

四川美术学院重大学术活动资助项目

全国首届高校特效化妆教学研讨会成果集

QUANGUO SHOUJIE GAOXIAO TEXIAO HUAZHUANG JIAOXUE YANTAOHUI CHENGGUOJI

王果 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

全国首届高校特效化妆教学研讨会成果集 / 王果编
著. — 成都 : 四川美术出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5410-7310-6

I. ①全… II. ①王… III. ①电影化妆 IV.
①J917

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第042168号

全国首届高校特效化妆教学研讨会成果集

QUANGUO SHOUJIE GAOXIAO TEXIAO HUAZHUANG JIAOXUE YANTAOHUI CHENGGUOJI

王果 编著

出品人	马晓峰
责任编辑	陈 晶 廖梦雪
装帧设计	吕明明 黎 莉
校 对	李 颖
责任印制	黎 伟
出版发行	四川美术出版社
地 址	成都市锦江区金石路239号 (610000)
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	8.25
图 片	226幅
字 数	100千
制 版	重庆雅昌彩色印刷有限公司
印 刷	重庆雅昌彩色印刷有限公司
版 次	2017年4月第1版
印 次	2017年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-7310-6
定 价	48.00元

著作权所有·违者必究

CONTENTS / 目录

04 前言

05 活动介绍

论文

06 化装的艺术谈 / 刘秉魁

11 谈影视古装造型与现代造型中的审美观念 / 刘秉魁

16 当代影视特效化装的发展进行审视反思 / 聂春辉

19 战争片特效化装简述 / 王沛

34 艺术类高等院校特效化装教学实践 / 薛松

46 关于影视制作前沿技术与高校教学结合的探讨 / 王果

54 当代化装技术与艺术 / 杨建伟

57 浅析特效化装师的技术素养 / 吕明明

62 浅谈特效化装对影视角色塑造的意义 / 柳芳

66 惊悚恐怖类型电影中的特效化装 / 龙光维

72 影视中的传统化装和特效化装 / 李雨桐

76 影视特效化装的审美意识表达 / 黎莉

81 特效化装发展与影视技术革新 / 曾思源

化装校园秀图片集锦

87 活动记录

94 动态作品汇

111 静态作品汇

124 花絮

131 学生结语

132 后记

前言 *Qianyan*

中国经济近年飞速发展，文化市场空前繁荣，内地院线雨后春笋般建立，看电影成为中国市民大众的主要消费活动之一，电影票房不断翻倍飙升。2015年，中国大陆实现440亿元人民币票房收入，超越美国，成为世界瞩目的最大电影市场。电影投资出现前所未有的繁荣景象，来自世界各地的资金纷纷瞄准大中华市场。

与此同时，电视剧市场亦欣欣向荣，与飞速发展的电影业比翼齐飞，近年齐集宏大制作以及大牌演员的投资数亿的剧集成为主导市场，使得随之成长的影视文化渐渐深入人心，影视创作也受到极大鼓舞，影视界纷纷在制作的各个环节上，力求达到精益求精。

影视行业内有句谚语——制作上没有“不可能”三个字！任何天马行空匪夷所思的想法和概念，最终皆要变成可见可拍的实物、实体，尤其在中国电脑特效日渐完善的年代，在预算范围内，再千奇百怪的想法，皆可解决。所有制作中唯独特效化装环节，和世界的制作水平尚有很大距离。现时内地及中国香港、台湾地区，能承接细密精微的影视特效化装者为数不多，一般承传是师徒制度。剧组解决问题的方法是向外招聘欧美、日韩等国的特效化装师。

四川美术学院贴近中国影视业脉搏，高瞻远瞩承办首届高校特效化装教学研讨双年会，这是一个令业界振奋的计划，期望川美能集结全国权威专才，有制度有系统地培育出优秀的特效化装人才，并探究、开拓此科在中国影视美术教育上的新领域。

