

<<电视剧照明艺术论>>

图书基本信息

书名：<<电视剧照明艺术论>>

13位ISBN编号：9787565706011

10位ISBN编号：7565706019

出版时间：2013-1

出版时间：中国传媒大学出版社

作者：李兴国，徐智鹏，张林 等著

页数：221

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电视剧照明艺术论>>

内容概要

《电视剧照明艺术论》将从一般艺术创作规律的探求人手，总结、梳理、提炼出电视剧照明创作的基本规律，在此基础上挖掘电视剧照明的艺术特征，分析可见光、照度、亮度、色温、色彩、气氛等符号在电视剧创作中的作用，探寻电视剧光线与画面叙事、光线与视觉审美、光线与形象造型、光线与剧情气氛、光线语言的构成与表述等。

书中将借鉴、分析大量的电视剧、电影作品，有的还要进行个案分析和研究。

在此基础上，我们力图站在较高的视点上观照、审视电视剧照明的艺术本质以及它与艺术学的关系，它与电影、音乐、美术、文学艺术在创作上的互动关系，电视剧创作群体内部各主创部门的关系，等等。

在项目研究过程中，我们走访了活跃在创作一线的影视剧照明师、摄影师和导演，参与了一些电影和电视剧的拍摄；为该项目专门召开了全国影视剧照明、摄影创作专家、学者大型研讨会；同时观摩了大量有代表性的电视剧和电影作品。

这些工作作为项目的研究、写作奠定了基础。

在项目研究过程中，令人遗憾的是，电视照明和电视剧照明方面的相关书籍较少，可供参考的论文、文章也不多，许多获得国内外奖项的影视剧作品缺乏理论总结与提升，一线的实践创作走在了理论研究的前面，使二者形成较大的距离与反差。

许多从事影视艺术研究的同行也愈加感受到压力与责任。

本项目研究力求拉近电视剧照明应用理论研究与创作的距离，力求建构电视剧照明艺术学的理论雏形。

但是，《电视剧照明艺术论》的研究思路、方法以及涉及的内容、学术观念，与目前电视剧艺术创作的自身发展、追求仍存在一定距离，理论与实践二者之间的契合也不够紧密、流畅。

电视剧照明艺术的学术与理论的建构、研究需要业界和同行较长时间的学术总结、积累，需要理论与实践、实践与理论的互为联动补充，才能将蕴藏在照明创作中的思想、理念、情感、美学追求提纯出来。

<<电视剧照明艺术论>>

作者简介

李兴国，中国传媒大学戏剧影视学院教授、院长，中国电视家协会副主席，中国电视艺术家协会全国高等院校电视艺术委员会主任，中国电影家协会电影高科技委员会常务副会长，中国广播电视协会电视灯光研究会副会长，担任中宣部“五个一工程奖”、中国电视文艺“星光”奖、中国广播电视节目奖、电影“华表奖”以及中国电视“金鹰奖”评委。2002年度被评为“北京市十佳电视艺术工作者”。

徐智鹏，中国传媒大学戏剧影视学院导演系教师，电影学博士。参与编剧的电影《守望幸福》荣获第三届澳门国际电影节组委会大奖；微电影《魔鬼理论16号》荣获2012年第五届上海大学生电视节“紫丁香”评委会大奖、最佳编导奖。参与多项国家级、“211”科研课题的研究，并为大量研究生与本科生的短片创作担任剧本医生。

张林，中国传媒大学戏剧影视学院摄影系讲师。1998年和2005年先后获得中央戏剧学院舞台美术系灯光设计专业学士学位和舞台设计硕士学位。2010年赴英国诺丁汉特伦特大学（Nottingham Trent University）做访问学者。2011年赴德国维斯马高等专业学院（Hochschule Wismar）攻读建筑、景观照明设计硕士学位。此前担任了大量舞台演出的照明设计，目前将设计实践扩展至大型照明环境设计领域。

