

FILM AS ART, BY TIM YI

NEO CLASH

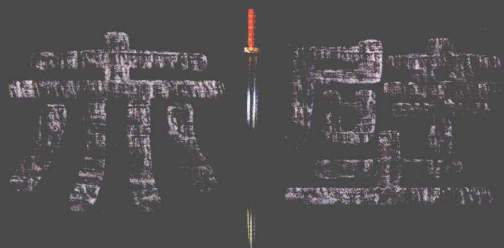
亦世

电影美术 笔记 叶锦添

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

FILM AS ART, BY TIM YIP

电影美术 笔记 **叶锦添** 著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

赤壁/叶锦添著.—北京:当代中国出版社,2008.7
ISBN 978-7-80170-722-2

I. 赤… II. 叶… III. 文化—文化专题研究—中国 IV. G112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 098794 号

出版人 周五一
文稿统筹 罗 怡
特别企划 许苏葵
责任编辑 宗 边 黄姗姗
特约编辑 东 洋
视觉设计 张治伦工作室
美术编辑 张治伦工作室 王虹雅 郭育良 刘人瑞
执行制作 叶锦添工作室 何乐琳
摄 影 叶锦添 白晓岩 王志伯
图片提供 Three Kingdoms Ltd. 叶锦添工作室 《赤壁》美术组
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱:ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编 辑 部 (010)66572152 66572154 66572155
市 场 部 (010)66572281 或 66572155/56/57/58/59 转
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 13 印张 276 千字
版 次 2008 年 7 月第 1 版
印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元

版权所有,翻版必究;如有印装质量问题,请拨打(010)66572159 转出版部

目录

| 序 |

- 8 《赤壁》——历史的重现 ©马克·赫尔本 (Mark Holborn)
- 11 《赤壁》的美术设计 ©吴宇森
- 13 《赤壁》的诞生 ©张家振

| 专家观点 |

- 24 赤壁之战 ©衷晓炜

| 前言 |

- 31 《赤壁》、吴宇森与我 ©叶锦添
- 一、英雄，故事的原点 | 二、我向往的古典世界
三、与三国专家面对面 | 四、还原被“演义”改写的三国
五、《赤壁》的展开 | 六、大观至微的视觉营造

