不同的方式深入浅出地讲述电影美术的艺术方法及其特征的基础理论著作。作者采用比较的方法，对电影布景、服装、化装、道具艺术与话剧、戏曲的布景、服装、化装、道具进行比较，从而鉴别电影美术诸方面的艺术特征及电影美术范畴中的布景、服装、化装、道具艺术的创作实践经验，以及中外电影美术史略诸方面的问题。

《银幕世界的空间造型》是中国电影出版社2000年出版的周登富教授的另一著作。著作从电影美术设计角度读解影片，集中分析了20世纪60年代—90年代初的十余部影片的具体美术造型构思。书中强调了电影美术师在其创作过程中的逻辑思维、形象思维和电影思维对银幕世界的造型表现的重要性，倡导了银幕影像剧作的观点，认为“银幕影像剧作”是指以视、听、画为主要审美形式，形、色、光、时、人、动、音等为剧作主要构成元素在二维银幕平面上展现出四维世界的多元情景的具象内容。银幕影像剧作含有文学剧作家对未来电影的架构与想象，更包括有导、美、摄、表、录等电影艺术家的电影思维和艺术设计，即“二度创作”，其意义在于银幕融合了“情节”与“造型”两个方面的重要视觉内容。造型先行进入银幕影像剧作构想，使造型与剧作熔铸一体，从而达到人物、剧情、造型在银幕世界里的并融，它是提高电影审美价值和艺术品位的关键因素之一。在电影艺术作品中，造型和叙事绝不是相互独立或对立的，而是有机融合和相辅相成的。造型参与叙事是电影语言的叙事方式摆脱戏剧化的影响，实现电影语言内容本身现代化的重要标志。

2007年出版的《中国电影美术史》是宫林教授撰写的中国电影美术设计教程，著作以翔实的资料和丰富的内容以纵向的历史年代和电影观念的发展，将中国电影美术的发展历史分成不同时期，对中国电影美术发展史做出了详尽的剖析和阐释，论述了中国电影美术创作在各个时期的发展脉络、创作状况、艺术风格和杰出美术师的艺术成就，着重对不同时期的作品和作者做了具体分析和深入论述。

前辈电影美术工作者在基础理论上所做的系统工作，为电影美术设计构建了一定深度和广度的理论体系。著作研究的内容主要针对于传统和常规的设计表达和分析，对于国内外新出现的设计现象，尤其是在其设计思维和美学上的阐述，还未进行一定深度的专项挖掘，而我国电影界对西方哲学的引进和利用都是针对电影的外延文化理论来做研究的，对于电影美术等具体创作的哲学思潮和实践理论并未做具体深入研究，系统地、全面地对当代中外电影美术先锋设计和美学思维的研究著作，国外研究也极为少见，因此有待专业人士进一步做深入的专项研究。

第二节 电影美术师实践访谈类

从实践记录方向扫描研究现状及发展动态,除了一些学术期刊上对某部影片或者某个美术师的专访文章,国内外已经分别出版过两本电影美术师访谈录,如国内的王鸿海、刘晓清主编的《银幕造型——与中国当代电影美术师对话》,英国Vincent Lo Brutto主编的《By design: Interviews with film production designers》等。

《银幕造型——与中国当代电影美术师对话》一书的采访对象大多是当今中国电影创作中的美术设计师,且基本上是以北京电影学院美术系毕业生的学生为主,其中包括尹力、冯小宁、全荣哲、刘晓清、宋洪荣、李前宽、何群、吴黎中、屠居华、霍廷霄和霍建起等等,他们有的是获过国际、国内电影节最佳美术设计奖的,也有改行做导演后在电影创作上获过殊荣和得到肯定的。以他们在电影美术创作中的经历,通过问答形式面对面的真诚地诉说重要影片创作过程中的真实感受,对当代电影美术的创作现状做了刻画,并总结了当代电影美术师的创作、技巧、方法、风格及困惑。

