

《电影美术设计》教学中 传统家居空间观念的探讨

李江丽

摘要：历史题材影视剧的生活场景设计主要是以人为中心清晰地塑造物象空间，家具陈设、装饰物件与不同的建筑空间相互呼应，才能烘托具有强烈时代感、地方色彩以及生活气息的物境，产生情景交融的艺术效果。文章探讨如何将传统家居空间观念知识融入《电影美术设计》课程中，以教学的形式传递给学生。

关键词：空间观念 电影美术 场景设计 教学规划

一、多媒体技术影像时代下的电影美术设计

我们进入了多媒体技术影像传递信息和表情达意的大时代。科技影像技术大爆炸，对活动影像的认知不再拘泥于影院和影视模式，层出不穷的自媒体影像平台唤醒了大众的视听热情，激励了更多电影人及对影像热爱的普通人，催生出大批新颖影像的出现。

一部影像作品多以叙事为主，将人物作为主线，关注人物所经历的事或情感，从开端、波折、高潮至收尾，却时常忽略作为衬托人物和剧情背景的电影美术设计。电影美术设计是造型艺术，其任务是空间造型，即组织空间、完成空间的各种结构、效果、气氛以及其中的构合关系等。狭义的理解是专门为影片进行造型设计和制作的一种美术角度的创作。^[1]对于造型设计中的家居场景空间设计而言，制作出具有强烈时代感、地方色彩及有生活气息的物境，衬托其中的人物，才能产生情景交融的艺术效果。

简单以历史故事片举例，人们会陶醉于历史性和艺术性巧妙结合的场景空间之中。譬如面对《清明上河图》，一瞬忘却当下，走入大宋汴京的繁华尘世，是有生命的影视美术设计与观众共鸣的最高境界。

二、浅谈场景设计中的传统家居空间观念

在一部历史题材的影片中，人与景合一，情与境合一，才能使影片富有深刻的生命力。人、景、境的空间营造设计贯穿整部影片。从谋划、拍摄到后期，甚至到观影的整个过程，电影空间设计对于电影美术设计者的创作和欣赏者的认知而言，都尤为重要。设计创作时间轴线距离今日越是久远，空间营造设计就越需要高度的真实再现性和艺术表现性。

（一）场景设计空间中的开放空间和封闭空间

如同环境设计分为景观设计和室内设计两个空间设计领域，电影的场景设计我们也可以大致分为内部封闭空间和外部开放空间两种环境空间。从环境空间的大小来界定，也可以称为剧中人物生存活动的大环境和小环境。

比如中国历史戏对街区规划、建筑规模和建筑造型等开放空间的设计有很严格的规定，只有在历史真实基础上的设计，才能够第一时间将观众带入到既定的时空中去。因此电影美术设计创作者，要具备扎实的人文、艺术、历史等综合知识。

相应的角色要根据自己的身份选择合适的建筑空间和居住空间。封闭的小空间会限制人物的活动，但更能营造气氛。对于影片的欣赏者来说，

图1 电影《刺客聂隐娘》唐代封闭空间场景设计

图2 电影《刺客聂隐娘》唐代封闭空间场景设计

图3 电影《刺客聂隐娘》唐代封闭空间场景设计

图4 电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》宋代封闭空间场景设计

图5 电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》宋代封闭空间场景设计

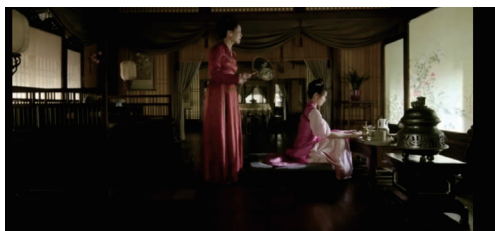

图6 电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》宋代封闭空间场景设计

观众更容易把视觉和心理的体验放到封闭的小环境中。

传统家居空间观念有助于准确定位历史题材影片的小环境场景设计,定位准确的家居空间可以轻松地把观众带入多种元素综合碰撞的情绪中,推动剧情和人物情感的发展。

(二) 传统家居空间中的科技元素

随着科技的飞速发展,以CG技术为代表的一系列科技手段助推了电影梦幻大时代的到来,快节奏的电影产业也带来了影像制作的高利润。电脑合成及电脑特技等高效模式被应用于场景空间的营设,电影场景空间从美术绘图表现到场景效果,都可以借助科技软件在影视作品中实现。

即便如此,很多电影还是坚持实景搭建,例如陈凯歌导演的电影《妖猫传》中的“唐城”,虽然作为一部科幻历史剧,导演与电影美术设计大师杨占家先生坚持“唐城”不用任何特技,而是用传统的表现手法。历经六年搭造出实景空间,这得益于历史的科学性与画面效果艺术性的双重策划和酝酿。^[2]