41 | 叶锦添的美术笔记 |

- 43 **建筑** 精神与想象汇合的场域
- 一、宫殿建筑 | 二、军营水寨 | 三、赤壁城墙

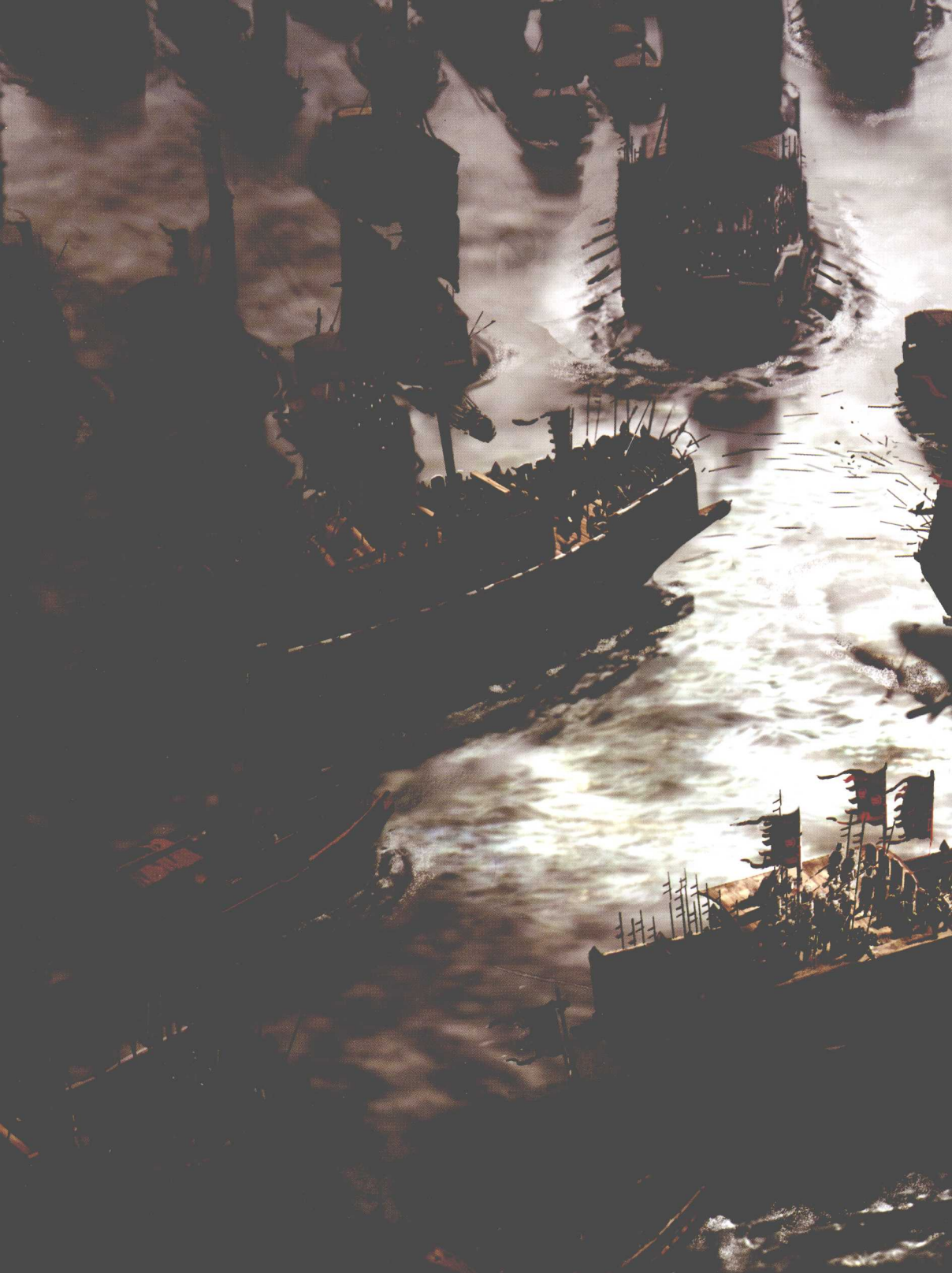
- 77 **战船** 开进赤壁主战场
