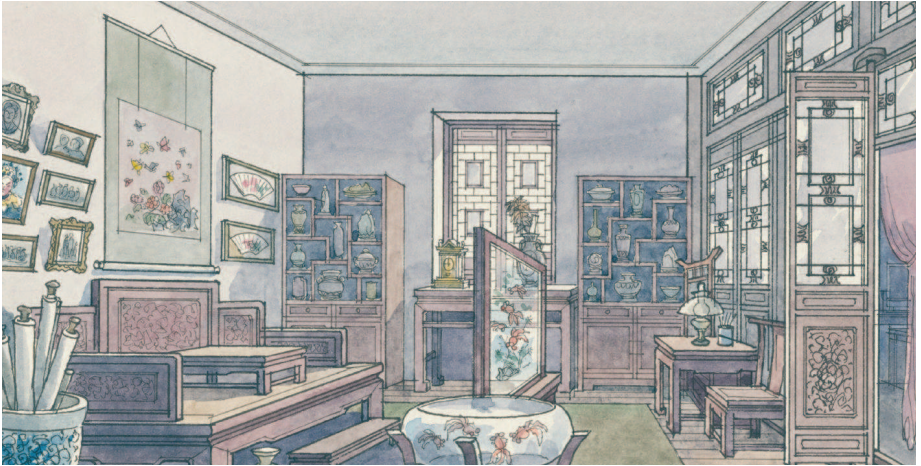




▲电影《霸王别姬》气氛图，杨占家绘
►电影《红楼梦》气氛图，杨占家绘
(后浪出版公司供图)



那些惊艳你我的影片，都是他们撑起的场面

走近电影美术师，走近银幕光影背后的造梦者

本报记者 范昕 实习生 黄瑶

杨占家：
在他的一纸素纸下，艺术的想象与建筑的严谨完美结合

提到杨占家这个名字，知晓的人们可能不多，但如果提到《红楼梦》中的荣国府、《霸王别姬》中的梨园戏班、《卧虎藏龙》中的繁复瓦顶、《满城尽带黄金甲》中的华美宫殿等绘图布景设计全出自这位老先生之手，人们会恍然大悟，原来他的作品早就深深定格在你我记忆中。今年82岁的杨占家，早年是中央工艺美术学院建筑美术系的老师，1972年调入北京电影制片厂任美术师，从此便与电影美术结缘。近半个世纪，他用经得起反复推敲的建筑设计手稿，为陈凯歌、张艺谋、王安、王家卫、张婉婷、吴宇森等造梦的电影导演绘就坚实的蓝图，留下一大批影史经典。

杨占家所有的绘图设计都是一笔一划精雕细琢出来的。许多电影美术设计师绘图时会用到格子图纸，按照比例来绘图，但杨占家只需一纸素纸，绘完后再标比例，这种绘图模式一般人不敢轻易尝试，因为一旦出错整幅图就废了。在他那一幅幅令人惊叹的设计图纸背后，是数十年来功夫和心血。

为谢铁骊、赵元导演的系列电影《红楼梦》绘制场景图纸，杨占家花了整整五年全身心投入，仅研究剧本就用去

两年，后来的三年则一直跟着剧组的拍摄同时进行自己的绘图。设计荣国府时，他跑了许多地方实地勘察，一番斟酌后决定自己盖一个荣国府，最终地点选在北影厂的院子里。一进北影厂，映入眼帘的只有一片桃树林，杨占家凭着自己的建筑美术功底以及合理的想象，对着这片树林设计出华美的荣国府，高度还原原著所述繁复多变的府内构造，一点点勾画出走廊、院子、夹道……直到实景的完整呈现，令人叹为观止。这是杨占家在电影美术中的一大创新，将美术的想象和建筑的严谨在图纸上巧妙地结合起来，给当时的电影美术界带来新风。参与陈凯歌导演的《霸王别姬》电影制作，杨占家前后也整整用了一年。其间，剧组想在北京老弄堂中进行拍摄，杨占家却提出，街上杂乱的电线很难遮住，加上原汁原味的牌楼少了，于是他索性在北影厂搭建了五条街道，将北京古色古香的胡同、弄堂文化一一融入。为了给观众展现一个贴近生活的戏园子，杨占家亲自带着纸、笔、尺，跑遍北京的大小胡同，偶然找到虎坊桥的湖广会馆旧址。当时里面非常破旧，但他一眼就相中了。日后人们在银幕上看到的戏园子包