雷楚雄

活动介绍 Huodongjieshao

“首届高校特效化装教学研讨双年会”是由四川美术学院主办，影视动画学院承办的重大学术活动。此次活动的成功举办离不开特效化装行业专家与兄弟院校的领导和老师们的大力支持，活动有幸邀请到中国电影电视技术学会化装委员会专家刘秉魁先生。刘秉魁先生作为特效化装的元老级人物，对化装教育的大胆尝试、开拓创新，开辟我国化装教育的新形式，为影视特效化装人才遍地开花树立了榜样。

中国电影工业化体系的初步建成，要求影视特效化装同步发展。目前我国艺术类高校在影视相关专业课程上仍然是教材陈旧、技法落后，与快速发展的影视产业存在脱节的情况。特效化装讲究实操性，并对动手能力有一定要求，这正是美院学生最大的特点与优势。校企合作将最前沿、最新的东西带入校园，新颖的教学方式激发学生们的创作欲望。首届高校特效化装研讨会的开展，符合川美“贴近生活，服务人民；知能并重，奖掖新人；开放兼容，与时俱进”的办学理念。

电影承担着文化“走出去”的使命，也面临着向全球传达中国价值观的任务，特效化装的审美表达正是传递这些元素的有效方式。特效化装的真实感和电脑视觉效果技术的结合，成为当今国际电影行业发展最大的趋势。“首届高校特效化装教学研讨双年会”是站在国际影视行业专业高度，来审视当前我国影视特效化装行业的现状，进行分析，找出问题、原因和解决方法。研讨会的成功举办，建立的电影特效化装联合教育基地将立足西部、面向全国，积极服务于西部地区乃至全国的经济、文化建设和社会发展。

这次活动，在专家和老师的带领下，影视制作专业的同学们积极准备，充分利用自身的专业优势，在特效化装的模型制作过程中取得令人欣喜的成绩。“电影特效化装联合教育基地”的建立，完善了电影特效化装创作平台和合作机制，也为特效化装行业今后的发展奠定了基础。

中国电影市场进入大潮涌起的时代，这次“首届高校特效化装教学研讨双年会”的举办，正是我们在时代发展中对特效化装的审视，必将推动特效化装艺术与技术的探索和实践，促进特效化装运用艺术与技术融合创新，不断创造影视制作教学的新成果。

化妆的艺术谈

刘秉魁

影视化妆是化妆界的高领域，它与其他化妆形式有着根本的区别。

美的由来我一向认为：美在本质上是人自身的一种创造，自然美在生活中当然是有的，但也必须由人来发现，来选择，来感受，来点染，使之符合人们的要求，我们所看到的，日常享受的许多现象，绝大多数却是人们改造后的结果，而且毫无疑问，人类越进步，改造自然的成果也就越大。

我想把这个观点沿用到化妆的艺术上来，人有自身美的属性，但比较理想和完美的自然美总是带有罕见性和易逝性，加之影视剧各种人物建型的需要，人的自身美需要有一次再发现，再创造。通常人们通过化妆来理解自己，进行修饰、润色自己，再创造出一个新自我，而化妆师的任务则是把演员从外形上改变成为影视剧中的角色而不露出任何的化妆痕迹，这便是化妆的艺术。一个好的化妆，要求自然、透明、干净。化妆的流行趋势在色彩上虽然日趋浓烈、夸张，但它最高标准的要求仍是清爽、干净，丽质天生。

在影视化妆中，一个人物的塑造，常常需要运用多种技法来表现，在20世纪90年代我为影片《幻影》中的著名演员李雪健先生做人物造型化妆，李雪健先生要由一个青年艺人演到布满皱纹、白发苍苍的老翁，所有的皱纹要求立体、真实可信，这样，整个人物年龄跨度大，时空被打乱，当时我就运用了多种的化妆技法，例如运用了绘画化妆法、塑型化妆法、毛发化妆法、气氛化妆法、饰物佩戴法等多种化妆技法。这对化妆师的要求就相当高。同时，在我多年的实践中，我觉得化妆的作用是十分重要的，化妆能描画出人物的时代特征，能够改变演员的年龄特征，能刻画人物的性格特征，同时化妆也能弥补演员面部的缺点，改变演员的民族特征和种族特征等等作用。这在实际化妆工作中，影响力是相当大的。