- 一、楼船 | 二、战船的种类

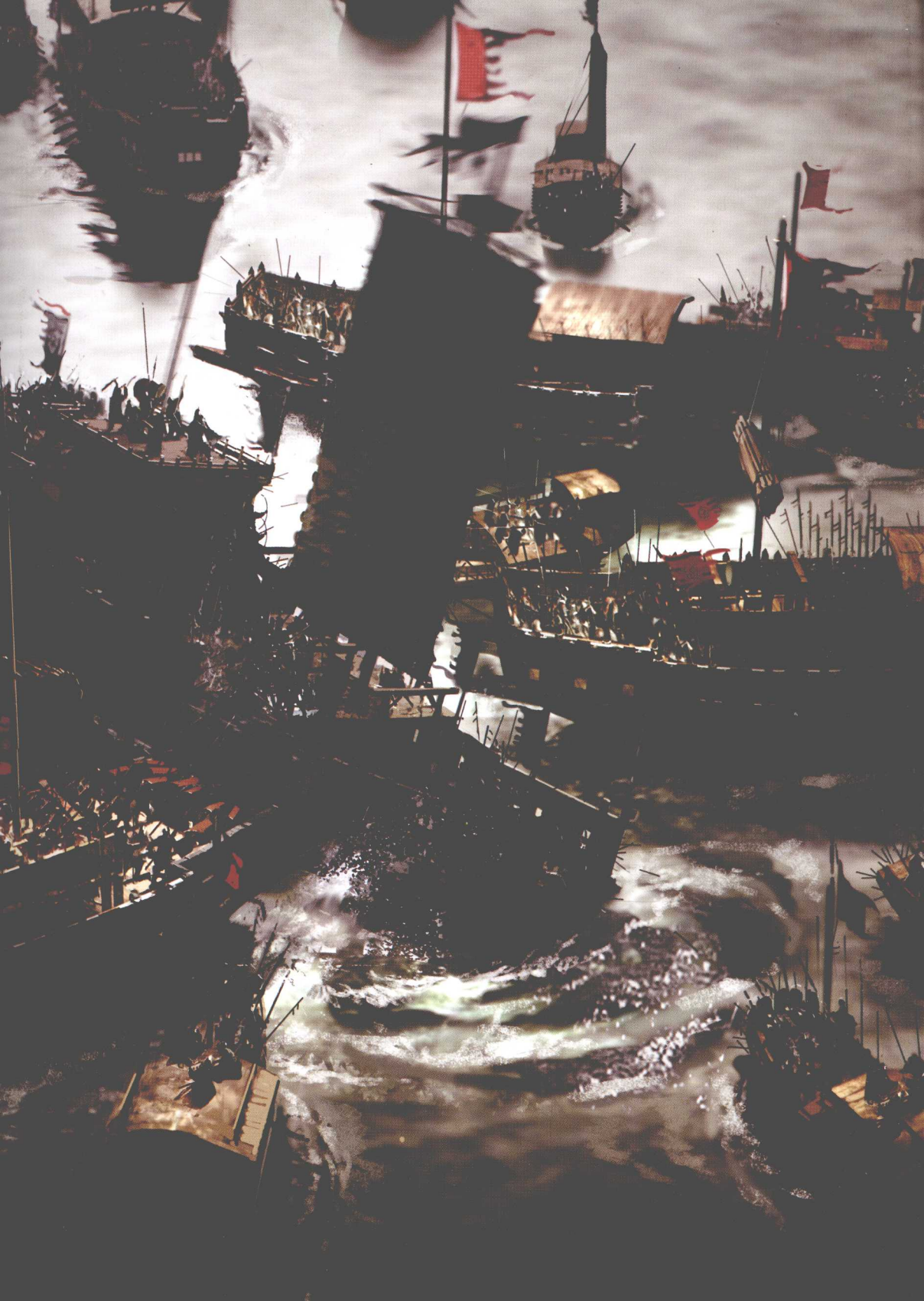
- 105 **武器** 恶之花，士之名
- 一、兵器 | 二、铠甲 | 三、兵种 | 四、军仪与兵法

