

妆 特效造型师 出奇幻世界

文/海南日报记者 赵优
图/海南日报记者 袁琛

日前，星光熠熠的第二届海南国际电影节在三亚举行，各国佳片轮番上映，堪称影迷的饕餮盛宴。在中国影视产业蓬勃发展的同时，影视整体制作效果也更加精益求精，这其中离不开摄影摄像、化妆师、服装师、道具师等幕后英雄。

如今，海南也出现了这样一个团队，把无限的想象力和先进的技术融入影视特效艺术，让人们走进不同于现实的奇幻世界。

1 追梦特效造型师

身形庞大且面部迥异于常人的独眼巨人、白皙的脸庞布满恐怖血丝的吸血鬼、散发着邪恶气息的女巫……上个月，长影环球100奇幻乐园里“鬼怪出没”，着实让游客感受到了强烈的视觉刺激。

而这些“鬼怪”背后的造型师，就是李斌的影视特效团队。从精细严谨的建筑设计师到发散想象力天马行空的影视特效化妆师，这样的职业跨界看上去有点让人不可思议，但是对于李斌来说，似乎又在情理之中。戴着眼镜、身着西装，文质彬彬的李斌微笑着说：“看上去是完全不同的职业，其实它们都属于设计类工作，需要的基础知识是相通的，它们都需要具备美学、计算机、美术、雕塑等知识。只有基本功扎实了，你设计的东西才会让人觉得赏心悦目，充满了美感。”

“我从小就喜欢看电影，那些怪物、外星人、宇宙飞船等各种影视形象和道具无不显示出电影制作者无穷的想象力，这非常令人着迷。”谈起自己所热爱的工作，李斌神采飞扬。“通过影视特效，我们可以尽情追求梦想，实现想象。”

2017年，虽然拥有一个干了多年且收入不错的职业，但决意追求梦想的李斌带着自己的设计、雕塑和美术功底，来到北京进行深造，影视特效师从中国特效第一人肖进，化妆技术师从中国化妆第一人毛戈平。结束学习后，李斌留在了北京，跟随老师在剧组参与了多部影片的特效及服装道具的制作工作，积累了大量宝贵的电影特效实战经验。之后还与好莱坞著名特效艺术大师、雕塑家池田朗人学习国际一流的特效制作方法。

积累了物理特效、计算机特效、雕塑造型、3D打印等大量电影技术后，2018年末，李斌得知海南开始建设自贸区、自贸港，他毅然决定放弃已经积累的北京电影资源回到海南，组建了海南第一支影视特效团队。

“虽然现在拍电影可以用电脑做影视特效，但是从成本和真实度上来说，实体特效化妆仍必不可少，根据特定的角色设计，搭配适合的妆面、道具、服装等，整体设计，最后创造出大家看到的电影角色形象，这不仅能让演员更加入戏，还能让人物更加逼真，引人入胜。”李斌介绍说，特效化妆主要出现在科幻、玄幻类还有各种需要反映人体变化的影视作品中，比如一个人从20岁到80岁的变化，就必须通过特效化妆技术去改变他的脸部皮肤和结构，让他的角色年纪变化真实可信，这样才能让观众入戏。再比如枪伤、刀伤、疤痕、烧伤等局部特效以及将想象变为现实的整体形象特效等，这都需要特效师根据角色和剧本需要用乳胶、硅胶、石膏、树脂等材料，去打造逼真的效果。

“例如，巫婆是各类影视剧中常见的角色，她们往往佝偻着背，长着鹰钩鼻和尖下巴，干瘦的手上伸出尖利的指甲。独眼巨人虽然有着人类的身形，但面部结构却迥然不同，脸上只有一只长在正中间的大眼睛，嘴巴中长满獠牙，身披铠甲，手握狼牙棒，看起来十分凶残。可如何将这些形象真实地制作并呈现出来呢？这可不是一件容易的事。这涉及到一系列的制作流程。”