当然，重要的一点，化妆是离不开色彩的运用。经过几十年的经验得出，人体面部的肤色大部分都是含有绿色成分，通过肤色的改变，结构的修饰，五官的描画，来达到化妆的特

点、要求。色彩在化装中无疑是不可缺少的,例如在化装底色中,传统的化装底色只是被用来调整肤色,其实,底色是可以调成不同的冷暖和深浅,在结构化装中,用不同的肉色来塑造脸部的骨骼和肌肉立体感,运用明暗交替的造型效果,将化装底色的不同颜色用你看不出的颜色化出人物的美丽,用这种方法把美的瞬间表现固化在化装中。

经典的审美观是永存的,人们培养出来的经典的审美观,几乎一直不变,也不受不同文化的影响,不同民族和种族而能欣赏同一种美。

当你走进电影这个领域,即将成

为一名电影化装艺术工作者,还需要什么修养?还需要什么?

一、电影化装分成两部分

(一)即化装造型,化装艺术造型创造部分。

(二)化装的技术部分、工艺部分、化装的技术表现方法。

1. 化装工艺技术:绘画方法,整形化装法、塑型化装法、毛发制作、效果气氛、饰物佩戴等。

2. 化装工艺学:塑料技术、化学技术、日用化学美容学、橡胶学、皮肤及口腔整形学等。化装师、服装师、演员等共同来塑造一个形象,电影化装师为形象的构成与创作,在视觉上是一种元素,它是电影创作的一种语言。这种形象的语言是丰富的极其深刻的,艺术作品应该是内容与形式统一的,我国电影在历史上更多的只注重它的内容方面,而又对它的形式重视不够。如对化装造型、服装、道具等部门的轻视,所产生的原因对审美的价值认识不足,电影化装作为化装的一种元素,作为电影的造型语言,是不能用文字的语言比拟的。优秀的人物造型,能给人们一种联想,联想到社会、人生,这种造型具有享受美的价值和认识价值。那么,在改变演员造型及他们的外貌能起到哪些作用?

(1) 改变演员外貌,表现人物的阶级性,哪些阶级性?研究社会地位、经济条件、生活习惯等。

(2) 化装能描画人物的时代特征。

(3) 化装应刻画人物性格特征,一个演员要演出不同的性格,靠自己本身的外貌特征是不能塑造完美的艺术

形象。

(4) 改变演员的年龄特征。

(5) 运用各种化妆艺术手段来弥补演员面部的缺点。

(6) 化妆能够改变演员的民族特征和种族特征。

(7) 我国银幕出现许多著名的历史人物，创作出不少形神兼备的肖像化妆。

(8) 化妆能够赋予演员的地方特征，我国地区广大，各地区的文化素养、风俗习惯不同，各地方的服装、发饰、包头巾、毛巾这些都是化妆师需要研究的领域。

(9) 化妆师能够起到渲染人们的情绪及烘托气氛的作用，根据剧本的情节规定和环境，去做人物的处理，如战火的硝烟、血痕、刀疤、烫伤等等，

以烘托、增加感染力，使剧情更加动人，这种化妆称为效果气氛化妆。

(10) 童话和神话化妆，也体现较多。

(11) 不同风格样式的影片化妆也不同，在色彩处理上也是不同的。

二、艺术家的修养

技巧与技术,技巧的内涵比技术的内涵丰富得多,它包括技术,它使一切技术充分体现创作意图,它是决定艺术性的决定因素,它是艺术家生活经验、教养、立场、观点、研究生活的方法,是由关于艺术的知识 and 创作实践中得来的经验所形成的。

