

電視美術 及實務

• 吳道文 編著 •

電視美術及實務

吳道文 編著

TELEVISION ART AND PRACTICE

By Wu Daw-wen

54.17.12

華視出版社 印行

作者簡介

吳道文 筆名吳越 貴州開陽人

學歷：●政戰學校藝術系畢業

●中國文化學院中國文學系畢業

經歷：●藝術傳播研究員

●報刊編輯

●現任中華電視台美術指導

●曾獲國軍文藝第二屆美術首獎、第二屆美術理論獎

●曾獲民國 73 年度電視美術指導金鐘獎

著作：●當代中國畫家黃君璧等十人傳記

●摩藝手記

序

吳寶華

大概自有視覺傳播媒體與表演藝術以來，美術便已同時介入，而且日益發展成為媒體和表演藝術的重要一部份，主要乃是美術具有美化視覺的功能，創造了更大的吸引力。

電視是一種包括了表演藝術和視覺媒體的綜合體，美術自是成為電視節目結構上的主體部份。電視美術設計的發展，形式日趨精緻，內涵更為豐廣，已擔當起電視畫面營造美化的角色，已不僅是單純的顯示時空、裝飾與美化視覺了，它更進一步的表現了生活情趣，創造了時尚，甚至可以說它是直接決定電視節目成敗的關鍵因素之一，其重要性如此。

綜觀國內，電視美術方面的論著，尚不多見。現服務於中華電視台的吳道文先生，專攻美術，從事電視美術指導工作十有餘年，曾榮獲七十二年廣播電視金鐘獎美術指導獎，造詣深厚，在工作百忙之餘，博覽羣書，潛心研究，結合實際工作經驗，著作「電視美術及實務」一書，對電視美術理論有精闢的見解，對實用作業有範式的說明，用以建立概念，提供實作技術運用技巧，作為有志從事電視美術工作者的指導與同業參考的工具書，兩皆相宜，欣見出版，樂為之介序。

序

聶光炎

在我自己作電視美術工作的時候，就老覺得手邊缺一本用中文寫成的書，能專談電視美術，從觀念到做法，可供大家參考。同時心裡也盼著，那一天有誰能費些心力，寫出來一本就好了。

後來我雖離開電視，可是心裡還是不停的念到這件事。想不到，數日前，當年一道兒工作的同伴道文兄，突然抱著厚厚的一落文字稿、資料，還有圖片，前來訪我。叫我為他的大作寫序，這可難了，我實在不會寫；但我盼見的那本書出來了，倒實在可喜。虧他在那麼繁忙的工作之下，竟能作出如此細緻的話兒，務實的寫出「電視美術及實務」來。

電視是個訴諸視覺的媒介，所以「美術」的因素是相當重要。多年來，我國電視，在這方面，經很多朋友的努力經營，已見規模，雖然由於製作量過大，使品質難能全部達到高水準，但其中也不乏佳作，這都是美術工作者，辛勤、努力，用心獻智的結果，如今道文兄能把他實際多年的工作經驗，作系統化的整理，拿出來供大家分享，真是可貴，太好了。

這樣的一本書，我想不僅我一個人盼見，對所有電視執行工作者，或作學習研究的人，都是有助益的，很有參考價值。

在這裡，除了表達我為「盼望的實現」而喜悅之外，更希望道文能繼續為電視學術作些研究，因為還有更多的「盼望」在等著實現呢！

不能算是序，只是我對這本書想說的幾句話而已。

七十三年十一月十日於台北·工作室

自序

當民國五十九年（1970）冬天我以一個傳播界的新兵，初度進入電視台時，即曾跑遍了整個台北的坊間，期望能夠找到一本有助於我將要肩負的工作——電視美術設計與指導的書籍而不可得。十數年後的今天，這樣一本專書似乎依然應付闕如，兼之這其間我發覺若干具有相當藝術修養，且有志趣於電視美術工作的年輕朋友，在參與電視公司的甄選考試時，祇因對電視美術在設計工作上缺乏理念，而被摒諸門外；因此使我油然而起了撰寫本書的念頭。