封闭的生活起居空间必须是电影中人物辗转腾挪的真实空间,这就更需要电影美术设计者累积、掌握大量历史生活的知识作为创作的土壤。

(三) 历史题材影视作品中的传统家居空间设计案例分析

从中国几千年文化发展历史来看,人类家居空间的传承和变革清晰可见。凡是优秀的历史题材类电影,其电影美术设计中的空间塑造无疑成功打造了反映那个时代人类生活状貌的大小空间,塑造了空间物形之魂。现通过两个剧目案例,从空间的叙事性、空间的动作性、空间的心理三个方面,研究传统家居空间观念对电影艺术的意义。

电影《刺客聂隐娘》为观众呈现了多个极为重要的唐代历史背景下封闭空间的场景设计。这一时期传统家具形制还没有趋于成熟,经过艺术化处理的几、案、床榻、灯盏等从形制设计上还原了唐时期低坐与揖坐的活动方式,再配合汉唐建筑内部格局、帷幔材质图案等,契合大唐盛世辉煌璀璨的空间叙事风格。(图1-3)固定镜头的全景拍摄角度、平静闲谈或嬉闹的人物调度、昏暗的烛暖色光线,营设出表相宁和、实则暗含刺杀危机的空间剧情气氛。

再以一部曾经热播的电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》来说,故事发生背景为宋代,宋时期是中国传统家具最辉煌的时期,也是文人雅士们追逐精致的物质生活和丰富精神生活的一个时代。本剧的

场景空间设计紧紧抓住了宋式美学“大道至简”的关键点,剧中人物活动的主要家居空间中的家具,在宋式家具特点的基础上进一步提炼概括。进深开阔的建筑格局配合略有禅意的庭院,建筑内部从坐卧式家具、隔断屏风类家具到几案桌椅文房类家具,质感素色单纯,陈设讲求对称,突出空灵感。

(图4-6)室内封闭空间设计为全开放式,呈现一个内敛的符号空间,成功地反衬出在一个官宦家族政治纷争的大背景下,家族封建牢笼中的女性为生存奋力进取的心理空间。

(四) 中国传统家居空间观念的教学现状

影像艺术作为当今最主要的信息载体,已经触及人们生活和工作的每个领域。从高清影视到最前沿的大型3D立体影像,再到手机应用视频等的设计与制作,影像文化创意产业的市场规模不断延展,为影视多媒体专业的市场需求和职业就业带来了机遇。但快节奏的生活和影像兴趣关注度的不稳定性,也给艺术职业院校影像类专业课程设计带来了不小的挑战。

历史题材的影视作品始终是中国国产影视创作的一个重要题材,此类题材的作品以期通过最直观的活动影像,呈现出中国几千年来生活方式及精神文化的发展。国内传媒新形势下,历史题材影视作

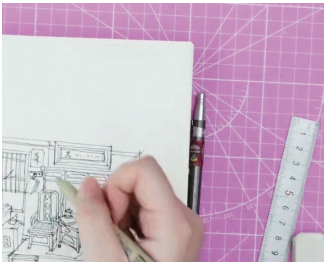

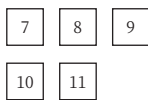
图7 山东阳信县水落坡市场调研学习

图8 场景设计草图表现构思手绘

图9 主要场景空间设计软件表现

图10 主要场景空间设计模型表现

图11 模型场景空间气氛拍摄

品正值创作高峰，热度之下，电影美术设计自然出现良莠不齐的状况。电影美术分为艺术创作和技术实践两大部分，中国传统家居空间观念相关内容的课程学习和作业练习，可以夯实学生的历史传统文化知识，提高学生们的实践创作能力，从而精准传达作品的内涵与意蕴。目前，将中国传统家居空间观念融入影视多媒体专业《电影美术设计》课程中的教学研究案例较为稀缺。

三、中国传统家居空间观念的教学规划

（一）中国传统家居空间观念理论知识的导入

作为一项教学研究工作，中国传统家居空间观念形成的研究思路首先是通过课程讲授的方式引导学生理解与掌握，理论知识部分的导入首当其冲。这一部分切忌以史讲史，为避免枯燥乏味，可以搜罗学生们耳熟能详的优秀历史类影视作品，一边对作品所呈现的优秀家居空间陈设进行鉴赏分析，一边渗透中国工艺美术发展史、中国民俗发展史、中国传统家具史、中国建筑发展史等相关理论知识，形成关于中国传统工艺文化知识内容的断点式理论课件。

其次，借助读物和读图。各级各类博物馆、美术馆和民俗馆等文化机构可以为我们提供最直接的历史古物的呈现。影视多媒体专业的学生们可以在日常课余或假期旅行时间，有意识地走进这些文化机构。

