

创意 创作 创新

[创意 创作 创新 下载链接1](#)

著者:宋鸿荣

出版者:中国电影出版社

出版时间:2018-4

装帧:平装

isbn:9787106048761

本书是著名电影美术师、北京电影学院教授、原副院长宋鸿荣一生电影美术创作和电影美术教学研究丰硕成果的结晶之作。

全书分为影视美术创作理论和影视美术创作实践两部分。理论部分集作者50年电影美术

教学研究之大成，简要系统地介绍了美术师的工作内容和全部程序。是其创作实践之基础。实践部分，精选出作者担任美术师的10部影视作品进行艺术创作总结，包括《火烧圆明园》《垂帘听政》《成吉思汗》《笑傲江湖》《激情燃烧的岁月》《天龙八部》《鹿鼎记》等，其中多部影视剧获得各项大奖。其特点是选择了不同题材、不同风格的作品，从不同角度，以理论结合实例，详解其创作过程，全面展现其影视美术创作的思想、方法及最终成果。文中附有400余幅作者的手绘设计图纸和剧照、工作照等，十分珍贵。

全书四色印刷，精致还原手绘图原貌。是影视美术设计专业学生及爱好者的必备入门教材。

精彩书评：

这是一部极具指导价值的好书。独具匠心的几百幅设计图完全是手绘，50余年的劳作尽收眼底。其详细与精神，至今少见，标志着学兄的大工匠精神。

——丁荫楠 著名电影导演

鸿荣兄作为中国电影人的那种极为可贵的工匠精神，实乃中国电影人之骄傲！

——翟俊杰 著名电影导演

此书理论研究系统，条理分明；案例分析透彻，深入浅出；实用性极强，是一部从事电影美术教学和实践的不可多得的好书。

——王鸿海 北京电影学院副校长

本书是先生近60年从事美术设计教、研、创的成果结晶。以精彩的文章配以珍贵的创作手稿，图文并茂，相得益彰。不仅对中国影视美术创作、创新的研究方法有很重要的启迪，同时也是一本令读者观感愉悦，普及大众的好书。

——敖日力格 北京电影学院美术学院院长

宋鸿荣作为我国卓尔不群的电影美术大家，其成就既在于他的美轮美奂、精彩绝伦、典雅大气、玲珑剔透的美术造型与美术设计，更在于他思想的灵动、理论的深邃、学识的丰厚。

——章柏青 中国艺术研究院博士生导师

作者介绍：

宋鸿荣，北京电影学院走出的第一代美术师，北京电影学院影视美术设计专业的学科建设奠基人。金像奖、金鹰奖、飞天奖最佳美术奖获得者。

代表影视作品：《马可·波罗》《火烧圆明园》《垂帘听政》《激情燃烧的岁月》《走过旧金山》，内地版《笑傲江湖》《天龙八部》《鹿鼎记》等。设计风格多元，尤其擅长建筑设计，曾担任大理天龙八部影视城、浙江象山“民国城”等众多影视城的总设计师和设计师。

目录: 第一部分 影视美术创作理论
第一章 影视美术造型的特点与要求
第一节 影视作品是声画结合的画面艺术

一、艺术与技术相结合的产物

二、影视美术与舞台美术

三、电影美术与电视美术

第二节 影视美术是影视艺术的造型者

一、为影视作品拍摄提供造型基础

二、逼真的艺术化的影视美术

三、绘画派与纪实派对美术造型的影响

第三节 影视美术造型的前提与要求

一、总体造型的构思与定型

二、总体造型的六个要素

三、置景工艺的三个特点

第二章 影视美术造型程序与内容

第一节 美术构思与案头设计

一、研究剧本、分析人物和场景

二、场景类型及特点

三、道具类型及制作

四、通过图纸表达创作意图

第二节 导演、摄影师、美术师三位一体的创作

一、导演、摄影师、美术师共同创作

二、导演的总体构思与美术创作

三、美术造型的再创作与实施

第三节 场景加工与监制

一、选外景制订加工原则

三、搭建内景与道具制作

三、表面效果制作与营造场景气氛

第四节 影视美术造型的艺术要求

一、场景造型是影视作品展开情节刻画人物的依托

二、场景是影视造型的基础

三、美术造型应体现历史感、地域特点和民族特色

四、美术造型是形成影视作品风格的重要元素

五、美术造型应赋予影视作品文化品位

第三章 影视美术造型基本功与前景展望

第一节 影视美术师必备的文艺修养及造型能力

一、文学修养

二、综合艺术修养

三、绘画技巧和造型能力

四、影视创作基础知识

五、掌握数字造型技术

第二节 影视美术师的组织才能

一、艺术、技术、管理三结合的创作模式

二、全局观念，统筹管理

三、发挥集体智慧完成“再创作”

第三节 影视美术师的创新能力

一、影视作品贵在创新

二、做好传承，发展自我

三、审视作品，去伪存真

第四节 影视美术造型之前景展望

一、汲取营养，传承发展

二、强化造型，提高表现力

三、运用数字技术，打开想象空间

第二部分 影视美术创作实践

再现清末历史环境的实践

——关于影片《火烧圆明园》《垂帘听政》的布景、实景、道具

一、西洋楼“大水法”的再现

二、关于历史影片的实景

三、充分发挥道具的作用

影片造型与历史感的创造——影片《成吉思汗》的美术创作

一、熟读剧本，研究史料，寻找创造历史感的依据

二、从逻辑思维到形象思维，用研究历史-跳出历史-艺术再现历史的方法设计景物

三、在创作中贯穿历史感，完成影片的整体造型

再现隋代历史画卷——历史影片《隋炀帝》美术创意及构想

一、关于置景

二、关于化装

三、关于服装

四、关于道具

五、关于电脑画面

当代题材与时代感——影片《黄连·厚朴》创作体会

一、创作当代题材影片更难

二、充分发挥道具的作用

三、符合导演总体要求，使环境切入主题

让娱乐与艺术完美地结合——电视剧《笑傲江湖》美术创作

一、整体把握

二、场景构成

三、色彩处理

岁月在激情中创造——电视剧《激情燃烧的岁月》美术构想与实践

一、真实感不是自然生活的写照，是创造出来的

二、岁月感的创造是造型的主线

三、强化内景造型，表现生活气氛

发挥创造性，完成场景造型——电视《走过旧金山》美术创作与实践

一、在上海拍摄旧金山场景

三、用人物造型充实环境

三、搭建警察局和监狱内景

影视基地设计与电视剧拍摄——电视剧《天龙八部》美术创作

一、《天龙八部》创作背景

二、实景加工是电视剧拍摄的首选

三、影视文化与旅游文化的结合

四、“大理天龙八部影视城”的设计与实践

一部娱乐性电视剧的美术设计——电视剧《鹿鼎记》的美术创作

一、统筹场景，科学管理

二、提高制作水平，强化艺术感

三、处理好人物造型，提高文化品位

附录

· · · · · (收起)

[创意 创作 创新 下载链接1](#)

标签

造型

电影美术

电影

评论

宋老师一生的理论和实践梳理~

[创意 创作 创新 下载链接1](#)

书评

[创意 创作 创新 下载链接1](#)