

玩的就是奇观

特效师眼中的影史特效 Top15

特效在如今已经成为绝大多数电影一个不可或缺环节。从乔治·梅里受到詹姆斯·卡梅隆,从埃德沃德·迈布里奇到菲尔·提佩,电影的特效发展史,一直是一部隐秘的历史。虽然技术上的术语和指标太过于佶屈聱牙和难懂,但我们却是眼睁睁地看着爬上帝国大厦楼顶的金刚从定格动画变成了CG制造,以及很多本身并不存在的美景和怪物;譬如说《少年派的奇幻漂流》里的老虎、《加勒比海盗》里的怪物和巨浪、《哈利·波特》里的魔法以及《阿凡达》里的纳美人……特效,在某种程度上,是魔术、是造梦术更是催眠术。

而对于很多中国影迷来说,有三部电影最能为“特效”代言,它们分别是《侏罗纪公园》、《泰坦尼克号》以及《阿凡达》,它们记录了非常具有时代特色的特效技术。当年那些特效师们的高瞻远瞩,为当时乃至后来的时代打造了无数视效奇观,让影迷为之癫狂、为之痴迷。

《帝国》杂志请来了特效行当的15位顶尖业内人士评选出了影史上最值得观赏的15个特效镜头,并有他们独到的专业点评。我们在温习经典的同时,也能从中一窥真正的业内人士是如何看待特效的。

TOP 15.《加勒比海盗 2》之戴维·琼斯

特效亮点:维宾斯基的团队在戴维·琼斯的形象塑造上,淋漓尽致地表现出了写实和虚幻混搭的美学。它结合了美术制造、仿生学和特效化妆以及特效制作等工种。而戴维·琼斯的饰演者比尔·奈伊在重重“面具”下的那道令人不寒而栗的犀利眼神,更是让这个“面具”增色不少。在当时来说,这种特效水准,是超越时代的。

TOP 14.《深渊》之水柱

特效亮点:拍摄这个镜头,卡梅隆的特效工程师使用了一种类似于动作、表情捕捉系统的软件。他们先把女演员的表情数据捕捉下来,输入电脑,然后再用当年原始的软件合成到那个“水柱”的表面,计算好水柱的折光率和理化性质后,最终合成到电影之中。这部影片之所以被人津津乐道,不仅在于技术上的超前和指明方向,更重要的是,它让人看到了,特效的确能成为电影语汇的一种。

TOP 13.《夺宝奇兵》之仓库

特效亮点:《夺宝奇兵》里的仓库场景,并不是一个严格意义上的特效镜头,而是一个简单的场景绘画工作。这个镜头之所以令人难以忘怀,完全是因为当时的特效工作人员做的令人叹为观止的手绘工作。这个绘制出来的场景,充满了细节,而且在布光上也异常考究,和实景完全融为了一体,令人难辨真假。而当年,在电影院看到这个场景的时候,所有的观众也都被这个仓库的体积和尺寸惊呆了。

TOP 12.《平步青云》之长镜头

特效亮点:在这部电影中,导演创造性地使用了长镜头、黑白和彩色的切换等电影语汇来“非正常”地表现另一个世界的内容。这个阶梯的镜头,有着不同以往的运动方向和质感。很明显,这是数个镜头叠加在一起才有的效果,周围的雕塑、氤氲的云气,都把一种“上天国”的感觉烘托得淋漓尽致。

TOP 11.《侏罗纪公园》之腕龙

特效亮点:作为当年最著名的特效大片,《侏罗纪公园》里的每一个特效镜头,都是值得纪念和评述的。那些恐龙出现的镜头,极大地刺激了观众和另一些电影工作者。特效,在这部电影里成为关键性的元素,而由特技所“制作”出来的那些恐龙和“令人神秘”的镜头,则让一代影迷见识到了电影无限的造梦能力。这种魅力,即使到了今天,《侏罗纪公园》以3D的方式重映,也不曾褪色。

TOP 10.《银翼杀手》之洛杉矶 2019

特效亮点:《银翼杀手》中对未来的展示,令人称奇的并不是特效,而是美工。在那个年代里,美工几乎是事无巨细地用手绘、模型制造了一个充满了细节的洛杉矶。那些弱光下的摄影和未来光怪陆离的场景都成了经典。在表面上,影片讲述了人类和复制人的关系,从哲学上来说,斯科特探讨的是一个人应该如何去“认识自我”和“寻找身份”的古老命题。

TOP 9.《2001 太空漫游》之穿越

特效亮点:无论是对于业内人士还是普通影迷,观看《2001 太空漫游》都是一次独特的体验。这部电影中的这个穿越的桥段,是完美无瑕的,无论是内涵、意义、色彩还是镜头的观赏性上,几乎是没有任何缺点的。即使拿今天的眼光来看这个镜头,也几乎找不出一丁点儿的瑕疵和问题。更令人称奇的是,这个镜头,没有动用什么大型的装备和技术来拍摄,只是用了一点油漆和一个装满了焦油的桶。花小钱办大事,这是创造性的工作才能。