- 127 **服装** 衣冠王国
- 一、男性世界 | 二、女性世界

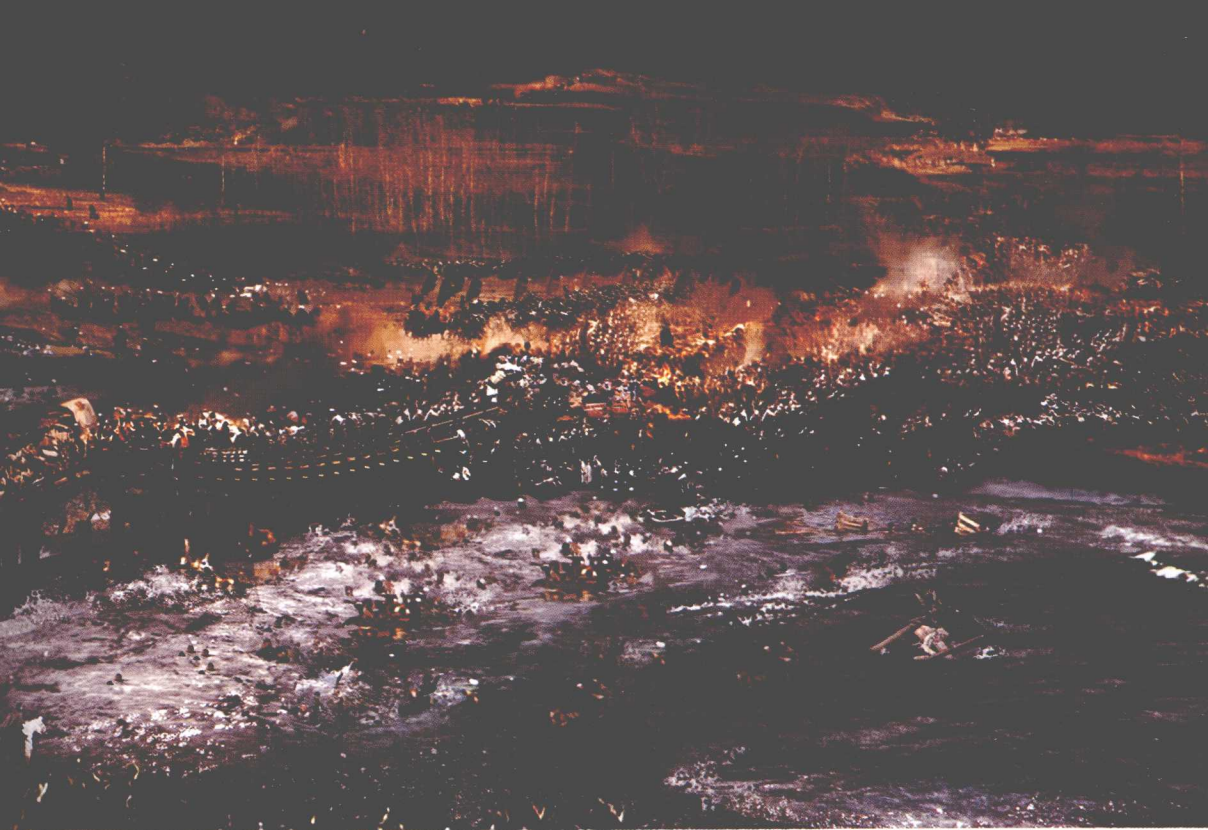
- 159 **生活** 在巫风盛行的年代
- 一、信仰 | 二、礼仪 | 三、家居 | 四、音乐 | 五、中医药

