

L E S L I E

C H E U N G

崔斯嘉
著

红：艺术张国荣

I am what I am, 我永远都爱这样的我
为我喜欢的生活而活, 不用粉墨, 就站在光明的角落

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

北京联合出版公司

崔 斯嘉
著

Red

Artist
Leslie Cheung

by Cui Si-jia

红

艺术
张国荣

图书在版编目 (CIP) 数据

红：艺术张国荣 / 崔斯嘉著. — 北京：北京联合
出版公司，2016.3

ISBN 978-7-5502-7163-0

I. ①红… II. ①崔… III. ①张国荣 (1956 ~ 2003)
— 传记 IV. ①K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 016726 号

红：艺术张国荣

作 者：崔斯嘉

责任编辑：侯娅南

版式设计：@_叁嘉

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京文昌阁彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

字数：209 千字 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：19

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-7163-0

定价：49.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究

如发现图书质量问题，可联系调换。质量投诉电话：010-82069336

PART -1

天姿少年，初识红滋味

初期电影音乐作品

CHAPTER 01 / 002

新浪潮中的反叛青春

八十年代崭露头角的电影

《喝彩》《烈火青春》

CHAPTER 02 / 014

新晋偶像的大红大紫

深情款款，劲歌热舞

《风继续吹》*Leslie*

《为你钟情》*Salute*

CHAPTER 03 / 022

极致偶像的到来与归去

全盛偶像，八十年代演唱会

PART -2

归去来，脱胎换骨

复 出 前 后

CHAPTER 01 / 032

浪漫的新时代都市童话

《英雄本色》《金枝玉叶》

《色情男女》《枪王》

CHAPTER 03 / 054

他的舞台

惊艳《鸳鸯舞王》

《芳华绝代 & 缘分》（极梦幻演唱会）

CHAPTER 02 / 044

王者归来

复出歌坛

《红》《陪你倒数》《大热》

PART -3

路漫漫，上下求索

最后的星光

CHAPTER 01 / 060

如梦如幻月，若即若离花

由李碧华作品开始的经典角色

《岁月河山之我家的女人》《胭脂扣》

《霸王别姬》

CHAPTER 03 / 086

赤裸盛放的热情

跨越 97 演唱会、“热·情”演唱会

CHAPTER 02 / 074

浪子的寻觅与坚持

表演踏上新路途

《阿飞正传》《东邪西毒》《春光乍泄》

PART -4

像艺术家一样思考

多面张国荣

CHAPTER 01 / 098

旋律表达自我

作曲人张国荣

《沉默是金》《风再起时》《红》

《有心人》《小明星》《我》

CHAPTER 02 / 106

多面张国荣

散文写作、填词、香港中文大学演讲

CHAPTER 03 / 114

电影感 MV

MV 导演张国荣

《怪你过分美丽》《红》

《偷情》《大热》《我》

CHAPTER 04 / 120

或可呼风唤雨

作者导演张国荣

《枕头》《你这样恨我》《梦到内河》

《芳华绝代》《左右情缘》《烟飞烟灭》

PART -5

I am what I am

访谈录

CHAPTER 01 / 154

让蔷薇开出一种结果

魏绍恩谈张国荣艺术作品

CHAPTER 02 / 162

带来想象力的艺术家

高志森

CHAPTER 03 / 178

对世界说，什么是光明和磊落

陈嘉上

CHAPTER 04 / 202

有心的艺术家

Herman Law

CHAPTER 05 / 216

凡人拍不出的戏，令我没法忘记

叶靖岚

CHAPTER 06 / 228

留下的都是美好回忆

黄百鸣

CHAPTER 07 / 246

记忆深刻的合作

李子雄

PART -6 /256

在内河上，犹如做梦那样
所有人眼中的张国荣

PART -7

最后的传奇
后张国荣时代

CHAPTER 01 /272

颜色不一样的烟火
别样张国荣

CHAPTER 03 /282

偶像张国荣与艺术家张国荣

CHAPTER 02 /278

一个人一座城
张国荣之于香港，香港之于张国荣

CHAPTER 04 /288

水仙子的赞歌
艺术家张国荣

后记 /294

永远张国荣

- PIC 01 -

CHAP-
TER

01

新 浪 潮
中 的 反 叛
青 春

八十年代崭露头角的电影

《喝彩》《烈火青春》

扫描二维码，

试听《我》《洁身自爱》

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

《喝彩》于1980年10月2日上映。

张国荣于1977年参加歌唱比赛出道，这之间的三年，他发过英文专辑、粤语唱片，演出过电影、电视剧的主角、配角，有些作品默默无闻、石沉大海，有些则获得了一定的口碑。只是于张国荣而言，他依然是初出茅庐的新人，距离大红大紫尚有很长一段路要走。《喝彩》是他第一次在时装电影中出演重要角色，尽管这个角色本身是极不讨好的主角对手，他依然十分尽力地演出。