它是一种创造性地把握和描写客观事物(包括人的行为)的特征,从而迷人地表现生活的逻辑。特别是塑造典型人物是一种特殊的本领,从而清楚地了解到艺术工作者在技巧的锻炼和修养方面,所熟悉和掌握的知识,除了掌握技术之外,还要积累经验艺术知识、创作实践的经验、树立正确观点,加强各方面的修养。作为电影化妆师应该有广泛的知识,首先,有深厚的生活知识,积累丰富的形象素材,有出息的人民艺术家到生活中去,那是创作的唯一源泉,去生活、去观察、去研究、去体验。

(一)要有深刻的观察力:我们到生活中收集素材,调查研究,体验生活,分析生活,研究生活。观察是积累生活的必要手段,生活积累越多,你的阅历也越丰富,你就获得更多的创作自由。如何观察:比如鞋匠专注意人的脚,各行各业的观察……

(二)要有敏锐感受力,在观察客

观事物的同时,客观事物必然给我们一种感觉,产生一种感受,产生联想,这种感受、联想随着个人的不同时代也不同,但化妆必须拥有强烈的感受能力,对形象的敏感,对形象的思维能力,才能把形象表现好,表现得生动。

(三)要有丰富的想象力,艺术形象是思维,艺术工作是依靠客观事物感觉、感受、联想、想象进行创作,没有想象就没有审美,因此也就没有艺术,如果没充分的想象力就不能创作出精彩的艺术形象,培养、锻炼是非常重要的。丰富的想象是创作艺术形象的重要技巧之一,没有想象是寸步难行。

(四)要有表现力,艺术创作有三个阶段:(1)艺术积累;(2)艺术构思;(3)艺术传达。

第一阶段:深入生活、认识生活、积累生活素材。化妆师所从事的化妆活动要求熟悉生活,广到古今中外无所不包,是一个广阔的天地,这和其他艺术不同的一点。从事其他门类的艺术家,可以找熟悉生活内容来表现自己的艺术作品,而化妆师少了这方面的创作自由。

第二阶段:是根据文学剧本提供的文学形象和演员的具体形象,酝酿和构思化妆造型使人物表现得更鲜明,有助于突出主题。

料如何运用于创作上，是十分复杂的细致的工作。把这些物质材料运用于造型及艺术形象创作上看不出虚假是一种非常艰苦的事情。要求每个化妆工作者要加强基本功训练。如文学、绘画、雕塑等等，使化妆师训练成真

第三阶段：运用各种化妆手段，创造各种艺术形象，表现人物性格、身份、命运、遭遇等人物特征。艺术传达是靠文学家掌握表现现实生活手段和技巧，创作出优秀的作品。满足人们的审美需要。电影化妆师掌握烦琐的化妆物质材料，要把这些物质材

正的电影化妆艺术家而不是一个匠人。

刘秉魁：中国电影电视技术学会化妆委员会专家
中国化妆技术学会终身化妆成就奖获得者

谈影视古装造型与现代造型中的审美观念

刘秉魁

人类社会的发展历史已经经历了五十万年，我们中国历史所跨越的朝代大小也有几十个。虽然各个朝代的名称不同，社会制度不同，它们的政治、经济、文化各不同，但是“美”这一房屋的观念总是贯穿在每一个朝代的文化精髓之中，并一直延续到今天。于是，上至皇帝贵族，中至大臣官吏，下至平民百姓，都在无时无刻地创造美、欣赏美、表现美。但是，中国的社会发展历史又是一个饱经风霜的历史长河。它的强大与软弱、富足与贫穷、长治久安与内忧外患，决定了它的经济发展与文化的现状，也就形成了各个朝代不同的审美情趣与习惯。

从古至今，哪一个朝代都可能有不同的明君圣帝，不同的忠臣良将，不同的奇闻轶事，不同的正史野史，不同的风土人情。这些都被后人改编成各种门类的艺术形式，其中久演不衰的影视剧中大约有一半作品都是属于历史题材的。要用我们正确的审美观来审视一下这些古装影视作品中的人物造型，到底是什么状况呢？我认