- 187 | 后记 |

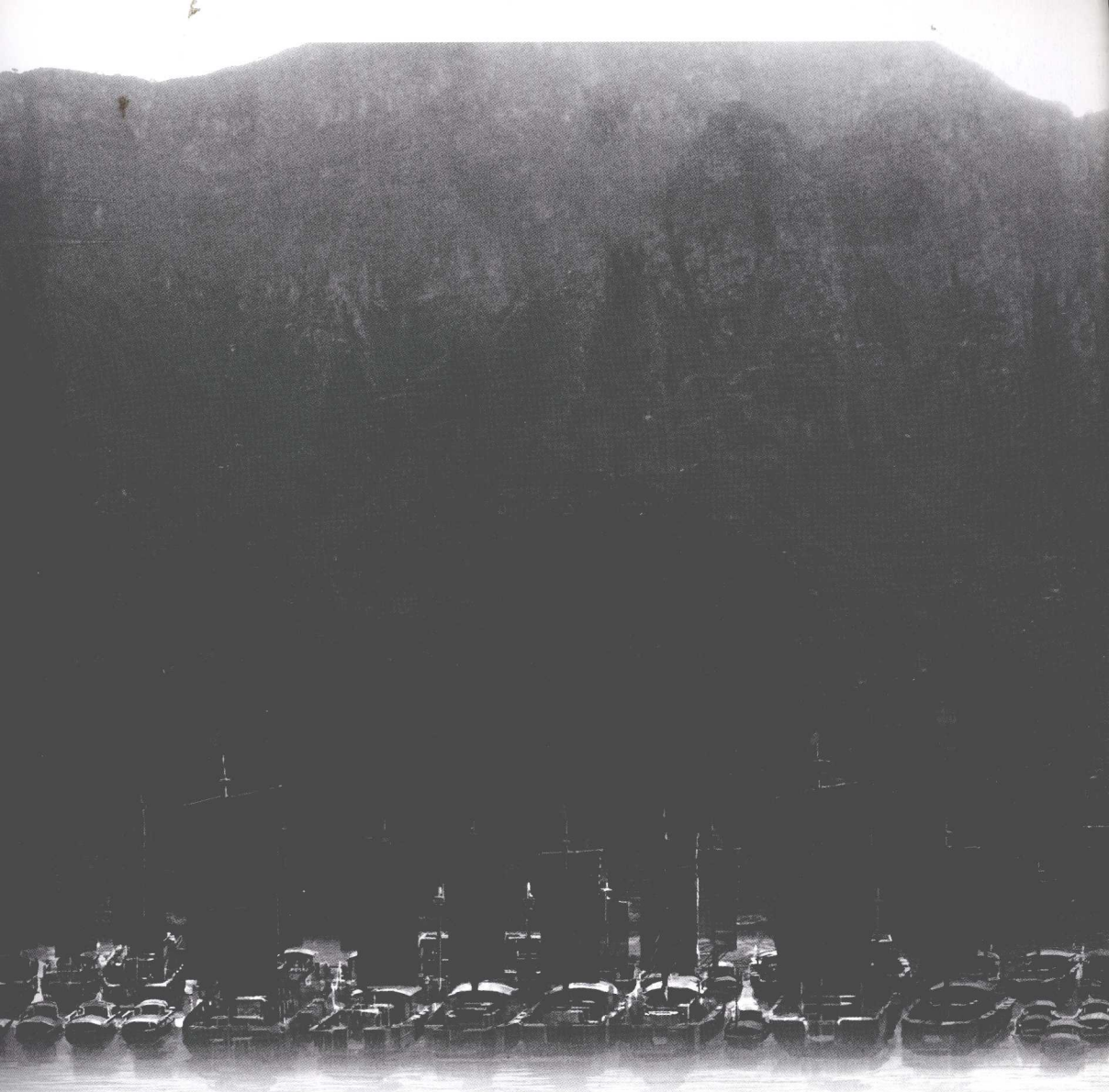

公元 208 年秋天，曹操率 80 万（实际为 20 万）大军水陆并进，妄图统一中原。但在吴国水军单方面进军情况下，曹军没有还击就崩溃了。

赤壁江边的早晨开始弥漫薄雾，光照强于往常，刚过中午温度就急剧上升。等到夜间，风从南部或者东南部向北、西北方向刮来。黄盖写降书诈降。10 只满载枯草枯柴、注满鱼油的快艇覆盖红幕布，插上旗帜。行进到两岸中间地带时，挂起了风帆，手持松明的将校发出信号。当距离曹军大约 2 公里时，点火，夜空下，借东风，火烧连营。周瑜发出总攻击命令，轻装的精锐部队登陆，金鼓齐鸣，曹操从乌林沿着华容道败走江陵，经过沼泽地，人马陷入泥泞之中。曹操命令疲惫的士兵，斩断路边的竹子和木头，再用草填满沼泽，争相逃命，许多士兵被践踏而死。

《赤壁》——历史的重现

2008年《赤壁》一片将在全球上映，绝不是偶然事件。就制作方面而言，这部电影的跨国合作达到史无前例的程度。该片推出的同时，中国也吸引了全球关注的目光。在2008年的夏天，国际社会调整对中国看法的风潮达到顶点，中国人在国际社会重新建立自尊的努力也达到了高潮。这是最重要的临界点，在这个点上，人们开始衡量与思考中国的历史。这部电影的背景设在东汉末年，那段时期神秘难测，有着各种不同的传说。这种特殊的历史背景使得它很自然地成为21世纪国际合作的产物。该片的主题为对立的几个阵营，情节围绕着与一场著名船战相关的诸多事件，这个主题具有普遍性。在西方人的想象中，中国的历史陌生而奇特，具有异域风情的色彩。但是今日中国历史已被放在新兴世界文化的核心位置。这部电影的构思成形主要应归功于两位受到国际肯定的电影人——导演吴宇森和美术指导叶锦添。他们两位都是从香港前往好莱坞发展的杰出人才。

2008年中国大地发生悲剧性的天灾后，国际社会对中国更加关注。中国在各方面的结构都面临极大的挑战。蒙受灾难的悲痛是全人类都能体会的情感。中国与旁观的西方人之间横亘的障蔽为新闻快报和因特网所消融。全球各国同时感受中国人民面临的艰难处境。在一个能够分享感受的世界里，原本紧闭的门就这么打开了。

任何一个试图了解中国的辽阔无边（历史与地理方面皆然）的旁观者，必能觉察到中国迅捷的变迁步调。从过去几世纪以来的缓慢改变到现今的爆炸性发展，中国的变迁速度不断加快。从北方国界的防御设施到南方边界丛林的巨大差异，可以看出这个国家在具体层面的两极化倾向。过去来自西伯利亚大草原的入侵者为长城所阻，而长城的本身就是一个国家的象征。在家庭的范畴内，传统四合院被另一种围墙体系所包围。结构单纯的花窗呈现繁复到极点的设计。晚近的中国大都会里，巨大而扁平的动态银幕提供了另一种窗口，透过这个窗口，新兴的消费主义不断受到刺激而增长。最后，电影银幕提供了极致的窗口，透过它，外面的世界得以经由这种媒介提供的想象，理解与吸收有关古老中国的一切。电影带来的影响绝不只是提供娱乐。

