

影视美术的发展历程及现状

■ 姬建钢

序言

中国电影的发展是一个漫长的拓荒历程，是一代又一代电影工作者不断开拓的过程。电影如此，作为电影的重要组成部分——影视美术更是如此。鉴于目前影视行业情况，我在此对影视美术的发展历程及现状进行粗浅分析。

一、潜伏的影视美术

中国首部电影，是任景丰拍摄的由著名京剧演员谭鑫培表演的《定军山》，严格地说，这只是一段记录视频。摄影机在观众席，位置也固定不变。虽然它只是对戏曲舞台的一种记录，却是中国电影的起步之作，因而引起了人们的极大兴趣。紧接着，老一辈艺术家们又拍摄了《难夫难妻》、《阎瑞生》、《孤儿救祖记》和《红粉骷髅》等电影。从电影诞生的过程中，可以看出电影和戏曲有着紧密的联系。

在电影发展初期，电影美术并没有独立存在。电影制作者只是根据戏曲舞台的布景来进行电影拍摄，布景则沿用戏曲舞台的一套办法。值得注意的是，郑正秋和张石川在拍摄《难夫难妻》时，已经开始尝试摆脱戏曲舞台的束缚，进行独立电影剧本的创作尝试，这是电影发展史的一种进步，同时也是电影美术展露的时机。电影作为不附着于任何其他形式的一种独立艺

术开始进行创作。不过，影视美术在发展初期，控制权主要集中在导演和编剧那里，并没有出现专门负责影视美术的人员。但这时已经开始有了布景技师，他们担当一部分影视美术的任务。回望当时的电影，虽然显得粗制滥造，但也可以感受到老电影人们在不断探索，更好地表达。

二、为影视美术正名

经过较长的时间，影视美术也随着电影艺术的发展而跌跌撞撞地向前进。影视剧组已经有了专门的影视美术人员，负责场景布置，成为影视剧制作中不可缺少的一员。电影制片厂也开始设立美术部门。虽然影视美术在影视中重要性已经凸显，但由于种种原因，影视美术人员并没有得到应有的尊重，他们并没有很高的地位。这时的美术从业者混同于木工、瓦工等技术工，人们并没有把他们作为艺术创作者，而是习惯地把影视美术工作者称为“美工”。

随着业界开始意识到影视美术在电影艺术中的重要作用，国内不少电影制片厂，例如北京电影制片厂、上海电影制片厂等，都开始注重电影制作当中的各个细节，影视美术也因此受到更多的关注和重视。在 1982 年初的北京电影创作会议上，电影美术师韩尚义做大会发言时强调，提高美术工

作者的地位，为影视美术者正名已迫在眉睫。事实上，情况并不那么顺利，改变人们的习惯也不是一蹴而就的事。直到 20 世纪 80 年代，在“全国电影美术研究班”第一次会议召开的时候，“中国电影美术学会”才得以成立。来自不同领域的影视美术工作者取得了共识，决定把含糊不清的美工的“工”字改为“术”字，在影视作品的片头、片尾字幕署名中，用“美术”来代替“美工”。至此，电影美术工作者的重要地位才得以确立，这也是对影视美术在影视剧制作中的重要性做出的肯定。

三、影视美术的发展

电影经过蹒跚学步与坎坷的探索阶段，终于迎来了大发展，影视美术也随之迎来了新的发展机遇。进入新时期，影视产业政策不断完善。电影院线制的实施，电视剧销售的充分市场化，影视产业股份制改革的不断推进，影视制作、播出数字化技术创新的步伐加快，网络的介入，新媒体技术的参与，都为我国影视创作提供了经济支撑、制度保障和发展环境。影视美术也在众多影视作品中不断壮大实力，汲取国内外的先进经验。尤其是不少风格独特的影视作品，如《卧虎藏龙》、《英雄》、《一代宗师》、《神探狄仁杰》、《画皮》等，无论从美术设计上，还是在

CG 虚拟造型上,都有了极大的突破与创新,带给影视美术工作者更多创作的可能性和思路,使观众的观影体验感更强,良好的市场票房也佐证了影视美术在影视制作过程中的重要作用。

四、影视美术的现状

2013 年,全国的电影票房收入为 217.69 亿元;2014 年春节 7 天,电影票房就斩获 14 亿,2 月前 25 天票房突破 30 亿,截至目前,全国总票房已超 48 亿,超过 2008 年全年票房。从这组数据的变化,可以看出,随着经济社会的发展,人物的精神文化需求也在不断提升,影视业迎来了新的发展机遇,并实现了新的繁荣。现在,投资上亿元拍摄一部电影已不是不可能。而随着中国电影制作经费投入的不断增加,无疑为影视美术的设计和制作提供了更大的创作空间。

