

MOVIE

老梁看电影

梁宏达/著

天才注定是寂寞的

多少人看错了
周星驰

周润发不止是传说

徐克江湖
芳华绝代

小鲜肉的保质期有多久

青春电影走红背后

卡梅隆的造梦之旅

中国工人出版社

MOVIE

老梁看电影

梁宏达/著

周润发不止是传说

徐克江湖

芳华绝代

小鲜肉的保质期有多久

青春电影走红背后

卡梅隆的造梦之旅

图书在版编目 (CIP) 数据

老梁看电影 / 梁宏达著. —北京：中国工人出版社，2017.6

ISBN 978-7-5008-6757-9

I .①老… II .①梁… III .①电影评论—中国—文集 IV .①J905.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第169406号

老梁看电影

出版人 茄宗金

责任编辑 葛忠雨

责任校对 董春娜

责任印制 黄丽

出版发行 中国工人出版社

地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120

网 址 <http://www.wp-china.com>

电 话 (010) 62005043 (总编室) (010) 62005039 (出版物流部)

(010) 62379038 (社科文艺分社)

发行热线 (010) 62005049 (010) 62005042 (传真)

经 销 各地书店

印 刷 北京市密东印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 16

字 数 220千字

版 次 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

定 价 38.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

Contents
目录

Chapter 1

人物

- 王宝强的另类电影之路 / 002
成龙面临的中年危机 / 012
多少人看错了周星驰 / 023
周润发不止是传说 / 035

Chapter 2

类型

- 武侠片最好的时代 / 046
特工电影为何永不过时 / 055
青春电影走红背后 / 064
探索外星人 / 075
僵尸片中的奇葩 / 084

Chapter ③

翘楚

卡梅隆的造梦之旅 / 094

袁和平和他的青冥宝剑 / 104

吴宇森的暴力美学 / 113

张艺谋的国际化路线 / 123

徐克江湖，芳华绝代 / 135

Chapter ④

幕后

化妆师的烦恼 / 148

电影道具的象征意义 / 156

副导演的故事 / 165

不甘寂寞的摄影师 / 174

被人遗忘的编剧 / 184

Chapter 5

现象

众矢之的的综艺大电影 / 194

小鲜肉的保质期有多久 / 202

让人又爱又恨的名著改编 / 212

喜剧人勇闯电影圈 / 221

贺岁档就像一场相亲会 / 228

港片北上发展坎坷多 / 237

好莱坞特效 / 246

老 梁 看 电 影

Chapter ①
人物

王宝强的另类电影之路

王宝强以傻瓜式的纯朴形象红透大银幕，他的成名真是因为他只能本色出演吗？从喜剧片到科幻片再到动作片，王宝强有自己的职业规划，跨界执导的首部电影就被保底十亿，这场豪赌究竟是否会成功？爱妻出轨，一夜之间，王宝强成为全国观众同情的对象，他的电影之路又将受到怎样的影响？

2016年，在众人关注的焦点还聚集在里约奥运会上之时，一条新闻突然而至，让人们产生了一种错觉，难道王宝强获得了奥运会金牌了吗？朋友圈中已经被王宝强的消息刷了屏，他甚至将奥运会的冠军，包括洪荒之力的傅园慧、国民老公宁泽涛的风头悉数抢了过去。这是什么原因呢？原来，就在2016年8月14日这天，王宝强突然在微博中发了一条离婚声明，说他的妻子马蓉出轨，两个人由此要结束婚姻关系。

此事一经发布，王宝强的社会影响力令很多人铺天盖地地追寻事情的真相，接踵而来的便是各种各样的爆料新闻，而且大多数舆论是支持王宝强的。很多人看到消息都难以接受，王宝强的傻根形象深入人心，看上去并没有多少心眼、纯朴的性格被人坑得如此凄惨，财产被掏空，甚至连打官司的钱都无法拿出，真是十分可怜。

