

<<影视美术设计>>

图书基本信息

书名：<<影视美术设计>>

13位ISBN编号：9787811274073

10位ISBN编号：7811274078

出版时间：2009-5

出版时间：中国传媒大学出版社

作者：吕志昌

页数：248

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

这是在一次电影美术学会召集的活动时，同行、老友、原北京电影学院美术系主任、教授吕志昌告诉我：他正着手撰写一部有关电影美术设计的专业教材，并郑重地约我届时为该书写“序言”事。我为即将又有一部专述电影美术专业基础理论书的诞生而高兴，但同时又为受邀为此书写序而有些诚惶诚恐。

就我个人而言。

因为从没有给人著作写过序言什么的。

自己正如周承人所著《电影美术导论》书中“自序”讲到的：众多电影美术师大多是“作而不述”的那种人。

但自非属于那些著名美术大师们有着显赫的艺术创作业绩而“作而不述”。

而是实感自己虽有多部影片的工作经历和多年的创作实践，仅是对自己或某一部影片中的美术造型设计的创作成败，做经验之谈尚可，而就电影美术设计这一专业课题，从实践到理论，系统而概括地全面阐明其创作中的诸多方面问题，作出较有深度的学术性理论探讨，则实难胜任。

当今，面临跨入21世纪之际，国内外电影、电视艺术创作事业均伴随着世界科学技术，文化的进步而迅速发展着。

仅就国内所知，在许多有省、市的大学教育课程中，纷纷开放了有关影视专业的学科，以适应新时期电影、电视艺术发展的需要。

作为影视艺术创作中的一个重要创作部门的影视美术造型，它与影视艺术创作发展关系紧密关联，它的提高与滞后，必然影响着我国影视艺术的发展。

因此，有关影视美术造型艺术的理论著作出版，提高对该专业的理论与实践的研究、探讨，增强认识这个专业在影视艺术创作中的作用，随着时代客观的发展，改变和更新对专业固有的认识和观念，给予它在影视艺术中准确定位，是现实客观发展的需要。

<<影视美术设计>>

内容概要

该书集作者数十年教学与实践之经验，几易其稿，是目前国内第一部关于影视美术设计www.exvv.com的指导性专著，在对影视美术创作中www.exvv.com的重大理论问题作出具体规范和深刻阐释www.exvv.com的同时，作者也针对影视美术设计中www.exvv.com的空间环境构成、总体造型、场景设计等问题作了全面分析和论证，是一部理论与实践美结合www.exvv.com的著作。

<<影视美术设计>>

作者简介

吕志昌，男，1933年生于北京，1953年毕业于中央美术学院，曾在长春电影制片厂做美术工作，1955年至1961年在莫斯科苏联国立电影学院留学学习“影片造型与美术设计”专业，以优异成绩毕业，获硕士学位。

自1961年至今在北京电影学院任教，现为美术系教授，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，如《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》等等。

电影《重庆谈判》本人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《组画黄河颂》、《秋》、《十月》、《春》等参加北京市美展，并在报刊上发表。

<<影视美术设计>>

书籍目录

序引言第一章 电影美术的任务和范围 第一节 电影美术在影片创作中的位置 一、银幕造型与电影美术 二、银幕视觉形象中的电影美术 三、银幕造型的构成元素 四、美术设计是影片造型的“底盘” 第二节 电影美术的任务 一、环境造型 二、人物造型 三、镜头画面设计 四、技术制作任务 第三节 电影美术师的定位 一、20世纪30年代“艺术指导”的定位 二、布景师——总美术师 三、布景技师——美工——美术师 第四节 为进入电影美术行业做准备第二章 影视美术创作的特殊性 第一节 运动的空间造型 一、银幕画面的三维性 二、银幕造型与时间因素 三、银幕造型与运动因素 四、电影场景——魔方 第二节 二度创作的独特性 一、电影美术设计的依据——剧本 二、美术师是用画面阐释剧本的第一人 第三节 有机性与限制性 第四节 银幕造型形态的逼真性 第五节 电视美术与电影美术之比较 一、类同的方面 二、差异方面第三章 影视空间环境的构成 一、叙事性空间环境 二、动作性空间环境 三、心理空间环境 四、造型元素与人的心理效应第四章 总体造型构思 一、树立总体造型观念 二、把握主题意念 三、确定基本情调 四、探求恰当而独特的造型结构形式 五、“先期视觉化”的意义和方法第五章 场景设计 第一节 场景的基本概念 一、场景与环境 二、电影场景的组合特点 三、场景 四、电影场景的类型 五、电影场景的构成方式 第二节 设计要点 一、分析剧本、掌握资料 二、从人物入手、从戏出发 .....第六章 道具设计的技巧和要求第七章 人物造型设计的技巧和要求第八章 技术制作概要后记

章节摘录

插图：首先，是正面的衬托，即从人物个性出发，确定场景的特点，运用景、物、色调、空间结构等造型因素和手段，形成“这一个”场景造型形象，起到表露性格、突出个性的作用。