3 用“想象力+细节”塑造角色

“首先要做的就是翻模。我们需要把角色扮演者的头部或者身体复制下来。大部分时候，我们还是采用传统的翻模法，演员首先穿戴头套保护好头发，涂上脱模剂，特效师将翻模材料快速涂抹在模特脸部，待材料凝固后去除多余的部分，接着将准备好的石膏按照一定厚度覆盖其上，等石膏凝固后，再将石膏或者树脂的翻模材料灌入做好的模具内，一个与演员有着同样轮廓的模具就完成了，这就为接下来的雕塑打好了基础。”李斌介绍，现在他们也会用打印翻模技术，通过3D扫描演员身体，得到计算机模型数据，然后通过3D打印得到模具。

在模具上的雕塑创作才是特效师发挥想象力的时间。“我们首先要画出角色设定稿，然后在模具上进行雕塑，逐渐雕刻出角色的造型，比如夸张的鹰钩鼻、额头上的眼睛。”李斌说，这个过程并不是随性而为的，必须掌握一定的人体构造知识，骨骼结构、肌肉走向、皮肤纹理都要合理，不合理的话就不符合大家的认知，观众会觉得假，而“假”，就是电影特效的大忌。

“那如果创作的是一个外星人或者怪物呢？这种完全不存在、没见过的生物又是怎么设计制作的？”记者不禁发问。李斌笑着回答：“人类的想象力必须建立在现实的基础上，就算是一个外星人，他的外形和相貌也要符合基本的进化学原理和人类的基本认知以及审美。比如高温星球生物的毛发大概率会退化，皮肤会很厚，会进化出独特的散热系统。水系生物表皮很可能是光滑的，这些都需要特效师拥有大量的相关知识，才能创造出让观众觉得真实可信的角色。”

“我们有时候甚至会到医院去观察各种真实的伤口，就是为了做出更真实的伤口。”李斌说。

当角色的各个细节都雕塑完成后，再用热发泡或者硅胶这样的特殊材料进行一次翻模和压皮，就能够得到一张有着相同轮廓和细节的“假皮”。“假皮”轻薄而柔软，用喷枪、海绵、画笔、酒精油彩等工具上色之后，一张栩栩如生的脸呼之欲出。

“真实的皮肤质感一方面来自于纹理，另一方面就来自于色彩，不同的生活环境造就、进化了不同的肤色和纹理，而这也需要特效师观察入微，细心塑造。比如独眼巨人的眼睛，就是通过颜料画出瞳孔与血丝，并涂上凝胶模仿组织液，才能呈现出眼睛的真实感。而他的皮肤肯定属于厚实的类型，所以要参照大象之类的皮纹去处理。”为了追求真实，特效师甚至还会在“假皮”上粘贴或植入毛发，达到以假乱真的程度。此时，制作好的“假皮”就可以粘贴在已经套好头套的演员头部，通过特效用的胶水贴合演员脸部，并让边缘得到细致处理，减少破绽。加之服装、道具的配合，演员瞬间就化身为电影里的角色，堪称“大变活人”。

“利用计算机建模与3D打印技术结合，在好莱坞已经是一个广泛应用的电影技术，基本上涉及到盔甲和道具类都会用到3D打印技术。《钢铁侠》里的那些酷炫的战甲，很多都是3D打印制作的。我们先在计算机里建立盔甲和狼牙棒的模型，然后输出到3D打印机里进行打印，打印一般用的是可降解树脂，打印完成后进行修整打磨拼装，然后喷漆上色，当然，最后还有很重要的一步，就是‘做旧’，每一个服装和道具都不会是全新的，它都会经历雨雪风霜、磨损开裂、污渍等，所以要进行相应的做旧，才能让角色更加真实可信。”

设计、雕塑、翻模、上妆，影视特效化妆师不仅是充满想象力的职业，更是追求完美细节的手艺人。李斌手指上沾满了各种颜料和化学品，粗糙的双手就是他热爱这项事业的一个证明。

“我希望海南的影视文化也能努力追赶国际一流水准，助力海南成为真正的‘电影之岛’，吸引更多电影工作者来到海南，把海南电影工业踏踏实实地做起来。中国电影消费者期待看到属于自己的‘迪士尼’与‘漫威’，我们希望通过现代电影工业技术与海南传统文化的结合，创造出具有鲜明地方特色的文化形象，打造出属于海南自己的文化IP，让海南文化与故事走向世界。”李斌说。