厢，正是借鉴了此处。

杨占家的纸上场景不仅仅只有恢弘、精致。他注重建筑场景的美感，更注重在实践中的可操作性。他的设计图几乎零误差。《卧虎藏龙》电影中，玉娇龙与俞秀莲有一场长达四分钟的屋顶武打戏堪称经典。杨占家的设计，可以说奠定了这场武打戏精彩的基础。从图纸上看，这是一片连绵繁复却又不失工整的屋顶，房屋线条比直利落，从细节看就连瓦楞纹路、窗户的造型、门的式样都有细致详尽的描绘。再看杨占家为电影《七剑》设计的那些古代兵器：锋利尖锐的天瀑剑，配有螺旋式的手把，扁平精致的剑鞘，每一处的尺寸长度都计算得滴水不漏；圆环式对称的飞镖上，十二只类似三角形的小飞镖连缀在一起，圆环的直径与小飞镖的大小都拿捏得恰到好处。杨占家曾坦言，“把图纸上的东西变成能用的道具，具体细节、怎么拼装，都是我仔细考虑的。”

在参与制作电影《功夫之王》和《木乃伊3》之时，外国的总美术师看了杨占家的纯手绘图纸格外感叹，特别嘱咐道：“你可别学电脑啊！”杨占家自己也时刻叮嘱现在的学生，不能丢了基本功，“我们做美术的，必须有素描和手绘的本事。比如你画柱子，手绘才能更好地体现它的纹理、氛围、明暗，用电脑可能那个感觉就没了。”

的一抹亮紫色更使灵魂树散发着神秘而又神圣的感觉。正因这样的创作，观众得以看到如精灵般的树种子在空中跳动漂浮的童话场景。

“要想把片拍下去，现场就得有点绿”，电影圈流传着这样一句话。这指的是大多数电影的拍摄制作，为了降低成本、提高工作效率都会以绿布为背景或者在大棚内拍摄，而大量的棚拍和绿布都需要后期来补全，造景绘画技术就显得尤为重要。在改编自迪士尼老牌动画《睡美人》的电影《沉睡魔咒》中，科尔即运用其高超的造景绘画技术探索了一次新的尝试。他曾坦言，“原作的成功之处在于其优美的风格化，而我们的挑战在于既要尊重原作，又要给观众以新鲜感。”在科尔设计的主人公玛琳菲森黑化后出现的几处场景中，色彩都以暗黑系为主调，用枯槁缠绕着直戳苍穹的断枝作为大背景，才有了女巫玛琳菲森与这席卷而来的枝藤仿佛融为一体的震撼场面。而这一幕令人叹为观止的壮观画面背后，真实的拍摄场景却是演员安吉丽娜·朱莉面对一片蓝布，没有任何道具。科尔运用造景绘画创建了想象中的黑暗魔法场面，而这样的暗黑色彩以及张牙舞爪的树枝更加映衬了这一人物内心爆发的力量。

漫，有的植被沿着峭壁不断伸展连接到另一颗巨石上从而形成一条条树链，在周围弥漫着朦胧的雾气和云中若隐若现。这样的场景设计为作品的奇幻仙境色彩增添一笔神力。科尔表示，“在开始造景绘画前，要先对创建的世界做一个粗略的描绘，然后使用一些参考图像”，而这一场景的设计参考图竟来源于中国张家界界的“南天一柱”。灵感来了后科尔会根据自己的设想以及影片的风格进行后期绘景，为了增添石头山峰的嶙峋陡峻之感，科尔刻意减少石头上的植被，增添了许多形状各异的石头。他的一些造景绘画还采用了中国的绘画艺术，比起后期制作的大片效果更能突显星球环境的梦幻。“灵魂树”在这部影片中格外吸睛，此场景据说参考自日本栃木县足利公园的一棵紫藤。在绘画图中，一棵垂挂千万条纤细柔软的枝条的大树屹立在中央，从它根部蔓延出的根茎舒展盘亘在地上，每一根树茎又不断错开成两三条根茎。虽然科尔的设计图没用鲜艳的色彩来渲染，但一笔一划描绘出的错综复杂的暗色根茎凸显了灵魂树的古老幽深，后期增添