当下中国电影的大发展,为电影美术师施展才干迎来了大好时机,有没有制作过大场景,几乎成了衡量一个影视美术师水平高低的标准。同时,为了追求场面的宏大、震撼,不少投资者热衷于古装大戏和大场面场景的拍摄。在影片《王的盛宴》中,为了表现帝王的英勇壮举和君威浩荡,美术设计出于服务剧情的需要,将“刘邦王宫”和“史记书馆”等场面设计得开阔宏大。在这样巨大的场景中,人物不得不以吼叫的方式讲话,以示其威严。宏大的场景和巨额的投入也成了当前商业电影的宣传卖点之一,古装电影有,现代电影有,当代社会现实题材的影片也有。在城市社会热点新闻题材影片《搜索》中,“恩拓”集团董事长的办公室和会议室等场景,无不显得豪华气派,甚至连董事长的家里都设计得如总统套房般奢华。

虽然在场景的制作上整体偏向恢宏的气势,但是,在一些小地方也不乏精细的制作。在电影《听风者》中,每一个场景、每一个道具,甚至一个发报机,无论是造型设计还是材质运用,都做得极为精细。木制家具包浆的润泽,金属器械的剥落和锈迹,都给人以沉

稳与沧桑的年代感,为影片场景提供了真实、可信的物质基础。

虽说没有商业,电影不成产业。但是,电影作为一种特殊的文化创意产业,审视它时一定要超越简单的经济指标。目前,我们评价电影很重要的一条就是看票房收入。这就在很大程度上鼓励影视制作人追求感官的刺激,追求场面的华美。影片《危险关系》在影视美术和视觉造型方面,都追求一种极致的“古典美”效果。从演员的服装到场景的陈设物品,无不华美、艳丽,金黄的色调和华丽的洛可可总体造型与之交相呼应。这种对“美”的极致表达,反而没有将真正的“美”表达出来,人们得到的也只是感官的刺激。还有影片《满城尽带黄金甲》,作为一部“巨制”,它的各个场景的气势都显得恢宏华美,可以说尽显皇族气场,也把所谓的“美”表达得无以复加。豪华气派的雄伟宫殿,绚丽灿烂的黄金盔甲,铺天盖地的菊花,甚至连金戈铁马的黄甲兵,都显得气势恢弘、场面壮观,给人以夸张的视觉效果,似乎只有极至的“美”才能刺激到观众,才能有好的票房号召力。

五、影视美术存在的问题

1. 崇拜大场面缺少特色

在中国电影诞生时,中国“第一代导演”郑正秋先生就提出,影片除了娱乐作用,还有改良社会、教化民众的作用。但是随着商业的开发,利益的驱使,电影落入了娱乐至上的漩涡之中,影视美术一味追求画面的震撼华美,崇尚极致奢华的大场景。回顾张艺谋早期的优秀影视作品如《秋菊打官司》、《大红灯笼高高挂》等,虽没有华丽的服装、场景,却给人以深刻的感受,展现出中国文化中本土性的东西,带有民族的生命力。现在科技手段多了,能达到的效果虽然也更加多样,却缺少民族的特色。虽然场景宏大,画面唯美,也更有国际大片范儿,但这只是在技术上的接近,要想达到国际大片的效果,中国影视还应该具有更加鲜明的民族特色,中国影视美术还应该带有更加强烈的民族性元素。

2. 影视美术培养周期长

影视美术创作是一个积累的过程,是在一部部影视剧中历练出来的,美术师的修养也是在一次次拍摄中慢慢积累的。这是一个漫长的艰辛的过程。加之影视美术行业的节奏紧、强度大、知识面宽广,需要不断学习、更新。这些原因都使优秀的影视美术人员显得匮乏。

3. 影视美术行业相对封闭

目前,国内一些影视美术从业人员的水平毫不逊色于国外那些大家,在某些方面甚至达到了国际领先水平,但存在的问题是,国内美术并没有形成很好的产业链,致使一些高水平的美术工作者疲于应付一个个具体的“活儿”,无法充分发挥出应有的水平。另外,国内影视行业相对封闭,技能传授的方式还囿于传统的一对一,缺乏积极、广泛交流,这也在一定程度上限制了美术工作者业务水平的提高。

结语

影视作为贴近观众的一种优秀艺术门类,在其发展过程中,不断地吸取着文学、戏曲、绘画、音乐、舞蹈等多种艺术门类的元素,形成了其独特的视听表达方式。影视美术作为观众最早接受的视觉元素,恰如人的脸蛋,既是影视作品的重要组成部分,更是其吸引观众的一张名片,越来越受到人们的重视。随着观众欣赏水平的提高,人们对电影美术的要求也在提高,这其实对美术从业者提出了更高的要求。尽管目前我国影视美术从业人员的整体水平并不比国外同行差很多,但是,我们也不得不承认,由于体制、机制的局限,我们并没有看到很多达到国际一流水平的影视美术作品出现。面对这种现实,我们必须同心协力,积极探索出一条适应我国国情、能够充分发挥影视美术从业者潜能的道路来。