为可以用良莠不齐来加以概括。绝大多数古装戏能够做到造型符合它所表现的朝代，或是在基本符合朝代的前提下，有些装饰上的变化或装面上的提升，这些都是可以认可的。但还有少数作品，存在着这样或那样的问题。比如：

1. 造型上不同朝代的混杂。有的戏男的梳着辫子，好像是清朝，然而女的造型又像是明朝，皇后的造型又靠近唐朝。

2. 剧中人物中已说出是西汉末年，或是明末清初，而造型根本不是这个朝代。

3. 虽然表明了朝代，但是造型太离谱，或是加入今天的影视装、时尚装的颜色过浓，让人看了不舒服，不伦不类。

4. 有些个别大腕演员，不顾剧组主创人员的整体设计，自带化妆师，造型创作思路和装面上的不统一，或审美观上的差异，如此等等。

那么，我们如何坚持正确的创作道路和树立准确的造型审美观呢？我认为首先要提高我们化妆主创人员的

层次,要善于学习,尤其要学习历史。可以这样说,什么朝代产生什么政治,什么政治产生什么文化,什么文化产生什么造型,什么造型产生什么美。下面,我试图用一些简单的例子来概括一下各个历史朝代的造型特点与审美观念。总的来说,古代塑造人物形象,往往对于头部的装饰极为重视。其中,优美的发髻和华丽的饰物,更是斑调似锦,美妙绝伦。于是形成了各个朝代的不同造型,这些都是不能胡乱搭配的。

远古,上古时期:由于基本上还是猿人时代,以狩猎为主,人们常用兽骨牙串成项链,戴在脖子上,在当时来说就是最美的了。

夏商周时期:由于刚从原始社会进化而来,造型也是极其简单的。从出土的文物看,也只有两种发式。一种是披发,一种是将发打髻。在饰物方面已经出现了陶井、骨井和骨簪,后来玉成为贵族阶层的装饰品,如玉璜、玉佩、玉环、圭、璋、耳坠、项链、井和梳子等。

秦汉时期:发髻较前期增加了花色,大部分采取露髻形式。头上不加冠,不包帕,左右平分梳理。而在贵族中十分流行梳高髻。汉代最著名的是坠马髻,是在脑后侧梳在一边的下垂发髻,由于样式新奇一直流传到清代。

此外,还有盘桓髻、神仙髻、垂云髻、百合髻、望仙九鬟髻、分髻等等。未婚少女则是两丫髻、三丫髻更为普遍一些。汉代的饰物不少是用象牙和玉石做成的。

魏晋南北朝:流行灵蛇髻、蔽髻、单差和双叶髻、飞天髻等。饰物主要有步摇、花铜、簪、钗和插花等。

唐朝:唐代由于政治、经济、文化的繁荣昌盛,发髻和饰物的发展也与时俱进。其品种之多,造型之精美前所未有。高低错落、婀娜多姿、华丽繁茂,摇簪宝钗达到顶峰,瑟瑟珠等真可谓百花盛开美不胜收。此外,还以年龄为界,少女流丰,妇女流髻。其中高髻类主要有:宝髻、双髻望仙、回音辘、盘桓髻、凤髻、云髻、从髻、双髻、飞鸟髻、半翻髻、蝉髻、反结乐游;低髻主要有:坠马髻、倭坠髻、蝉髻、云髻、堆髻、螺髻等。在饰物方面也十分丰富,主要有幅、篦、簪、钗、步摇、翠翘、井等等。特别是妇女擅长画眉,如细而长的蛾眉,到宽而阔的广眉,应有尽有;有的还在眉目之间饰以金银、羽翠制成“花钿”;有的妇女在面颊两旁用丹青、朱红等颜色点出各种形象,或月形、钱样的,称为:面靥。唐代男子主要戴膜头、巾子和纱帽等。