迪兰·科尔：
潘多拉星球的“悬浮山”“灵魂树”，都是他开的脑洞

《阿凡达》中男女主人公驾驭神兽的唯美场景、飞流直下的瀑布、充满神秘的幽蓝色丛林以及广袤无际的缥缈仙境，《指环王：王者归来》中拥有史诗美感的刚铎之都白城米纳斯提斯、枯枝横生的荒芜黑暗之景、索伦之眼升起在漆黑之中的力量，《爱丽丝梦游仙境》中色彩斑斓的奇幻蘑菇森林、宏伟气派的白色梦幻城堡、缠满蜘蛛网的风车小木屋……这一幕幕令人震撼惊叹的视觉效果场景，都出自美国年轻的电影美术设计师迪兰·科尔。

科尔从小热爱画画，而电影《星球大战》在塑造他的未来上扮演了重要的角色。当他看这部电影，造景绘画(Matte painting)和概念艺术一下子点燃了他的心。将造景绘画与电影场景无缝对接，日后正成为科尔电影制作的特色。

电影《阿凡达》创下的票房神话中，科尔的造景绘画和概念设计功不可没。在这一系列制作绘画中，悬浮山是重要场景之一。只见一块块倒金字塔山峰漂浮在苍穹之上，这些山石的顶部较为平坦，而四周极为陡峭，石头上垂挂下来的枝条凌乱散

丹提·费瑞提：
他所创造的可信又极富戏剧张力的氛围，三夺奥斯卡

凭借电影《雨果》《理发师陶德》《飞行家》，意大利的天才美术设计师丹提·费瑞提曾经捧走三座奥斯卡最佳艺术指导奖项的小金人。从事电影业50年来，费瑞提总共参与了60余部电影的制作，不乏耳熟能详的《灰姑娘》《禁闭岛》《冷山》《纯真年代》等。他最为擅长的，是用设计复活场景，创造一种可信又极富戏剧张力的氛围。

在《雨果》这部电影中，费瑞提负责整个“雨果世界”的建造。他为影片开场设计的钟表特写令很多人记忆深刻。随着钟表齿轮的转动，画面逐渐转换成夜晚的城市，这种画面颜色的变化费瑞提完全依照油画的经典配色方法，用了大量的高灰度颜色却搭配出了炫目的色彩。他的设计图将颜色之间的对比发挥到极致。而在设计这部影片中著名的火车站场景时，费瑞提参考了许多同时代的巴黎建筑，并亲自在影棚使用两个连接的区域重建了火车站。有的美术指导为了节约经费和时间，设计的场景并不立体，需要摄影师选好特定的角度去拍摄，否则将“穿帮”。费瑞提的团队创作出来的场景却都是立体真实的，导演可

以从任何角度拍摄，就连火车站里书店的书籍也是真实的。在拍摄火车冲出车站撞倒在地的一幕时，费瑞提真实地还原了这一历史画面，他使用泡沫做成火车头，实拍的时候直接将道具模拟当时的撞击画面。

从事电影布景设计几十年，费瑞提坚持利用手工制作场景，这种方式让他有了与众不同的优势。电影《纽约黑帮》中，只有两三个镜头使用CG技术，其它都是费瑞提及其团队建造的。他们在罗马电影城建造了一个具有老房子、污水管和猪圈的小镇，甚至建造了一条临时的哈德逊河，配有一艘船。一个多世纪前的纽约街景在意大利“重现”了。影片讲述的故事发生在导演马丁·斯科塞斯年少时生活的地方，作为异乡人的费瑞提完全不了解当地的风情和特色。他花了大量时间搜集资料，掌握相关历史背景。对于自己的电影美术设计，费瑞提曾坦言：“我们不是要复制历史，而是在深入研究历史的基础上，运用设计来重现当时的历史，要生活在这样的历史情境中。”

“我就是喜欢他的想象力”，与费瑞

从《红楼梦》的怡红院到《霸王别姬》的梨园戏班，从《夜半歌声》的西洋建筑到《西楚霸王》的阿房宫，近日，随着厚厚两本《杨占家电影美术设计作品集》的出版，书中一批电影美术设计手稿刷屏网络，惊艳众人。人们的视线也由此从光彩夺目的电影本身，转移至银幕背后的造梦者——电影美术师。

——编者



▲电影《妖猫传》场景设计图



▲电影《雨果》场景设计图



▲背景运用了造景绘画的电影《爱丽丝梦游仙境》



▲电影《阿凡达》场景设计图