<<电视剧照明艺术论>>

书籍目录

导言

上篇 引论

一、读图时代的光线艺术

(一) 光线语言的魅力与审美价值

(二) 读图时代的机遇与挑战

(三) 全球化语境下的中国电视剧

二、电视剧照明的定位

(一) 照明设计在视觉艺术创作中的作用

(二) 技术的发展对电视画面的影响

(三) 照明对电视画面美的作用

(四) 关系创作质量的重要环节

(五) 照明设计的地位有待提升

三、创作团队的合作关系

(一) 照明与导演

(二) 照明与摄像

(三) 照明与美术

中篇、本体论

一、电视剧照明的艺术特性

(一) 光的特性

(二) 电视剧画面的特性

(三) 电视剧照明的艺术特性

二、电视剧照明的功能

(一) 提供基本照度

(二) 刻画视觉形象

(三) 营造环境气氛

(四) 强化视觉冲击

(五) 创造视觉美感

三、电视剧照明艺术的视觉元素

(一) 剧情的动势线——光强

(二) 剧情的情感线——光色

(三) 光线的质感表达——光质

(四) 光线的视觉形象——光束

(五) 光效营造的命脉——光位

(六) 光效的区域分布——光区

(七) 光线暗区的造型——光影

(八) 四度空间的光效——光的运动

下篇 创作论

一、照明设计的创作角度

(一) 切入创作的时机

(二) 从文本切入创作

(三) 从导演构思切入创作

(四) 从摄影构思切入创作

(五) 从美术设计构思切入创作

(六) 从生活积累出发切入创作

二、照明设计的宏观把握

<<电视剧照明艺术论>>

- (一) 确定照明的整体风格
- (二) 把握作品的整体色调
- (三) 把握作品的整体节奏
- (四) 寻找准确的视觉语汇
- (五) 掌握准确的实施手段

三、照明设计的微观把握

- (一) 挑选合适的灯具
- (二) 光源色温的把握
- (三) 画面的色彩连接
- (四) 准确把握光比
- (五) 晴天外景光线处理
- (六) 典型环境的布光
- (七) 室内剧的照明设计

四、照明设计操作规程

- (一) 阅读和研究剧本
- (二) 与导演会面
- (三) 与主创人员协商构思
- (四) 照明方案的酝酿产生
- (五) 搜集技术资料, 选择器材
- (六) 确定照明工作人员
- (七) 实施方案细节的准备
- (八) 观看导演的现场调度, 了解摄像师的需求变化
- (九) 安装灯具, 对光、调光

五、照明艺术的新技术支持

- (一) 科学技术影响照明艺术的发展
- (二) 数字技术介入影视照明
- (三) 数字时代的照明艺术
- (四) 正确对待照明技术发展

六、照明设计师的素质和追求

- (一) 照明设计的人才现状
- (二) 照明设计师的专业素养
- (三) 照明设计师的团队意识
- (四) 照明设计师的个人修养
- (五) 照明设计的人才需求走向

参考片目

参考文献

后记

<<电视剧照明艺术论>>

章节摘录

版权页：插图：2.光色的作用（1）渲染情调，烘托气氛 光色是光的物理特性。

但是，不同的光色给人们造成的心理感受是不一样的。

红色有时代代表着激情，有时又透着血腥；绿色是青春、生命，是充满希望的象征；白色象征着纯真、圣洁，有时又充满恐怖感和森严感；黄色具有富贵和皇家之气，等等。

在艺术作品中，丰富的、鲜艳的色彩都与幸福和欢乐相联系，而灰暗的色彩又大都与压抑、悲伤的事情相关。

例如《水浒传》以宋江接受朝廷招安为分界线，前半部分叙述水泊梁山将领杀富济贫、对抗朝廷屡屡获胜的英雄业绩，照明以浓烈、粗犷的暖色调居多；后半部分描写梁山英雄接受招安后的凄惨下场，光色明显地灰暗、凄冷。

（2）外化人物的心理、情感 光色特别适用于表达人的主观情绪和心理感受，在电视剧中，光色的变化常常能够把人物的心理外化。

李少红导演的作品就经常利用光色反映人物心理。

在《大明宫词》中，老年武则天常做噩梦，梦见她下令杀死的人变成身着白衣的女鬼来复仇。

为了强化武则天的恐惧心理，画面上暗沉的夜色中诡异的白猫和白衣女鬼都被用高亮度的蓝光笼罩着，眩目的、泛着幽幽蓝光的白色直让人毛骨悚然。

（3）“二次着色” 光色可以统一和协调画面中所有可视形象的色彩，对场景中的布景、服装、化妆及道具进行“二次着色”。

如果借用绘画的语言，就是说光把画面中的内容都统一在一个“调子”里了。

如在电视剧《南行记》中，有一个情节是主人公背着一些小商品到苗寨，清晨，暖黄色的太阳刚刚露出地平线，大地上的万物都被涂上了一层暖暖的金色，整个画面都被这种色调笼罩着。

（4）突出作品风格 在照明的八大元素中，光色的变化是比较容易被感知的，而且，它所蕴涵的情绪色彩也很强烈。

所以，在一些强调风格化的作品中，光色常常成为塑造作品风格的重要手段。

如在革命剿匪题材电视剧《英雄》中，为了表现不同的环境，通过浓郁的红、蓝和黄色调的主光源的搭配，很好地突出了题材的特点和东北人性格中爱恨分明的一面，使作品具有风格化的特征。

3.光色的应用在电视剧创作中，作为主要的风格因素，色调，尤其是主色调，本来应该是放在重要的位置考虑，但是，受篇幅、预算等各方面的限制，电视剧在色调设计方面比较突出的作品还不是很多，不像电影那么普遍、典型。

因此，为了更好地说明问题，光色的应用这部分所举的例子主要是电影方面的。

（1）全剧要有主色调 主色调即作品的色彩基调。

如同光强的设计一样，主色调也要从整体的层面进行把握。

有的需要艳丽多彩，有的需要清淡素雅，有的需要运用强烈的对比，有的需要柔和的调和色调。

比较典型的例子，如基耶斯洛夫斯基的系列电影作品《蓝》、《白》、《红》，片名即显示了影片光色的主色调。

尤其是在《蓝》中，暗蓝的色调贯穿始终，对揭示女主人公的心理状态起到了很好的辅助作用。

<<电视剧照明艺术论>>

编辑推荐

《电视剧照明艺术论》由中国传媒大学出版社出版。

<<电视剧照明艺术论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>