例如电影《天云山传奇》中罗群和冯晴岚的家。

美术师谈到这堂景的设计时写道：“我们揣摩罗群、冯晴岚的家有知识分子、贫民、下放农村的劳动者，这样三位一体的特点，景的情趣也就在这三者的矛盾统一之中。

我们设想它是由生产队的一间狭长的仓库改成的乡居，由剥蚀的夯土墙、土制的书架，具有地方特色的竹扉，象征性隔而不断的由外屋、卧室、厨房和小凌云的房间组成的，造成一元而又有间隔的曲折、纵深的房间，意在造成狭小而不沉闷的视像。

让其具有皖南农村特点然而又有简陋破旧的家具、斑驳破败的夯土墙透出的贫困气息，使之与用土坯和木条搭成的书架和阁楼上放的书籍的惊人丰富，构成强烈对比；让有地方特色的六角图案制作的竹扉在厚重的夯土墙的围绕中显出潇洒朴素的美，以帮助衬托罗群、冯晴岚灵魂的高洁。

”这个家的特征和布置是从人物个性、处境、身份、职业、情操找到有机联系而形成的，体现出罗群和冯晴岚的忍辱负重、鞠躬尽瘁的人格和精神。

这一场景的造型形象是从电影人物的性格、对生活的态度、处境所派生出来的。

其次，创造符合人物性格特征的场景环境，在设计上要从比较和对比中找到区别和差异，从而形成特点。

例如电影《邻居》中住在筒子楼里作为主要角色的六户人家。

这几户人家是在同一个单位工作的，而且六家室内空间尺度，连门窗的位置都是一样的，在这种条件下要区别开并找到差异，唯一的办法就是从人物性格上突出各自特点。

这六户人家的身份、职业、地位、经历、精神状态、思想、个性、气质等都是迥然不同的，美术师围绕人物性格的刻画而构思，使几个不同人物的场景造型染上个性色彩。

后记

这本书从2001年出版到现在，至少已陆续加印了多次，说明这部研究影视美术创作的专著能够在书海中占有一席之地，若能在读者的心中留下难忘的印象并有所收获，这是我最大的期待。

现在中国传媒大学出版社的领导热情支持这套丛书的再版，并在版面、印刷等方面做了诸多改进，使这套书增色不少。

在此向闵惠泉、蔡翔、吴磊、欧丽娜表示感谢，还要向为了出版这本书做了大量编辑工作的董媛婷表示感谢。

作者本人在书再版之际做了十处增改，使内容更加扎实，并跟上时代前进的步伐。

1961年我从莫斯科留学归国，即到北京电影学院任教，这部书的出版既是30多年教学和理论研究的成果，也是我设计实践的积累。

书稿的成形是在多年教学讲稿的基础上整理、提炼、加工出来的。

我也是属于美术师寇洪烈先生讲的“作而不爱述”的那种，因此，这本书在不少方面都得到同行朋友的热情支持才得以坚持写下去并终于完成这个“历史任务”。

美术系的同事们王洪海、王砚晋、杨纲、何宝通、宋洪荣、韩刚、刘晓清等，美术师朋友们：寇洪烈、仲永清、钱运选、杨占家、屠居华、邵瑞刚、刘宜、王继贤等，都给予了热情支持，有的提供图样资料、有的提供照片、有的提出宝贵意见，使我深为感动并衷心感谢！

介绍美术师的设计离不开“图”，设计图是美术师构思的结晶，书中不少图是前苏联著名电影美术家、莫斯科电影制片厂总美术师、全苏电影学院教授、我的恩师A·鲍格丹诺夫在我1987年第二次访苏时，为了我出书专门搜集到的珍贵的资料，这其中包括电影《战争与和平》、《镜子》、《安德烈·卢勃寥夫》、《太阳系》、《去看看！

》、《荒地之春》、《雁南飞》等的设计图。

另外一位俄罗斯美术大师米亚斯尼柯夫也提供很多帮助。

媒体关注与评论

这部关于影视美术的专著是作者四十多年教学经验的结晶，是对影片造型学术研究的重要成果。本书对于电影美术的功能、特性、作用、发展的正确认识和评估，对于发展和繁荣电影美术事业有积极的指导意义。

——中国电影家协会主席、著名导演 李前宽 作者历经数十年的教学研讨和创作实践，积累了丰富的教学经验，在不断完善电影美术专业教材的同时，对电影艺术、造型艺术的电影美学观念等学术理论进行了大胆、有益的探索。

——著名电影美术家、八一电影制片厂总美术师、中国电影美术学会名誉会长 寇洪烈 本书是一部全面阐述影视造型的指导性读物，有很高的学术价值。

随着社会的发展，造型艺术的拓宽和多元化，影视美术设计将有越来越广阔的发展空间。

——著名画家、北京电影学院教授、原中国美术家协会书记处书记 葛维墨

<<影视美术设计>>

编辑推荐

《影视美术设计(修订版)》由中国传媒大学出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>