于是，不论是影迷还是非影迷，都为此事感到义愤填膺，纷纷表示大力支持王宝强。怎么支持呢？王宝强是一个电影演员，只要是他参演的电影都会去看，让他能够挣到钱去打赢官司。而王宝强自导自演的第一部功夫喜剧影片《大闹天竺》于2017年大年初一上映。当时，很多人就在网上发表评论说一定会携全家人去看这部影片，要以贡献票房来作为对王宝强的支持。据说现在《大闹天竺》这部影片的保底票房都有大约十个亿了，不仅如此，这部影片的投资方光线传媒的股价仅两天时间便涨了7%。而且，王宝强在一个直播平台上开了一个直播间为这部电影做宣传，结果瞬间便涌进了将近76万的网友，他们不停地刷礼物，要送给王宝强钱让他去打离婚官司，并善意提醒千万不要再让别人给坑了。

所以，《大闹天竺》这部电影还没有放映就已经十分火热。原本定于12月24日放映的影片，按照常规宣传档期大约是要安排在十月初。距离十月还有一个多月的时间，影片便已经火爆到了这样的程度。而此事牵扯到的另外一件事情细究起来也很有意思，就是这部影片的主要投资方除了光线传媒之外，还有王宝强与他妻子马蓉合开的公司，而马蓉就是这部影片的出品人。换言之，即便这部影片的票房很高，甚至超过《美人鱼》的30亿票房，按照夫妻共同财产来算其中有一半是归马蓉所有的。一想到此，很多支持王宝强的人心中愤恨不已，认为自己贡献的票房本是想给王宝强的，但是却给了那个招人恨的女人。所以眼下有些人认为马蓉还有一些没有爆料的新闻，准备伺机对王宝强进行反击。

按照我的判断，这部影片最后的票房在王宝强与马蓉的心中都有一本账，所以，很有可能马蓉不会在这时与王宝强真正地起纷争，因为闹到最后双方名誉都受损的话对票房没好处。虽然在此期间两人不断会有小新闻放出，但是并不会闹得很厉害。为了保证共同的利益，只有等到电影上映完才有可能真正开始离婚大战。所以，利益和感情之间的平衡是很耐人寻味的一个社会话题，它已经远远超出了我们电影的范畴。

让我们从电影这个关注角度来分析一下为什么有如此多的人同情王宝强，那是因为大多数人将王宝强在生活中和电影中的形象混为一体。不少人认为，王宝强的形象有些傻憨的纯朴感觉，也没有什么心眼儿，这些年他参演的电影基本都算撞上了好运气，因为在恰当的角色上有本色的演出，所以才能够如此成功。当不少人将王宝强的形象定格，就会格外同情他在婚姻当中受到的算计。

问题是，王宝强演电影是否靠运气来获得的机会呢？是否可以说他仅是本色出演并没有什么演技就获得如今的成就呢？并不是。

可以说，王宝强是目前中国电影界另辟蹊径获取最大成功的第一人，所以他获得成功绝不仅仅是依靠运气，而是凭借着非常清醒的头脑，对自己的电影事业有一定的规划。我们最开始对王宝强的了解是来自冯小刚导演的《天下无贼》，王宝强在里面出演一个傻里傻气的农民工。影片中的主要演员还有刘德华、刘若英、葛优、李冰冰等大腕，所以，王宝强想不火都难。

有人质疑这种形象的演员在群众演员中随处可见，为何就独独选中

► 知识链接

影片《天下无贼》是根据赵本夫的同名小说改编而成，由冯小刚执导，刘德华、王宝强、刘若英等人主演。影片讲述了发生在一个民工和两个贼之间的故事，王薄和王丽是一对扒窃搭档，在火车上遇到了一个叫傻根的农民，后者带着打工挣下的钱想要回乡盖房娶妻。傻根不相信天下有贼执意带着现金上路，王丽因与傻根曾有一面之缘，深深被他的纯朴所打动，决定保护傻根和他包里的钱，圆他一个天下无贼的梦。而车上另有一扒窃团伙，想将傻根的钱偷走，于是，王薄、王丽二人与这个团伙展开了一系列明争暗斗……