在《赤壁》拍摄前，已有人制作关于中国古代历史的大片，包括张艺谋导演的几部大规模发行的史诗型电影。而李安的《卧虎藏龙》之所以广受好评，部分功劳应归于叶锦添优异的美术设计。片中那个不可能存在的世界，事实上是在精确展现明代街道与屋内陈设的基础下被创造出来的。每一个道具，除了那把神奇的宝剑外，都是以史料为基础的。叶锦添在《赤壁》中沿用这种策略，以历史证据为起点，而后加入奇幻元素。片中的珠宝、衣服、发型、家具、马车、陶瓷器和各种建筑物都是精密研究的结果。美术指导订好计划后，电影的基础就此奠定，之后再发展出繁茂的枝叶。这种做法不是重新创造历史，而是重新呈现历史。就后者来说，过去也有先例。

中国革命有它自己的故事，这个故事最传奇的篇章，就是“长征”。对于中国革命的故事来说，长征的地位至为重要，就像突袭冬宫之于1917年的俄国革命（冬宫〔Winter Palace〕坐落于圣彼得堡宫殿广场上，原为俄国沙皇的皇宫，1917年“十月革命”爆发，群众攻下冬宫，在此逮捕临时政府各部部长）。可想而知，长征这个事件以它的规模之大而得名。在艰难挣扎的时刻，长征的抽象意义在于增强人民的决心与意志。这项长途跋涉的本身后来被重新创造，并被重新扮演。

……

每一件事物都在变。然而在变迁的核心，有一块空白区域尚未填满。透过电影这种引人入胜的大众媒介来重新呈现历史，似乎是这种变迁不可避免的结果。《赤壁》的上映恰是这种恢弘历史的重新呈现。吴宇森是一位把动作片舞蹈化的天才，他是推动本片的舵手，也是掌控全片动作设计的大师。

《赤壁》以谱写史诗为目标，场面壮丽非凡。决心若是不足，必定无法应付后勤工作的挑战。片中的各种建筑不仅涉及计算机，还包括一组制图团队，每个人都具备扎实的制图能力。他们仔细研究各种建筑，画下设计图，然后用虚拟的形式绘图。每一件家具，每一张坐椅，每一根火把，每一张餐桌按照设计图制造出来；每一根矛，每一张盾，每一把剑，每一幅旗子都经过精密计算；组合盔甲的每一块甲冑也都经过严密设计。片中那场船战事先画出地图，船只经过严密的设计。戏中情节事先以详细严谨的全景绘图推想作战过程，这些图像如古画一般，以卷轴方式呈现场景。无数殚精竭虑的细节为片中逐渐开展的情节打下基础。设计者既是历史学者，也是考古学家。设计者以各种对象标示出这几个阵营的环境后，主角们便从背景的布幕后面现身，走到观众面前。每一把梳子，每一支胸针，每一道衣衫的褶皱都是为了当天要来到巨大摄影机的前面而做的准备。壮阔如诗的历史取决于最微小的细节。于是，银幕上的幻象，当它们以惊人的宏阔范畴呈现在观众眼前时，便彻底扭转了过去人们对中国的看法，甚至更上层楼……

马克·赫尔本^[1]

Mark Holborn

【1】

马克·赫尔本（Mark Holborn），英国知名的艺术图书出版人，他身兼作家、编辑、设计、发行人数职，与英国知名出版集团兰登书屋合作出版了一系列在国际艺术摄影界极具影响的书籍，足迹遍布欧洲、美洲、亚洲。与许多“二战”后的知名摄影师有过重要的合作，《黑太阳》即是他策划出版的一部重要摄影作品集——集合四位日本战后知名摄影师的作品，相继在纽约现代艺术博物馆、牛津博物馆、蛇形艺廊、伦敦博物馆和费城艺术博物馆展出。他对舞蹈、美术、异文化，尤其亚洲传统文化皆有素养，曾写作《沙滩上的海洋》，向西方介绍日本园林文化。