TOP 8.《盗梦空间》之走廊

特效亮点:《盗梦空间》中的这一段旋转楼梯的打斗戏,是整部电影中,最有创意、最有想象力的一段镜头。为了这段镜头,诺兰和工作团队特意制作了一个真实的走廊,并且把这个走廊的四面都固定了起来,装在了一个可以旋转的液压装置上。而演员们,则先在地面上做了长时间的排练和设计,然后才进入道具中拍摄。整个镜头,无论是演员的走位、摄影机的移动还是走廊的旋转都配合得天衣无缝,令人赞叹。

TOP 7.《星河战队》之巨虫

特效亮点:《星河战队》在当年是一部很有企图心和野心的影片,保罗·范霍文把战争片和怪兽片的元素杂糅在了一起,再利用当时最先进的CG技术,制作了一系列的

太空巨虫,希望用这部电影开拓科幻动作片的新疆界。当然,从某种意义上说,范霍文的这个尝试是很成功的。影片的视觉冲击力和娱乐效果堪称一流,但是片中的浓厚的种族和军国主义气息也为电影带来很多争议。

TOP 6.《星球大战》之沟壕

特效亮点:《星球大战》中的那场在死星的沟壕里飞行,最终毁灭死星的镜头,其刺激点在于一种速度性和压迫感。飞船在狭小的空间里飞行,既要注意后方的追兵,又要关注前方的道路安全,这的确很刺激。空战戏往往没有追车戏好看,就在于天空太过于空阔,没有足够多的障碍给主角造成难题。但是卢卡斯的这个镜头,却给主角造成了足够多的麻烦,这在空战戏中是难得一见的。

TOP 5.《侏罗纪公园》之霸王龙

特效亮点:这部电影中有很多闪光点,但是最令人难忘的,是霸王龙入侵城市,一脚踩碎一个SUV的镜头。这个镜头,完美地融合了实景、模型、CG等诸多元素。而且,霸王龙体重、皮肤质感也被表现得丝丝入扣。这段镜头并不夸张,也没有被大肆渲染,但它真实得令人过目不忘。

TOP 4.《终结者》之浴室

特效亮点:当时,这个镜头出现在银幕上的时候,几乎所有观众和他们的小伙伴们都惊呆了。很多人相信,这具人形的躯壳内,肯定藏着什么机器人之类的玩意。尤其是一明一暗的那只红色的左眼,令人在着迷的同时又不寒而栗。这是特效辅佐了电影叙事,表现出来的是特效的叙事力量。

TOP 3.《大都会》之城市

特效亮点:除了电影艺术和对社会的理性反思之外,《大都会》在电影技术发展史上,也写下了重要的一笔。尤其是影片使用表现主义手法对未来的城市的塑造,用镜子和遮挡来表现巨大的机器和高楼的方法,一直令人津津乐道。在1927年,为了拍摄这部电影,弗里兹·朗烧掉了500万德国马克,这是当时最昂贵的电影。影片上映后曾经遭到了广泛的批判,其中一个原因就是大萧条时期的德国工人并不是累死累活工作的问题,而是他们根本找不到工作,也就没有机会在工作中累死累活。可是随着社会的发展,影片的价值也逐渐开始显现,它像是箴言一样精准地预言了未来世界的发展。

TOP 2.《辛巴达七航妖岛》之怪物

特效亮点:《辛巴达七航妖岛》是一部拍摄于1958年的经典电影,片中有大量的如今依然能令人瞠目结舌的特效镜头。而这其中,尤其以妖岛上那个独眼独角的巨怪最为知名。这个怪物,整体设计出众,细节完整。最重要的是,这部电影里的特效,并没有同时代电影的那种粗糙感,反而有一种精致和完美的感觉。这部电影比同是特效大片的《杰逊王子战群妖》早了6年,但是特效更加迷人。

TOP 1.《终结者 2》之 T-1000

特效亮点:T-1000的那种液态金属的出现,把电影特效拉到了一个无以复加的高度。在这部电影中,特效成为一种表现手法,这种手法帮助T-1000一言不发地完成了“酷”字的书写,并让观众们感受到了一种死亡的压迫感。崭新的CGI技术完全改写了电影的技术史,而观众看到吃了枪子、化成水和“拔地而起”的液态机器人也一定会惊讶地不知所终。在那本叫作《天神下凡》的卡梅隆的传记中,记载了这么一个很少有人知道的事实,当时,来自工业光魔的工程师丹尼斯,受雇来制作T-1000的液态表面,他使用并修正了《深渊》和《风云际会》中的技术和程序。后来,这个程序被在工业光魔的工程师克诺尔和他正在念博士的弟弟集成化、商业化和软件化了,经过多年的发展,这个软件功能越来越复杂,而人们也把它叫成Photoshop。(据时光网)