宋代:宋代发式仍沿袭唐制,保

留了唐、五代时期的一些髻丰形式，只是风格趋向端秀。主要有：朝开髻、同心髻、芭蕉髻、龙蕊髻、大盘髻、龙盘髻、坠马髻等。其中宋代高髻的饰物主要是冠梳，而且不定期规定宫廷高髻一般都使用象牙梳，而禁止使用动物之角制梳。在其他饰物方面仍持续唐制：有帽、簪、梳、篦等。特别值得一提的是宋代首饰业发展很快，当时称首饰为头面，装饰手段也很多，有镶嵌、点翠、雕刻、烧蓝等。宋代男子主要戴膜头为主，黎民百姓则以裹巾为雅，如东坡巾、逍遥巾、程子巾、山谷巾、高士巾等。官员们还流行一种“貂蝉笼巾”。

元代：元代发式虽然保留了宋时的部分遗制，但是主要风格已变。具有北方蒙古族的民族装饰特色，较为流行的有云髻、盘龙髻；最有特点的是一种叫作“姑姑冠”的装饰，以木材或桦树皮做骨架，再以铁丝缠绕，外面包以毛毡或红绢锦，顶上再饰以翠花、彩帛、珠玉或野鸡毛，形成一种二心高的红帽子，非常具有元代特色。男子发式则由辽和契丹流传下来，多为“髡发”，即将顶发剃光，仅在两鬓或前额部分留少量余发，下垂至肩。元代蒙古族从帝王至国民，男妇都梳倭髻，形状为耳后两旁分结辮养，垂至肩头；额的正中散垂一小撮短发，

有时过盛大节日，还饰有耳环。

明代：明代妇女发型的趋势是由高髻和玉兰花苞式向低髻变化。其主要流行桃心髻、坠马髻、盘龙髻、又螺髻、茴香髻、杨蓝头、牡丹头、罗汉髻、三丫髻、双髻等。明代还流行一个不分男女老幼的包头的习俗，其中一种叫“额帕”，一种叫“勒子”。在饰物方面也很讲究，大多用金、银、玳瑁、玛瑙、琥珀等材料帛成簪和井等。男子还是以巾帽为主，除乌纱帽外，还有忠静冠、网巾、四方平定巾和六合一统帽。

清代：清代特别流行满族的特殊发式。比如，用两个平髻组成的两把头，又称如意头。在慈禧时期还盛行“大拉翅”；而其他的髻形装饰也都十分精致，比如一种串在髻中的髻压，是用玉、金、银、铜、角、木等材料制作；取石榴、牡丹、梅花、凤、鹤、蝙蝠、锡杖等造型为簪首。汉人也出现新的梳理风格，主要是注重脑后的大燕尾和两侧面颊的宽蝉鬓。其他还有牡丹头、荷花头、钵盂头、苏州髻、平三套、喜鹊尾等；未嫁女还是小螺髻、三螺髻、双丫髻和髻髻为主。清代男子除戴帽子的场合外，其余都是前额剃光，后面一律梳长辮。

民国时期：妇女梳髻日趋简洁，流行较多的螺髻、元宝髻、一字髻和

包发,但这些在脑后的盘转都往简洁伶俐转化。由于东洋和欧洲发型的传入,大大影响了国内一些摩登妇女的梳妆,此外,前额还有留刘海的习惯,有一字式、垂丝式、燕尾式,后来又流行了烫发。这一时期的月份牌都是这些造型。男子方面,以露青茬的分头为主或留中分;戴帽子的习惯也很多,如礼帽、瓜皮帽、鸭舌帽、草帽等。

有关影视古装造型,我就简述到这里。

下面,我再谈谈当前影视现代戏造型上的一些粗浅看法。总的来说,大部分作品还是不错的。但还有一些问题值得商榷。比如1.造型与所表现的年代不符;2.不分职业,不分时间地点一律以时尚装应付。有一个电视剧其女角色是长期在马背上驰骋的女牧民,然而涂了一个大白脸,贴了一副大睫毛,上眼皮还贴了很宽的美目贴,一闭眼一片白,与这个牧民身份十分不符,观众看了也不会觉得美。这使我又联想到另一个电视剧《中国式离婚》女主角蒋雯丽扮演的角色基本是没化妆,呈现一种与她角色职业相符的自然美、本色美,这是十分可贵的。