《By design: Interviews with film production designers》的采访对象是20位上世纪50年代—80年代获奥斯卡最佳艺术指导奖的国外美术师,他们是:Robert Boyle、Ted Haworth、Ken Adam、Richard Sylbert、Richard MacDonald、Paul Sylbert、Albert Brenner、Mel Bourne、Tony Walton、Terence Marsh、Ferdinando Scarfiotti、Polly Platt、Lawrence G. Paull、Patrizia Von Brandenstein、Stuart Wurtzel、Norman Garwood、Jane Musky、Wynn Thomas、Kristi Zea、Bruno Rube。这些国外的美术师也是通过回答问题的方式,讲述了自己的专业发展经历、在具体影片中的创作构思以及对电影美术工作的个人看法,对国外尤其是好莱坞的电影美术创作实践情况做了一定程度地描述。

这些著作非常真实地描述了近期国内外电影美术创作的具体情况和美术师的创作思维,侧重于谈具体的设计经验和想法,基本没有触及深层次系统的设计美学分析。创作者随兴而谈的经验和感觉,容易限于分散的感性认识和局部经验,缺乏深度和系统的理论综合,涉及的片例也限于20世纪90年代以前,而对于领域内出现的最新设计和最新思维没有达到一定程度的关注,也很少有人在设计美学尤其是当代先锋的设计理念上进行系统的实践理论研究。

第三节 其他艺术设计美学著作类

电影美术设计具有很强的综合性,涉及到电影学、设计艺术学、建筑学、心理学、色彩学、民族学、民俗学、历史学、社会学等等,其中最主要的是它的艺术设计属性。电影美术固然被划分为电影创作的一个环节,同时它也是设计艺术的一个分支,是艺术造型和影像叙事的统一。艺术设计类的相通性也必然在研究方法上有一定的相似性,因此艺术设计相关领域的美学著作可以提供很好的研究方法的参考。研究电影美术设计的美学思维问题属于跨学科的课题,不仅要有电影艺术创作及美学的理论基础,最主要的还是艺术设计的知识和理论架构,并对当代设计美学脉络有清晰的把握,这样才能符合学科的艺术规律,起到沟通作用。在国内众多设计艺术的著作中,比较有参考价值的是万书元的《当代西方建筑美学》和包林的《设计的视野——关于设计在大的知识门类之间的位置与状况》。

建筑艺术设计领域的研究比较成熟,《当代西方建筑美学》是东南大学艺术学系教授万书元博士学位论文的研究成果,该书对当代西方建筑美学思潮、审美思维和美学精神进行了深入地探讨,把当代西方建筑的美学构架分为历史主义建筑美学、新现代主义建筑美学、技术主义建筑美学和有机主义建筑美学;把当代西方建筑的审美形态归纳为优美、狂怪以及二者的融合三种;把审美思维总结为非总体性、非理性、非线性性和共生思维特征,内在精神则表现出一种反讽与游戏的、反叛一切的、玄学思辨的特征。当代西方建筑的魅力不是一种审美愉悦,而是一种文化精神的表现和富有玄学思辨的批判力量、反讽力量。著作的框架成为该论文的构架的主要参考,尤其作者提出的“衡定任何时期的美学特征,依据是那一时期美学所呈现的新质——变异,而非它的稳定性或恒常性特色。这是进行审美批判的重要依据和标准。”¹的论点成为笔者研究电影美术先锋设计美学作为当代电影设计美学主要课题的理论依据。

法国第一大学毕业的博士、清华大学美术学院包林教授所著的《设计的视野》,主要是用结构主义理论向度和分析方法勾勒了设计在当代社会中的演变状况,对设计的发展进行三个历时性横断面的提纲式讲评。他把现代设计的美学范式归纳为“形式因循功能”,把后现代设计的符号策略定位于“形式超越功能”,把设计的非物质化趋势称为“形象的漂浮”。著作探寻了不同时期的设计话语模式得以形成的结构性根源,其研究的重点侧重于设计的发展和哲学思潮