電視美術，雖不是一門什麼了不起的學問，但它却自有其天地在。曾有過不少次，朋友們對我提出了這樣一個相同的問題：「甚麼是電視美術？它都作些甚麼？」我很想引用日本傳播學者中島隆美的話來回答，即：「電視美術是沒有台詞的主角。」但這話跡近抽象，乍聽之下令人有不著邊際的感覺；因之我不得不具體一點說：「在螢光幕上，除了演員和聲音，觀眾所看到的，都與電視美術有關。」這也許仍未描繪出它的輪廓來，而本書所有的篇章，即在對電視美術作一個完整而具體的探討。

坦白地說，在我著手撰寫本書之初，僅想把自己十數年來參與電視美術工作的一些經驗，就其實務作一個鋪陳式的敘述，不從理論上去解析，換言之，它祇須具備一般「工作手冊」的形式，讓讀者一目瞭然即可。但我旋即發現：那樣一本手冊，它也許可以給予打算參與

電視美術工作者，在臨場工作上一些立即的效用，但絕不可能有助於其在工作上以創造力的培養及發揮；因它缺乏一種根本理念的投注。任何一種能夠成立的人文科學與物質科學相結合的現代文化，都必須有兩層複合的架構；其一即指導性的哲思層次，其次纔是實質上的工作方法。不重視方法的理論乃是一種空泛的言辭，它無法得以體現。反之，缺乏理論基礎的技術，則始終是工匠的施為，無法昇華為藝術，更遑論有所突破甚而進入藝術的臻境。電視既已是社會所肯定的藝術，而作為電視基幹部份之一的電視美術，自不能囿於工匠的範疇。因此我決心把原有的寫作架構徹底打散而另起爐灶。筆者自忖學識淺薄，力有未逮，但始終傾力以赴，冀使本書略具些許理論與實際兼顧的規模，雖然筆者因此而付出了多倍的心血，倘能有助於讀者確切掌握電視美術之鑰，則未始不是一件快事。

本書共分三編十二章；甲編三章在從一些淺論上去探討整個電視美術工作，俾讀者對電視美術得到一個完整的概念。乙、丙兩編九章則完全著重於電視美術工作在實務上之研究；從場景、道具、服裝、化粧乃至現場效果和圖卡設計，筆者都想極力作翔實的分析和闡述，但盼少有遺漏。

必須特別說明的是，本書參考的書籍甚多，為了提供讀者有更為深入了解的資料，這些書目都一一詳列在本書之後，以便索閱。例如在「化粧」的章節內，筆者僅採用了當代化粧大師赫曼·柏克曼（Herman Buchman）所著「電影與電視化粧」（Flim and Television Makeup）一書中最基本的部份。又如在「服裝」章節中，筆者選用了台北出版的「中國古代服飾研究」和「中國古代服飾大觀」兩書中的一些圖例，這些我們祖先所遺留下來的文化寶財，筆者僅著重其在本書中配合內容的運用價值，而不在於其本身的研究價值，讀者如須對我國古代服飾，作正面性的深入研究，則非又須逕閱原卷不可。末章附錄「電視常用詞彙」，是自有電視以來約定俗成的一種共同

語言，有助於工作上的溝通，其所以與正文並列，亦在希望獲得讀者的正視，却非敢有掠前人之美。

本書撰寫期間，諸蒙華視各級師長的鞭策與指導、美術組同仁們以及二三知友和筆者家人的襄助；他們或提供資料、或代勞攝影、或矯正翻譯、或完稿校對。還有華視出版社的朋友們均為此書付出了不少心力，恕我未能一一提及大名，謹此敬致真摯的謝忱！