了王宝强呢？其实，王宝强能够得到这个机会并不是因为运气好，才得到冯小刚导演的青睐，而是缘于在此之前，王宝强便已经夺得了台湾金马奖的最佳新人奖。又有人说自王宝强出道之后接拍的都是傻里傻气的角色，而影片却一部比一部火，难道不是运气吗？当然不是。事实上并非每部电影都选择让他饰演这样的角色，而是他有意识地自己挑选的。在《天下无贼》中的傻根之后，王宝强饰演的都是冒着傻气的角色。比如在电视剧《士兵突击》中一根筋的许三多、《我的兄弟叫顺溜》中的愣头愣脑的小兵顺溜，都属于这类角色。此外，他在电影中的形象也是如此，比如《人在囧途》中他饰演的讨薪的农民工，拖欠工钱的工头骗他去要债，他就真的去了，飞机上不让带大桶的牛奶，他就将牛奶全都喝了。在电影《人在囧途之泰囧》中，王宝强的傻劲甚至成了表情包。

但是，这些并不是戏找上他，而且王宝强为了这部戏也推掉了很多其他的戏，这是为什么呢？因为，他碰上了一个贵人，那就是冯小刚。冯小刚在导完《天下无贼》之后，曾对王宝强说他要想站住不容易，因为他是纯草根出身，在这个行业像他这样的新人有很多，大浪淘沙之下很快就会被人遗忘，所以，不要以为他是演技派就可以接别的角色了，他只有专门去演傻根这样的角色，才能让大家记住。可以说冯小刚导演的这番话绝对是真知灼见，王宝强听后特别注意对角色的选择，就只选傻里傻气形象的角色。

而今经过了十年左右的时间，我们已经将王宝强的形象牢牢记住了。比如在《道士下山》中他饰演的何安下，是一种冒着傻气的、涉世不深的、非常纯朴的、心眼实诚的形象。这种年龄在二三十岁之间的角色选择，大多数人都会认定王宝强，且认为除了他之外别人很难饰演这样的角色。从这一点就能看出，王宝强对自己的市场定位做得非常成功。他知道自己根基比较浅，是纯草根演员，可能在全国范围内都找不出第二个来，所以他就先把自己在电影圈中的形象牢牢固定住，有这种形象需

求的影片自然就会找他，这样他就能让自己始终保持大众对他的记忆和印象。所以，我们还能说王宝强成名是依靠运气吗？难道其中就没有他的个人智慧吗？相反，这是一种大智慧。认准一个方向并且坚持努力地走下去，不左右摇摆，在这一点上，王宝强是非常富于智慧的。

可能也有人说他将智慧用在这里也是因为没有办法，他没有什么演技所以只能本色出演。这种说法大错特错。王宝强没有演技吗？他出演傻角色是本色出演吗？并不全是。王宝强前期出演过一部电视剧《暗算》，这部电视剧也很火，可是看完之后很难感觉到王宝强的存在，因为他在剧中饰演一个盲人。常人饰演盲人是很难的，而王宝强能够驾轻就熟地将这个角色挑起来，而且演得非常到位。无论是在《天下无贼》，还是在《人在囧途之泰囧》中，王宝强饰演的形象总是傻里傻气的会给人带来麻烦，而且总是别人为他做出牺牲。比如在《天下无贼》中刘德华饰演的角色甚至为他丢了性命，在《人在囧途之泰囧》中他给白领徐峥带来的麻烦也是层出不穷。可是，即便如此，观众也不会因此就对他产生厌恶感，反而会觉得他傻得可爱，傻得惹人怜，傻得令人同情，甚至最后都对他产生好感。