《赤壁》的美术设计

我相信每个人都会欣赏美，爱美。同时也都向往着或过着不同色彩的美丽生活。哪怕短暂到只有
我一刻，也还是令人赞叹的。

叶锦添的创作是感觉的艺术，也是人的艺术。许多时候他都是从人的角度来思考，感受，然后付诸设计。故他的作品每每能从精雕细琢之中令观者欣赏到美的喜悦，从实感之中让人感受到人性的温馨。可以说他的创作是入世的，可触可感的，从他平时对生活的体察入微，对人的重视和关怀，从他的轻声细语和谦和外表，再加上对艺术的执着与坚持，这都是难得可贵的。

《赤壁》的美学设计可以用实而不华来概括。这种不着重夸张虚华，不把剧中人当做活的浮雕，而是注重实感，又从实感之中突显古之柔美，是很个人风格的，也是很具挑战性的。场景设计上，在保持了气魄雄浑和古之幽情之余，他更着重突出人物的性格。该人是美是丑，是忠是奸，在他心目中都蕴藏着不同程度的美感和客观性。他是以爱心和一片童真来看待每一个人物。因此，你从中可以看出周瑜的才气和洒脱，小乔的妩媚与内心的坚毅，孙尚香的可爱与豪情，曹操的枭雄性格与才智，诸葛亮的聪慧与纯真，赵云的忠义与感情，孙权的内刚与外在的高贵气质，把刘、关、张从演义中的固有形象脱胎换骨成有血有肉的真人物。

这些都是经过深思熟虑和富于创新的，我也跟其他人一样，只会欣赏美的视觉效果和渴望过美的生活。感谢叶锦添和他极具创意的美术和服装设计团队，为《赤壁》加添了许多不凡的色彩和灵气。

2008年6月24日

《赤壁》的诞生

远在20年前，当吴宇森和我还在香港拍电影的时候，他便嚷着要拍《三国演义》，但那时的电影市场不可能负荷那么贵的电影，我唯有说，“希望以后会有机会吧！”

到了2004年，吴导已晋身为国际大导演，他又对我旧事重提。于是我硬着头皮，在毫无头绪的情况下，于2004年7月，和杨雪仪两人踏足北京，开始为《赤壁》寻找投资人、合拍对象及编辑等初步的筹划工作。

至今，我为《赤壁》全力投入工作，已经快第五年了，电影分上、下两集，上集已全部完成，将会在2008年7月10日在亚洲很多地区同时公映，下集也进入紧锣密鼓的后期工作。一开始，我和吴宇森就抱着破釜沉舟、只许成功不许失败的心态，要把这部电影弄好，现在总算达到目标，成绩如何，大家是有目共睹的，不需我多说。大家都知道这部电影的诞生是困难重重，从投资人的退出（日本RENTRAK退出后改由AVEX投资）、片长关系影片一分为二、换角风波、大雨令布景倒塌，到最近的火灾引致一死五伤等，都曾经令我非常灰心、烦忧。幸亏有一班非常好的工作人员与演员，大家互相关怀、鼓励，让我们坚强地面对困难，一一解决问题，在此，我感谢每一个为此片出过力的工作人员和演员！

吴导演在影片中宣扬的便是一种中国人的团结、不屈不挠的精神。刘备和孙权联盟，共同面对曹操的几十万大军和二千条战舰。在实力悬殊的情况下，孙刘两军的将军和军师，坚持了他们的忠义，付出了他们的计谋及英勇，终于以寡敌众，扭转了命运，为中国历史写下辉煌的一页！吴导演说这是奥运精神，想想何尝不是？任凭外来滋扰，北京的奥运会还不是顺利的进行。

《赤壁》是在2007年4月14日开机的，但早在2006年2月，我们就成立制片及美术部，正式开始筹备工作，制片主任胡晓峰及美术总监叶锦添是最先进组的两个主要工作人员。当制片部踏遍14个省去寻找吴宇森脑海中的赤壁及乌林的时候，叶锦添已经开始他的设计工作了。

我们一开始筹备这部电影之时，叶锦添就是美术总监的不二人选，他非但对中国的美术历史知识丰富，而且有着独特的电影美学眼光，所以电影中的造型、服装、布景、道具等舞台历史背景都有高度的真实感，而且配合了吴宇森的镜头，美奂绝伦。可幸现在这精彩设计能集成书，以供大众品读欣赏。

张家振

2008年6月