¹ 万书元:《当代西方建筑美学》,东南大学出版社2001年7月第一版,第294页。

（尤其是结构主义和解构主义）的关系。

设计是开放的和相通的，和当代建筑和艺术设计比较起来，电影美术设计超越了生活使用功能性，其本身的主要功能就是叙事性和文化性；而其他的一些造型艺术，如建筑设计领域中，后现代建筑追求的另类美学就涉及叙事性和文化性，因此对电影美术设计的深入研究更应该参考相近专业的研究方法，同时研究成果也会对其他造型艺术领域产生不可预测的参考价值，而更多专业方向的融合可能更有益于深入挖掘设计的本质，有利于培养设计大师。各设计门类之间并未达到统一的语境，彼此间的范畴认同、行业及专业的分野和范式差异有待进一步沟通，这也是本论文努力的一个目标。

此外，在论述当代设计美学中，本文必然要涉及和引用一些当代思想家和美学家的学术著作和观点言论，如巴赫金的《陀思妥耶夫斯基诗学问题》、马克西米尼的《当代美学》、房龙的《宽容》、列维·斯特劳斯的《野性的思维》、福柯的《癫疯与文明》、马尔库塞的《单向度的人》，以及陈振明的《法兰克福学派与科学技术哲学》、潘知常的《美学的边缘——在阐释中理解当代审美观念》等等，对于上述作为思想理论背景的文献就不单列出分类详述。