回想一下,新中国成立以后我们经历了哪些阶段,人们的造型又具备哪些特点呢?简单地说从新中国成立

到“文革”前,男基本是分头、平头;女的婚前基本梳小辫,婚后剪短发。到了文革时期,不分男女头戴绿军帽居多。男的平头板寸,女的留青差很高的短发或造反辫。改革开放以后,随着港台、日韩、欧美等文艺作品的涌入,人们的造型也是五花八门,琳琅满目。你把黑头发调黄了,调白了也可以;大男人脑后梳马尾头也不见怪,女人留分头大有人在也能看惯。特别是现在光头特时兴,简直帅呆了,酷毙了。而倒退多少年,人们非把这些当成劳改犯刚放出来不可。

综上所述,影视作品中的造型美是和它本时代的审美观念相符的,是和起初美事例为一体的。我本人从事化妆造型五十年左右,所追求的正是这样一种境界。比如,我的最早期作品《五朵金花》,这五个年轻女子用现在的话说都应该属于美女级别的,那时我就切记不要自理成五个白脸壳,更不能每人一副假睫毛。而是根据她们都是劳动人民的特点,加以微妙的区分。奶牛场的金花正在给奶牛接生洗澡,手臂和脸上都溅满了水珠,一副劳动状态;养鱼场的金花刚从水里钻出,不但满脸滴水,连头发都水渍渍的扒在脸上;拖拉机手金花由于常年开拖拉机,脸色红中透黑,但是下一场在婚礼上则装面由劳

动人民往新娘装靠拢，并在头上加装饰；炼铁场的金花长期和钢铁、焦炭打交道，不但脸色较深，还在前额脸颊有黑手抹的黑印子。而女主角副社长金花由于是干部，长期奔波于乡镇之间，脸色总显得红扑扑的。她们的真实美、行业美和劳动美不正好符合广大百姓的审美情趣吗？

我的近期作品《林海雪原》也试图体现这一审美观念。比如杨子荣第一次出场，在一片茫茫雪原之中，杨子荣站在爬犁上风驰电掣由远而近，他左手抓缰，右手挥鞭，好不威风；近看，他脸色红黑，嘴唇干裂，刺骨的寒风已将他的眼角吹得纹路深陷。因为剧本规定他是个伙夫出身，再加上已经在外摸爬滚打好几天，增加络

腮胡，增添了他的沧桑感，不但没有普通的感觉，反而具有一种野性美、匪气美。至于反面人物，也能反映美。我试图在座山雕、八大金刚等人物脸上，广泛应用人造皮技术、分别做出刀疤、枪伤疤，以及各种形态的胡子，充分表现他们是惯匪、国军、烟鬼和麻子；这正反两大阵容构成了全剧的整体美和造型美。

最后我要说的是，影视作品无论古装或现代，都应该准确地反映其历史时期来作为审美的观念参考，追求一种真实美、自然美和恰如其分的提升美。让我们共同努力，为创作出更多、更好、更美的造型作品而贡献我们化妆工作者的力量。

当代影视特效化妆的发展进行审视反思

聂春辉

今天我们面对于绵延的历史长河，浩繁的人类史册来说，百年只不过是蜉蝣天地、沧海一粟。然而就在这百年中电影从巴黎的小咖啡馆里走出，迅速遍及世界各处，成为当今最具世界影响力的第七艺术。电影的特效几乎是同电影同时出现的，而电影特技化妆也成为伴随电影特技效果镜头同时产生的重要特技元素。（在第一个严格意义上的特技效果镜头里就使用了特效化妆的元素。）伴随着电影视觉效果想象力的创新和特技效果手段的不断发展，特效化妆丰富的手段层出不穷，特别是新的技术手段和各种新型材料的出现，更是给特效化妆在电影画面中注入了新的生命。

