

YOUTH FORUM | 6th
中国电影博物馆 青年论坛

电影博物馆举办第六届青年论坛之青年电影美术人论坛

从电影诞生之日起，电影美术就与这个光影世界相生相伴，发挥着不可或缺的重要作用。上周五，以“电影造型的美学追求”为主题的第六届青年论坛之青年电影美术人论坛在中国电影博物馆举办，本次论坛由中国电影博物馆和北京电影学院主办、中国电影美术学会协办，中国电影美术学会的会长祖绍先、北京电影学院副院长王鸿海、导演王全安、丁晟、著名美术师霍廷霄、雷志良、曹久平及数百位媒体、学子共同参与论坛，围绕数字时代的电影美术、电影中的空间艺术、电影美术人才培养等议题展开对话，为中国电影美术的发展和探索提出了许多宝贵的经验和建议。

参会嘉宾合影

论坛现场 电影学院王鸿海院长发言

中国电影博物馆馆长杨永安为捐赠者颁发证书

此次中国电影博物馆将第六届青年论坛安排在《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年及国际博物馆日举行。本届论坛除了由主题论坛、电影大讲堂、电影美术获奖影片主题影展和电影美术设计师捐赠物品展四部分组成之外，还特别走进社区为居民放映电影美术获奖代表影片《太阳照常升起》，而在中国电影美术学会的支持下，李居山、楼青兰、张先得、屠居华等12位资深电影美术师还将自己的手绘设计稿捐赠给中国电影博物馆，让更多观众深入体会电影美术的魅力。

聚焦数字时代 探索中国电影美术出路

数字技术对电影的影响是一个全球性的话题，在上周五的论坛上，多位出席的专家和业界人士也对此提出了各自的看法。北京电影学院现代创意媒体学院常务副院长、从事电影美术接近50年的著名美术师宋鸿荣认为，从1978年的《星球大战》开始，数字技术极大地提高了电影的创意和表现力，改变了传统的电影制作观念，为电影造型插上了翅膀，当代电影美术师应该努力掌握数字技术。北京电影学院美术系特技教研室的教研室主任刘晓清也认为，当年《大红灯笼高高挂》里使用的灯笼要用很繁琐的工序制作出来，而现在只需要计算机三维软件就能迅速合成，数字技术延展了电影人的思维和想象力。

在肯定数字技术的同时，刘晓清提出电影是科学和艺术的结合体，当代电影美术师应该首先训练好自己的美术观念和

技能，这样才能更好地利用数字技术为电影服务。著名美术师潘捷、屠居华也表示，数字技术只是一种工具和媒介，美术师的专业功底不能丢，而且中国电影美术更应该继承传统，比如发扬中国的书法、绘画风格，创造出中国独一无二的艺术表现形式。此外，宋鸿荣还表示，如今有不少中国电影的美术造型不符合历史真实和时代特征、场景混乱、缺乏文化内涵，中国电影美术人应该避免类似的问题，并提高自己的创新意识，“不要一部影片成功，大家都去跟着学，这是最没有出息的。”

结合实例 生动展现电影美术的价值

电影美术是最直观的视觉表达，多位出席论坛的嘉宾把自己的代表作带到现场，用实例为观众讲解电影美术的门道。国内顶级美术师霍廷霄表示，整体造型设计、色彩把握对一部电影至关重要，他现场展示了自己参与的《英雄》《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》《白鹿原》等大片的视频素材、图片、手稿，讲述了自己为这些影片的美术造型所付出的心血和精力，其中光是《满城尽带黄金甲》中的琉璃就用了半年时间来做实验，“任何一个小细节都要兢兢业业地去研究、探索，拿出独特的创意，这是一个美术师最主要的追求”。

电影学院电影特效实验室教师、著名电影美术师李金辉以自己参与的《星空》和《李献计历险记》为例，展现了自己在这些影片中尝试的空间转换效果，提出了在电影制作形态急剧变化的环境下，电

影美术师应该向更多维的方向拓展思维的观念，“我们可以考虑把东方绘画的风格转换成大银幕的视觉艺术，这是美术师的使命”。

回溯历史 呼吁重视美术师地位

本次论坛提出了一个十分重要的议题：长期以来，电影美术没有得到足够的重视，在当代电影发展的态势下，电影美术应该得到更多尊重、发挥更大价值。导演韩刚则回忆起当年在北影厂当美术师时，许多同行都愤愤不平：“当年，字幕上都打着摄影师、录音师，而美术师被打成美工，变成工人了！其实美术师真的非常重要”。中国电影美术学会的会长祖绍先也表示，过去由于电影美术行当不受重视，逼着尹力、韩刚等一大批电影美术师转行当导演。几位业内人士的观点激起了现场媒体和嘉宾的强烈共鸣，一位观众表示，看过《英雄》《大红灯笼高高挂》多年之后，其中的一些画面和场景还是令人记忆犹新，“国内不少导演、演员、摄影师都出名了，但为什么电影片方很少向大家介绍美术师？正是他们为观众打造了精美绝伦的画面”。而不少就读美术系的学生表示对未来的职业前景缺乏信心，一位曾在剧组实习的同学还透露，他曾尝试与导演沟通美术问题，但没有被采纳，“难道美术师这么不重要么？”

对于观众和学子的担忧，部分业界人士也给出了积极的答案。执导《大兵小将》的著名导演丁晟也曾是一名毕业于电影学院美术系的美术师，他透露正因为自己拥有美术功底，所以转行当导演的时候很自信，“《大兵小将》的一千多个分镜头全是我画的，和摄影师沟通起来很容易，我很清楚自己要什么，不会耽误任何时间，这都得益于学美术的积累”，而执导《图雅的婚事》《白鹿原》等影片的著名导演王全安则坦言，过去他也不太关注电影美术，但《白鹿原》是一部完全建立在“再造空间”中的电影，人物造型、场景设计对电影的内涵和表达至关重要，这也让他第一次深刻地领会到美术师的重要性，“所以我现在的感受是，美术师特别值得尊重”。

平等交流 为青年学子答疑解惑

本次论坛吸引了数百位来自电影学院等高校的学子、观众参与讨论，到场的专家和业内人士耐心回答学子们的提问，诚恳地表达自己对电影美术行业的观点。在业界口碑一流的美术师霍廷霄和曹久平都认为，做美术师首先要有扎实的绘画基础，“专业就是专业，这是最重要的”，曹久平还提倡学子们多读文学作品和哲学、历史著作，全方位提高素养，霍廷霄则强调与人打交道也很重要，“美术师与导演、各个制作部门的沟通很重要，这都是我的创作经验”。著名香港美术师雷志良建议学子们多看电影、连环画，去研究里面的分镜头和服装设计，他还认为电影人最重要的是保持童真和创意，并且用心去体会人生，这样才能做出上乘的作品。

导演 丁晟

导演 王全安

国家一级美术师 宋鸿荣

香港电影美术师 雷志良

国家一级电影美术师 屠居华

北京电影学院美术系教授 宫林

国家一级美术师 祖绍先

电影美术设计师捐赠物品展