荷蘭哲學家斯賓諾莎（Spinoza）說：「研究是開啓學問金庫之鑰。」本書的基本旨趣即在研究，謬誤及疏漏之處，尚祈電視界前輩及同道先進有以匡正。

中華民國七十三年孟冬 吳道文於華視

目 錄

吳序

聶序

自序

■甲 編 電視美術工作之概念

第一章 緒論：電視美術工作的性質及其涵義	1
第一節 美術與電視	1
1. 藝術與人生	1
2. 電視與生活	2
3. 美術與電視	3
第二節 電視美術工作之性質	5
1. 電視美術是電視結構肌理的一部份	5
2. 電視美術具有一定程度的主導性	6
3. 電視美術具有傳播上的文化性	8
第三節 電視美術工作的範疇及地位	10
1. 從廣義看電視美術工作	10
2. 從實際看電視美術工作	11
3. 電視美術工作的地位	12
第二章 電視美術工作者之素養——對專業方面	17
第一節 造形的能力	17

1. 造形表現的要素—對比·····	18
2. 造形運用的基礎—明暗·····	20
3. 造形的素材—材料與材質·····	23
第二節 色彩的認識及運用·····	24
1. 基本色彩學·····	25
2. 實驗的色彩學·····	32
3. 電視的色彩學·····	35
第三章 電視美術工作者的素養——對電視設備的認識 ·····	38
第一節 電視的基本原理·····	39
1. 視覺與電視畫面·····	39
2. 電視畫面元素·····	39
3. 電視掃描原理·····	40
第二節 電視播映系統·····	41
1. 攝影棚之現場·····	41
2. 副控室 (Sub-Control room)·····	43
3. 攝影機及畫面之攝取·····	44
4. 燈光及其基本技術·····	58
 ■乙 編 電視美術工作實務	
第四章 電視場景(一) ·····	65
第一節 對電視場景之基本理念·····	65
1. 創造良好的表演環境·····	65
2. 突出電視藝術之風格·····	67
3. 藝術與技術的共同表現·····	68
第二節 電視場景基本景型的研究·····	70

1. 傳統的基本景型·····	70
2. L 形的基本景型·····	72
3. 兩種基本景型的聯用·····	74
4. 兩種不適於表演的景型·····	76
5. 開放形的景型·····	78
第三節 電視場景之基本色調·····	79
1. 實用性裝置的色調·····	79
2. 抽象性裝置的色調·····	80
3. 具象性裝置的色調·····	81
4. 燈光是色彩之源·····	83
第四節 電視場景之變化·····	86
1. 增加場景之景深·····	86
2. 層次的變化·····	87
3. 天花板與屋頂·····	88
4. 隱藏與偷窺·····	88
5. 第四面牆的創造·····	90
6. 假透視的運用·····	92
7. 錯覺的運用·····	93
第五章 電視場景(二) ·····	95
第一節 電視場景的分析·····	95
1. 判斷場景的性質·····	95
2. 決定場景的類型及層次·····	99
3. 把握場景製作的重點·····	100
4. 找出特殊場景的癥結·····	101
第二節 電視場景的構思及表現·····	101

1. 主景風格的創造·····	102
2. 主景基本景型的選定·····	104
3. 增加景深變化層次·····	105
4. 色調的配置與統一·····	105
5. 裝置材料的選用·····	107
第三節 電視場景的檢查·····	107
1. 是否與劇情相契合·····	108
2. 是否是一個良好的表演環境·····	108
第六章 電視場景(三)·····	127
第一節 電視場景平面圖的繪製·····	127
1. 熟識攝影棚的狀況·····	127
2. 作整體的規劃·····	128
3. 場景平面圖符號的熟用·····	129
4. 場景平面圖繪製的方法·····	129
第二節 電視場景透視圖的繪製·····	131
1. 電視場景透視圖的用途·····	131
2. 電視場景透視圖繪製的準備·····	132
3. 電視場景透視圖繪製的方法·····	132
第三節 電視場景模型的製作·····	135
1. 電視場景模型的用途·····	135
2. 模型製作的準備和材料·····	135
3. 模型製作的步驟·····	136
第七章 電視場景(四)·····	138
第一節 場景裝置工程圖的繪製·····	138
1. 比例尺的用法·····	138