虽然演喜剧片有喜感，但讨人喜欢并不容易，能够把傻的分寸演得十分到位是非常难的，并不是将本色保持住就可以的。比如徐峥在导演《人在囧途之泰囧》之后的《人在囧途之港囧》时就没有继续用王宝强，可能他认为王宝强的符号太明显，所以换成了包贝尔。虽然包贝尔在《人在囧途之港囧》中的角色也是傻得好心办坏事，有些疯疯癫癫的形象，但是，观众看过之后却不会对包贝尔产生与王宝强同样的印象，而是会认为这是一个白领在装傻，透露出的是一种小市民的精明，并不像王宝强那样纯朴，所以《人在囧途之港囧》这部影片事实上将包贝尔拉低了。

同类型的角色相比马上就能看出高低，所以，王宝强能够将他的傻

的形象维持住并不容易，并不是本色出演就可以。比如说很多人在拍婚纱照时，摄影师都会提醒你表现得自然些，可是拍完之后表情依旧显得僵硬。从这点就能发现“自然”两个字很难做到，将自己的本色原汁原味地表现出来不容易。再者，即使是纯粹的本色出演也不一定就能获得认同，比如张铁林在出演皇上的角色时，总是吹胡子瞪眼显得很有权威，在出演吕不韦的时候也是如此。张铁林曾给好朋友张丰毅打电话询问他对自己演戏的看法，张丰毅表示说如果张铁林不将他捆在凳子上他都看不下去，说张铁林演戏总是吹胡子瞪眼的模样。可是，这些东西正是张铁林本身的气质和特色，如果将这种本色单独拿出来并不一定能够获得别人的认可，所以在本色之外还需要有演技的烘托。

在王宝强的本色之外就有演技来托着，比如王宝强出演的一部小众电影《hello！树先生》，其中王宝强的演技就非常突出。树先生生活在农村，哥哥死后受到刺激而得了精神病，成了一个现实当中犯病的傻子。树先生代表的是中国底层社会存在的一种边缘人，王宝强饰演这个角色，单是依靠自己的本色纯朴冒傻气是无法演好的。这个角色非常难以驾驭，但王宝强为了能够演好树先生，就每天中午喝酒，抽烟，他要演出树先生时而萎靡、时而疯癫的状态。

更难得的是有一场戏中，树先生结婚之后突然想起了自己死去的哥哥，于是精神病犯了，从屋里往外跑。在片场中，王宝强跑的时候摄影师也跟着他跑，王宝强突然停下让摄影师别跑太快，王宝强分析说虽然树先生是跑出去的，但是作为一个神经病心中的目的性很浅，所以也没有方向，跑起来就应该是漫无目的，而漫无目的地跑是不可能集中精力跑得太快的，一定是跑跑停停或者很迷茫。所以，王宝强让摄影师不要跑得太快，按照他的节奏跟着就可以。

由此我们可以看出，王宝强对角色有着非常清醒且扎实的认识，所以他绝不仅仅是本色演出，自己本性如何就怎么去饰演角色。当王宝强

经过了多年的磨炼，吸取了学院派中很多表演的技巧，他就已经不完全是个草根了，在他的骨子里已形成了对表演的非常深入的理解。所以，王宝强在这一点上绝非纯粹的本色演员，已经在向着演技派过渡。

另外一点，王宝强会有意识地挑选角色来固定自己的形象，但这不等于他不追求改变。按照常理，一旦将自己固定之后便很难再转型，而王宝强是有追求的人，这些年他不断地探索，不断地寻求自我空间的拓展，不断地找寻实现梦想的方式方法。