出道三年，二十四岁的张国荣已经不是少年，但他却仍旧保持着最初少年般的模样，因此，他演起中学生来毫无压力。只是这个角色本身是有压力的——在气质清俊、笑容温暖的贵公子陈百强身边演一个满脸阴郁、争执不断的对手，实在太容易遭人记恨。主角的对手通常有两种：一种无论做什么坏事都不会被人记恨，可以得到观众的理解和原谅，甚至因得到观众同情而受到超过主角的喜爱；另一种则是什么都没做，但是依然会被觉得坏到骨子里而惨遭千夫所指。《喝彩》中张国荣所饰演的 Gigo 就偏向于第二种。

《喝彩》的主角是富家少年 Ken，父母虽然忙于事业，却也对他充满关爱；哥哥是著名 DJ，同他兄友弟恭；又有一群好友，每日随他四处玩乐，过的都是真正潇洒无忧的日子。这种日子中，Ken 和哥哥无牌驾驶遇到警察都可以平安过关；帮助潦倒的画家叔叔跟画商谈价钱，甚至去图书馆都可以遇到他心仪的女孩子也心仪他，这是幸运到不得了的人生。Ken 自然也不负众望，外形俊朗，乐观向上，积极地过着他的理想人生，直到他的对手 Gigo 出现。

张国荣饰演的 Gigo 实在是不讨好，一出场，就是一副耀武扬威的样子。他和 Ken 报名参加了同一个歌唱比赛，带着三个跟班，站在比 Ken 高一级的台阶上，随性地倚着，轻而易举地就给了 Ken 一个下马威。他眼神不屑，出言不逊，完全做足了恶人欺压主角的戏。这种典型的脸谱化对手角色设置，从一出场就带着令人反感的气质：小气，不容人，欺压良善。

而且，当年的张国荣远远没有他后来的演技和气场——二十年后，他可以将任何毫无理由的坏和暴虐演绎得令人信服和心动，只会令观众想原谅他、理解他，想他赢。但这时候还是 1980 年，年轻的张国荣还只能用自己的技巧为这个角色设计一点点的理由，丰富他的角色层次。

他说：“不然我为什么参加？你知道的，我不同你的，我不能输的。”

一句话，背后隐藏了多少骄傲、多少因果，道尽了多少年的心酸。嫉妒与不和都不是无来由的。Ken 是富家少年，赢了是锦上添花。而张国荣饰演的 Gigo，尽管没有多少背景介绍，但是由这里也可以看出，他出身普通家庭，像所有来自中低产阶层家庭的孩子一样，他身上背负着父母的最大期望。父母的高要求、家庭的希望都压在他的肩膀上，这个天之骄子背负的太过沉重，

所以他骄傲，他不可一世，却也极度自卑、极度自负，而且要强。因为他是不能输的，输了就没有机会再来过。

所以当 Ken 祝他好运之时，Gigo 只是说，靠好运是不行的，还要靠天分，要有好乐器，以及好八字。天分是他对自己的认同，乐器是他确信的必要条件，八字则更是对 Ken 的嘲讽。此时的 Gigo 还没受到外力的影响，相信自己的实力和聪明。而 Ken 则表现了一个男主角应有的大度，他不在意 Gigo 的挑衅，反而祝他好运，这一点将 Gigo 的小人形态显露无遗。

随后，俊朗的富家少年和他心仪的女孩子谈起了浪漫的恋爱，骑单车、弹钢琴、海边游泳，在舒缓的情歌背景乐中，看俊男美女谈恋爱，让人无比悦目舒心，这即是主角的命运。假设此时导演肯加以表现人物的丰富，镜头外的 Gigo 一定是在奋发图强、勤学苦读。果然，在之后的考试中，别人争相作弊，但 Gigo 一如既往，胸有成竹地很快答完试卷并交卷。这个角色的戏份很少，但是张国荣对人物表现上的细节处理，亦令 Gigo 的骄傲给人留下了深刻的印象。

当遭遇一连串的挫折——连累哥哥丢掉工作；和父亲产生矛盾，父母的关爱渐少；甚至在比赛前夜，低潮中的 Ken 与人争执打架受了伤，而此时的父亲正忙于应酬，母亲则在打麻将，主角 Ken 丝毫未放弃，反而发愤图强，练琴练歌，终于给了观众一个大团圆的结局——在歌唱比赛中赢得冠军。

这是一个少年为追求理想而努力，遭遇挫折却不气馁，发愤努力终于又获得成功的故事。在这个故事中，Ken 绝对是令人赞赏的少年，积极、努力、

向上，而且善良。相比之下，Gigo 的存在则是为了衬托他的纯善。

几乎一夜没睡的 Ken 不化妆即上台演唱，但是一旁的 Gigo 则是认真地换装、化妆、吹头打扮。一个自然，一个造作，看起来高下立见。但其实，造作的少年一直勤奋练歌，从不轻敌，“造作”也只是因为骄傲不肯输。可以想象，Gigo 这个少年对待所有事情的态度都是严苛、认真的，他不会轻敌，无论什么情况都会努力去做，所以未曾有过败绩。这背后，是一个人为实现自己理想付出的全部努力和认真，他全心在此，力求自己的表现最好，从音乐到造型、从自己到整体效果，他都要最好，他都追求，他的生命里需要这份完美。