2. 景片工程圖的繪製·····	140
第二節 電視場景景片的製作·····	140
1. 景片製作的原則·····	142
2. 景片的種類·····	143
3. 景片製作的材料·····	146
4. 景片的潤飾、整修與貯存·····	147
第八章 電視場景(五) ·····	153
第一節 場景景片的組合方法·····	153
1. 釘固法·····	153
2. 繩套法·····	154
3. 鉸鏈法·····	155
4. 鑲合法·····	155
5. 支撐與鎮壓·····	155
第二節 電視場景的搭建裝置·····	156
1. 一般裝置·····	156
2. 架高裝置·····	158
3. 降低裝置·····	159
4. 分解裝置·····	160
5. ENG用場景的裝置·····	162
6. 場景裝置的延續·····	163
第三節 電視場景的拆換·····	163
1. 安全第一·····	163
2. 愛惜景物·····	164
3. 管用一體·····	165
第九章 道具及陳設工作 ·····	167

第一節 道具的意義及種類	167
1. 道具的意義	167
2. 大道具	169
3. 小道具	172
4. 隨身道具及消耗道具	174
第二節 道具的置備及製作	175
1. 道具的購置	175
2. 道具的自製	176
第三節 道具的陳設	179
1. 陳設工作的意義	180
2. 陳設人員的認識	180
3. 陳設的方法	182
4. 陳設應注意事項	183
第四節 道具的保管與維修	184
1. 分類保管	184
2. 逐步檢修	185
第十章 服裝	192
第一節 服裝的意義	192
1. 為歷史存真	193
2. 是文化的傳承	193
3. 發揮表演藝術	193
第二節 對傳統服裝的基本認識	195
1. 傳統服裝的分類	195
a. 帝王、王妃的服裝	
b. 貴族的服裝	

c. 官吏的服裝	
d. 武人的甲冑	
e. 平民的服裝	
2. 傳統服裝的佩飾·····	206
a. 首服	
b. 足服	
第三節 近代服裝的改變·····	220
1. 官員與仕紳的服裝·····	220
2. 一般民衆的服裝·····	220
3. 軍服·····	237
4. 飾物及妝戴·····	239
第四節 服裝的設計、製作及保管·····	241
1. 服裝的設計·····	241
2. 服裝的製作·····	242
3. 服裝的保管·····	243
第五節 服裝材質對電視畫面的影響·····	244
1. 服裝色調對電視畫面的影響·····	244
2. 服裝質料與花紋對電視畫面的影響·····	245
第十一章 電視化粧·····	247
第一節 化粧的意義·····	247
1. 化粧是一種藝術的施爲·····	248
2. 化粧在擴張表演的力量·····	248
3. 化粧在適應節目的需要·····	249
第二節 化粧的準備基礎·····	250
1. 工具與材料·····	250

2.	基礎化粧的準備	252
3.	化粧品廠牌及適用類型	253
第三節	基本化粧術	256
1.	基本技巧	256
2.	深化技巧	258
第四節	化粧的特技與效果	261
1.	臉型的調整	261
2.	特別效果	263
3.	瘀傷與疤痕	265
第五節	化粧的傳統表現	265
1.	梳粧工作及意義	265
2.	歷代髮型的變化	265
3.	面靨、花鈿和額黃	269

■ 丙 編 電視美術工作之周延

第十二章 特殊效果與一般支援

第一節	屬於工程方面的特殊效果	276
1.	Wipe	
2.	Chroma Key	
3.	D. P. E.	
4.	其他	
第二節	與美術部門有關的現場效果	278
1.	雨	
2.	雪	
3.	霧	
4.	烟	

5. 火	
6. 風	
第三節 平面設計	279
1. Telop Card	
2. Filp Card	
3. Rolling Telop	
附 錄 電視常用詞彙	283
1. 一般概念	283
2. 組織及職稱	284
3. 工程設備	285
4. 節目製作	287
5. 一般節目名詞	289
6. 攝影鏡頭術語	292
7. 美術工作名詞	293