目 录

序

周登富

综 述 1

第一节 电影美术基础理论类 1

第二节 电影美术师实践访谈类 3

第三节 其他艺术设计美学著作类 4

绪 论 1

第一节 电影学的实践研究 3

第二节 选题构思 4

1. 题目解释 4

2. 选题原因 7

3. 研究特色 9

4. 研究方法 10

5. 实施方案 11

6. 突破难题 12

小 结 13

第一章 形式因循叙事 15

第一节 造型参与叙事 17

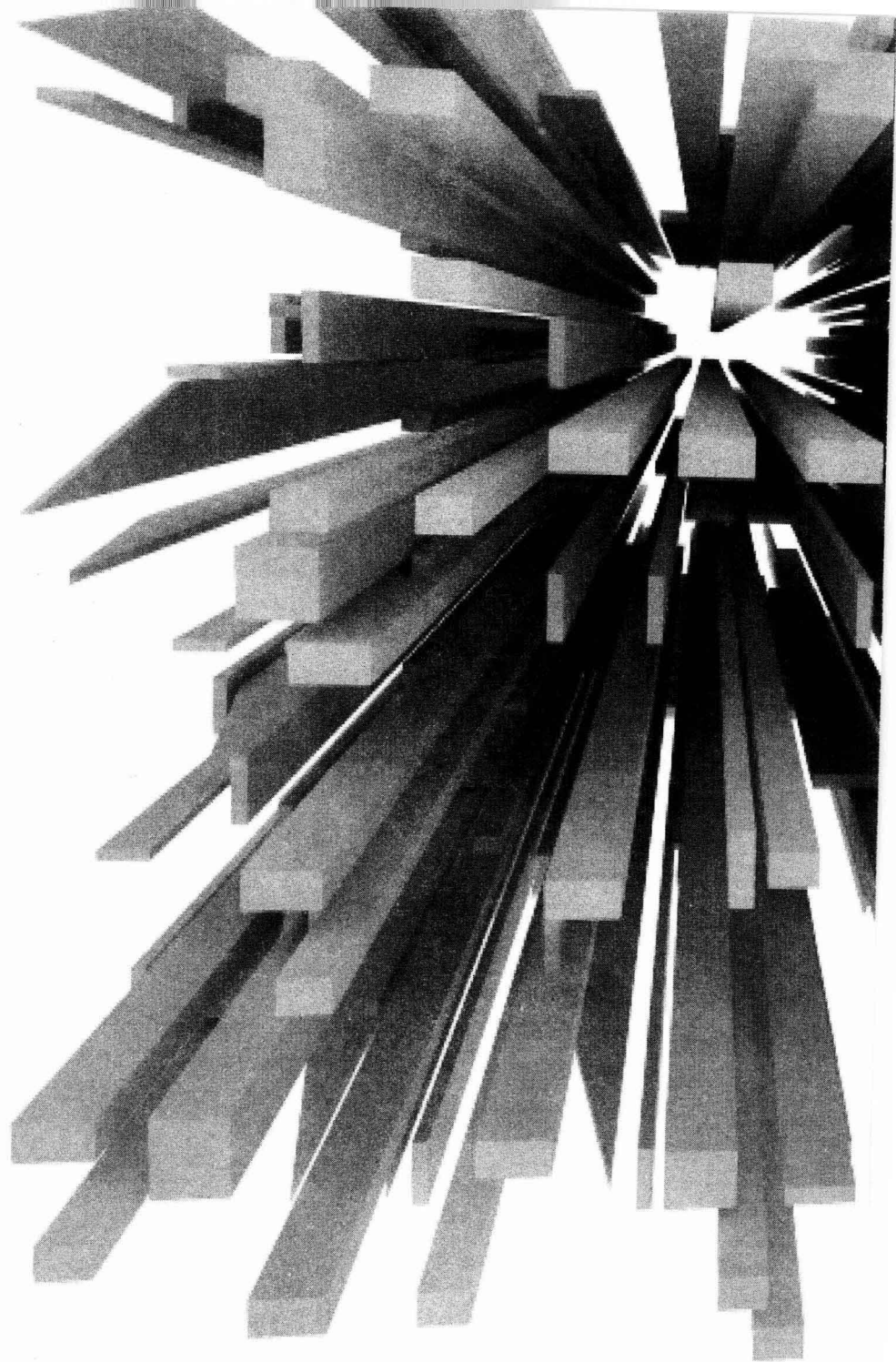
第二节 真实的发展 18

第三节 空间与叙事 25

小 结 27

第二章 当代艺术和当代电影语言	29
第一节 艺术流变：新媒体艺术	31
第二节 电影形态：边缘性延展	32
第三节 电影造型：多元化演变	34
小 结	37
 第三章 当代电影美术先锋设计及其美学形态	 39
第一节 解构主义：变异式的电影美术设计及其美学	42
1. 解构主义的变异美学	42
2. 时空混乱的物：《提图斯》和茱莉·泰摩	43
3. 解构：《暹罗复兴》和《诺丁山》	46
4. 异构：《枕边禁书》和《弗里达》	49
第二节 双重译码：混杂式的电影美术设计及其美学	52
1. 双重译码：《英雄》和《绿茶》	52
2. 中西合璧：《夜宴》和《致命紫罗兰》	57
第三节 波普风格：拼贴式的电影美术设计及其美学	60
1. 波普与戏仿：《发条橙》和《功夫》	60
2. 拼贴与随意：《弗里达》和《三峡好人》	65
第四节 数字特技：虚拟式的电影美术设计及其美学	68
1. 造型的非物质化和神化	68
2. 隐形特技：《潘神的迷宫》和《飞行者》	70
第五节 简约主义：舞台式的电影美术设计及其美学	73
1. 从《卡里加里博士的小屋》到“新表现主义”	73
2. 戏剧的原型图式：《狗镇》和《戈雅》	79
3. 歌舞片的混合意象：《红磨坊》和《芝加哥》	81
第六节 个人叙事：差异式的电影美术设计及其美学	84
1. 个性化的“典型造型”：《双旗镇刀客》	84
2. 异域景观：《卧虎藏龙》和《艺伎回忆录》	88
小 结	90

第四章 当代电影美术先锋设计的活性思维	93
第一节 文化思维	95
第二节 差异思维	99
第三节 置换思维	106
第四节 极化思维	117
第五节 分维思维	123
第六节 神话思维	127
小 结	130
 第五章 当代电影美术设计美学中的平衡	 131
第一节 美学的双重钟摆结构	133
第二节 在理性与神话之间	137
第三节 在先锋和主流之间	140
小 结	145
 结语 银幕上的“精神多维物化”	 147
 参考文献	 151
选用主要片例	154
谢 辞	159

绪 论