最后的舞台上，Gigo 和他的乐队表现得极其新潮，闪光的裤子，边唱边跳的劲歌热舞，具有冲击力的造型和表演，如他所唱的“将思想冲破，

远景如何”一般在舞台上踏破新领域，在 1980 年香港的舞台上脱下外套、挥舞吉他和麦架，他当之无愧地得到了满分的五十分。

随后是 Ken 自己作曲的抒情歌，他的父母、哥哥、情人都站在台下看着他，如他的歌一般《鼓舞》着他，不论他经历的过程如何，最终结果仍然是凭自己作曲的音乐、凭自己的才华得到了冠军。

Ken 曾在人群中看着 Gigo 唱歌，而现在，Gigo 也在后台看着 Ken 唱歌。他身侧的灯光忽明忽暗，他的内心也纷乱如麻。骄傲的少年知道 Ken 的实力，他承认 Ken 唱得好，但是他知道自己也是优秀的。就在这一个眼神中，原本一个绝对令人讨厌的反派表现出了更多的情绪，他认同对方，也承认自己的才华，但他接受了失败的结果。虽然前面他曾说过，他是不能输的，但是结尾，他坦然面对失败，并告诉

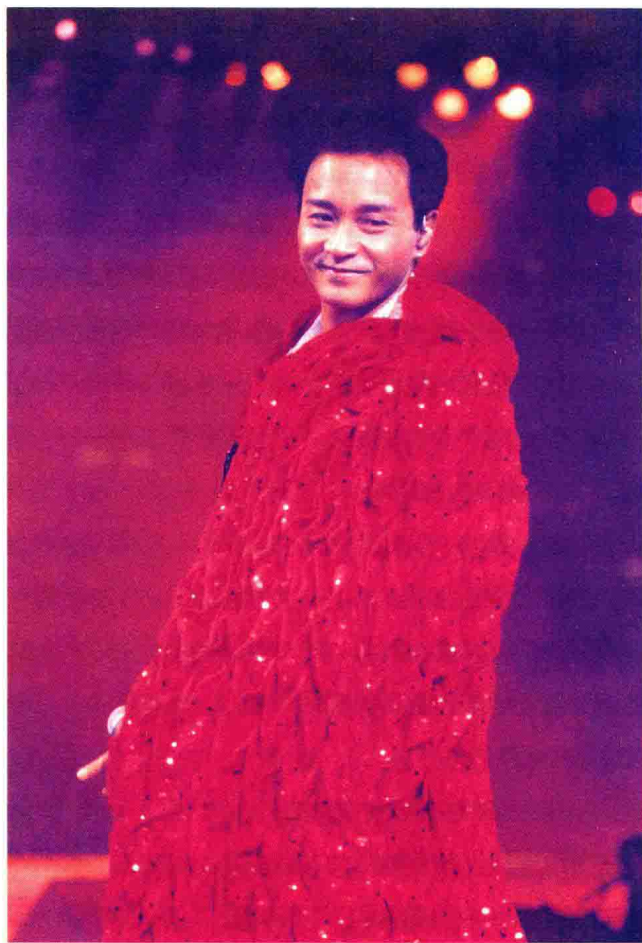
了 Ken 一个事实：“你今晚都唱得好好，虽然这个冠军是属于我的”。一次失败是他生命中的不完美，但这个不完美会促使他今后的生命越加完美。他在舞台下为 Ken 的得奖鼓掌。依照这个人物的性格，可以想象，接下来他一定是更加努力，将自己的才华天分发挥得更加淋漓尽致，因为他相信自己终有一日可以打败 Ken，成为那个自己所期望的 Gigo。

不知道当年张国荣接到这个角色之时做何感想，但是演戏经验尚不足的他将这个角色演绎得如此出彩，和他的经历不无关系。1977 年，他参加歌唱比赛时，一首边唱边舞的 *American Pie* 惊艳全场，但最终却只得了亚军，当年的冠军钟伟强就是凭一曲自己创作的音乐拔得头筹。在张国荣演技不成熟的时期，他在 Gigo 这个角色中融入了自己的感觉，最终令这个角色活灵活现。

Gigo 是张国荣前期电影演出中第一个出彩得可以令人记住的角色。他骄傲、自信，勤奋、努力，不甘于失败……张国荣的表演意气风发，足有挥斥方遒之势，令这个角色深入人心。这个角色与当时的张国荣相契合，他们一样缺乏一点运气，一样极有天分，一样非常努力，都在等待机会。他们也都是反叛的，不同于乖乖仔少年的顺畅与好运。这样的少年若创出新领域，则必定会闪耀一片蓝天。

随后，张国荣开始在青春片中饰演男主角，只不过角色大多不正直善良。《柠檬可乐》中诱骗女孩子感情的花花公子，《失业生》里伪装有钱少爷的穷小子，《冲激 21》中和朋友们一起误杀他人的飞车手，他延续着自己在银幕上反叛少年的角色，直到《烈火青春》。

这部电影的大胆震惊了当时的香港影坛，以至于上映前引起轩然大波，

- PIC 02 -