科学技术的发展带来电影行业的深刻变革，有声片的出现第一次挽救了电影，使原本无声的银幕世界加入了声音的元素，电影真正成为视听艺术；彩色片的出现第二次挽救了电影，使电影艺术真正变得“有声有色”；数字特技效果的出现再一次挽救了电影，使得略显颓势的世界电影在20世纪70年代以后，掀起了一场数字特效

视觉效果大片的制作狂潮，观众又重新被吸引到电影院中，出现一个又一个视觉奇迹和票房奇迹。这场奇迹至今仍然在延续。要关注和研究电影特效化妆的发展，就要在回顾历史中总结经验、分析原因，找准不足和问题的同时，把切入点和研究的重点放在对具体问题的解决上。以创新发展的态度，开拓创新、与时俱进、审视反思，规划和把握好今后电影特效化妆的发展方向，扭转我国电影特效化妆的被动局面，为中国电影事业的腾飞发展做出应有的贡献。要做到这一点，就要找准目标，把握方向。

特效化妆虽然足够见证百年电影特技效果的历史，但它在特技效果的发展中不断地创新和完善自身，引进和吸纳新技术和新的材料，开创和发展新方法。逐渐发展成熟，内容丰富、制作精细是特效化妆的重要手段。

特效化妆在影片中的运用的主要任务是“以假乱真”的仿真。这里“真”主要是指镜头里的真和银幕上的真，真实是影视特效化妆创作赋予电影的使命，脱离了真实的大前提和标准，

任何影视特效失去了意义。对于这里“假”的要求,除了满足之前真实的要求以外几乎没有任何手法和条件的限制。只要能够“代真”,就是越“假”越好,特效化妆在影视创作中就是要达到“假作真时假更真”的境界。这个“假”给了特效化妆人员一个极大的创作空间。很多特效的创作以及运用的方法都是从这个“假”字来的,假材料、假质感等都是特效化妆运用的基础方法。这一系列的“假”是真正的特效化妆人员解放思想、不断创新的源泉。特效化妆有着独特的灵活性和创造性,从特效塑型、制作、拍摄等等运用上的方法都值得每一个特效制作人员好好思考。不断创新特效化妆的运用制作方法也是特技效果制作人员的使命。

目前在我国影视特效化妆创作中,缺乏具备专业素质和动手能力强的特效化妆师。一个专业的影视特效化妆师应该有良好的素质,和对影视特效化妆的研究创新的思想,要具备一定的美术基础、塑型能力,对色彩的认识,对各种材料的使用及制作经验,这样才能真正意义上做好特效化妆师的工作。发展专业需要创新,更需要一个人的综合能力。

回顾历史,着眼未来

目前我们在关注和研究电影特效化妆发展的同时,也必须回顾世界

电影特效化妆史的历程,这样我们才能发现我国电影特效化妆目前现状及与发达国家的差距,特别是与美国好莱坞影视行业相比还存在着很大的差距。因此,我们应该站在国际影视行业的专业高度,来审视当前我国影视特效化妆行业的现状,进行研究和分析,找出真正的原因和问题。只有这样我们才能在影视特效化妆的领域做到高瞻远瞩,居安思危。有针对性地开展和提高我国特效化妆行业的工作,通过学习来认真分析研究技术和材料上差距。

全球影视行业发展巅峰的今天,我国影视行业也创下历史性票房业绩,可喜可悲。从事影视行业的同仁们都知道,目前我国在影视创作过程中对特效化妆专业普遍重视不够,导演的认识不够,特效化妆专业团队的能力不够,制片部门的认识和资金不够,导致化妆部门只能应付做,应付干的态度,甚至认为特效化妆在剧组中无足轻重,也有的把特效化妆等同于普通的日常生活装和一般的影视化妆。因为我们对特效化妆重视不够,才会导致影视创作在特效化妆部门的资金投入不足,无论是受重视程度,还是技术水平和使用的工具材料,因此才会落后于好莱坞和其他发达国家。这是我们影视行业目前必须思考的重要问题。