再次，鼓励自觉学习和外延性学习。既要关注纵向时间轴线的工艺文化物态（电影空间道具）发展史的学习，也要加强横向吃、穿、住、行、用等生活方式（电影空间行为）发展史的学习。课程系统的学习只是一个方面，最重要的还是要培养读史的习惯，如多角度描写生活氛围细节的《天工开物》《红楼梦》等历史巨著，对电影美术设计知识的积累是极有帮助的；另外一些可以展现古代生活美学追求的著作，类似《闲情偶寄》《山家清事》《长物志》等典籍作品也要有所涉猎。同时，越来越广泛灵活的线上学习也为外延学习提供了更多更便捷的知识平台。

（二）调研实践与理论知识学习的结合

对职业院校影视多媒体设计人才培养目标及学生认知心理特点的研究，越来越注重时效性和实效性。实地调研实践在《电影美术设计》课程中的推广有利于指导学生用课堂理论知识来解决设计方案中的实际问题，培养学生们在相关课程中解决问题的实际能力和创造精神。

本课题的开展，以山东地域家居空间研究作为出发点。山东是中华传统文化和儒家文化的发祥地，鲁作家具的发展和山东民众千百年来家居陈设空间的沿承，无不受到齐鲁文化的滋养。对中国传统家居空间观念培养的教学实验可以此作为实践研究的切入点。期间，多媒体影视的两个班级先后两次对山东省聊城阳信县水落坡市场展开了调研学

图 12 主人公接触革命思想前卧室场景空间气氛图

图 13 主人公接触革命思想后卧室场景空间气氛图

习，调研过程确定了产学研计划，撰写调研报告并形成课程作业的创作方向。（图 7）

四、中国传统家居空间观念主题教学实践案例

该课题的教学设计，延续了电影美术设计课程的几个步骤：剧本设计构思、场景设计草图表现、（图 8）主要场景空间设计定案、（图 9）主要场景空间设计模型表现等，（图 10-11）还增加了空间观念设计汇报环节。课程将“山东清末民初家居空间”这一主题词作为课程创作方向，以一个设计小组的创作为例：

该小组设定辛亥革命前夕作为剧目的时代背景和社会背景，以一个山东士绅家族末房姨太太由安逸沉迷到觉醒革命的心路转变为背景展开故事。设计小组以姨太太卧房作为主要场景空间，为刻画烘托及推进主人公心路变化的剧情发展，小组给出了两个反比空间设计：

初始卧房空间设计为：门口左侧清式长方菱形雕花几，^[3]几上玫红色牡丹；卧房一半为金色底色、红色绣花的丝质帷幔；帷幔后是低矮床榻，厚厚的毛垫子，床榻上水烟袋，盘盏里各种干果蜜饯；卧房右侧有梳妆台，镜子梳篦、胭脂粉盒堆砌，墙面上悬字画《列女传》。空间模型拍摄的光影设定为烛红色昏暗调，动作行为设定为主人公斜卧床榻抽烟，拍摄角度为全景拍摄，呈现出了主人公萎靡的身心状态。（图 12）

主人公接触革命思想后，卧房空间发生变化：花几上牡丹变为清雅的墨兰；帷幔变为白色底色，绿色山水图案及麻棉质地；床上更换为蓝色被褥，榻上没有了水烟袋，变成了敞开的书本；梳妆台上有了笔墨纸砚；墙面上的《列女传》变更为郑板桥的书画；盆中木炭燃起熊熊火苗……空间模型拍摄的光影设定为明亮的阳光，动作行为设定为主人公在梳妆台前看书写字，拍摄角度为全景拍摄，呈现出了主人公如火焰般的身心变革。（图 13）

五、结论

历史题材影视作品中的场景设计，不能仅仅停留在好看和差不多，场景空间设计应该经得起推敲琢磨，能够真实展现历史风貌。既然认识到中国传统家居空间文化的学习对于影视设计专业学生们的重要性，就应通过实际的教学活动引导学生去理解和掌握这一观念。电影美术设计中空间设计教学的开展一定不能是空洞的和抽象的，这只会让学生们在课程学习中感到迷茫，而是要将博大精深的知识具象化地引入学生的创作实践中去。

参考文献

- [1] 周登富. 电影美术概论. 北京: 中国电影出版社, 1996.
- [2] 杨占家. 电影美术师杨占家作品集. 北京: 中国电影出版社, 2010.
- [3] 朱家溍. 明清室内陈设. 北京: 紫禁城出版社, 2004.

[基金项目: 2018 年度山东省艺术教育专项课题, YJ201811266]

（李江丽，山东省文化艺术学校讲师）