刚开始接触电影时，王宝强的目标绝不是想演这种傻里傻气的角色，他有他的规划。而王宝强是个职业规划感非常强的人，虽然这样的人容易忽略生活中的一些细节，但是也是很寻常的事情。那么，王宝强的职业规划是什么呢？当年，王宝强8岁时就在少林寺做了俗家弟子，学习了6年的功夫。而王宝强去少林寺学武的原因，一方面是那时家中很困难，另一方面是对小时候看过的一部电影《少林寺》印象十分深刻，梦想成为李连杰那样的功夫明星。所以，他在少林寺认真地学习功夫，到现在为止都没有放弃，仍旧会每天起来练功打拳。只不过，在《天下无贼》《人在囧途》这类影片中没有他发挥的余地。于是，王宝强便将武打明星的梦想放到了成名之后，在转型中一点点加入自己的特长，在戏中加入武活，比如在《人在囧途之泰囧》中，他用脚接东西、与泰国高手打斗，都能看出王宝强对做功夫明星的享受。在2014年时，王宝强与功夫巨星甄子丹合作的科幻影片《冰封：重生之门》中，他与甄子丹演两名反目成仇的锦衣卫，打斗时遇到雪崩被冰封住了，若干年后解冻时已经是现代社会。在影片中，他们二人的打戏非常多，此时便能看出王宝强的打戏功底十分扎实，而且王宝强饰演的重情、重义、沉默寡言的锦衣卫有很多属于正戏，甚至是悲剧。很多喜剧明星演正剧经常容易出现跳戏的现象，比如宋丹丹出演《爱你没商量》就是这样，她越是演绎得一往情深越是觉得妙趣横生。但是王宝强的演绎却并不如此，看到他的脸

我们不会觉得好笑，这说明王宝强是演正戏能够压得住场的人。当气质天然存在，演技派的基本条件便已形成。

此外，还有王宝强与甄子丹合作的影片《一个人的武林》，其中王宝强饰演一个叫封于修的武痴。封于修终其一生的最大乐趣在于与一流高手比武，不仅要分胜负，还要决生死。王宝强在该影片中的打戏很多，关键是他饰演的武痴天生残疾，他依旧能够在戏中打得特别漂亮，甚至在某些地方的表现超过了甄子丹。

由此可见，王宝强在逐步地按照人生规划向功夫方向进行转型。虽然影片《冰封重生之门》和《一个人的武林》票房并不是很理想，但是王宝强很执着地在这条道上拓展自己的戏路，来实现自己的人生规划。在转型的过程中，他明白了一个道理，就是他本身是演喜剧的，但同时他还有功夫傍身，如果想要转型，不能一下就过渡到功夫那边去，而是可以向成龙大哥学习，去做一些既搞笑又能看到他的武活的影片。

之后，王宝强接下了由陈思诚导演的《唐人街探案》这部影片，在该片中我们可以看到王宝强融会贯通的武打演技。之前，王宝强饰演的角色都是真傻子，即便别人来演是装傻子，放到他来演也是真傻。而在影片《唐人街探案》中，王宝强饰演了一个有些小聪明却装傻的唐仁。在影片中，有大段的追逐戏和警察打斗的场景，此时王宝强的武活便体现了出来。但是却不会引起观众的讨厌情绪，这说明王宝强的演技已经能够贯穿过来了。这几场戏陈思诚导演拍得十分精彩，有成龙早期的电影的风格，喜剧效果十足。

所以，王宝强是按照自己的规划一步一步走过来的。而影片《大闹天竺》也是功夫喜剧片，由王宝强自导自演。很多人都没有想到，王宝强这样的演员居然能够一步跨越到当导演去，但是我对王宝强很有信心。王宝强对电影有属于他自己的独特理解，绝对不是跨界当导演以增加收入为目的，他是真正想要实现自己的梦想。他饰演了多年这类角色，而

▶ 知识链接

王宝强首当导演，手写书信讲述自己从影十四年的经历：

“十四年前，我在北影厂门口，一棵大树底下蹲着，等着被群头挑中，到剧组跑龙套。那时候，大多数看着我的情况，会觉得，王宝强，你看上去不像一个演员。其实我不这么觉得。十四年间，发生的一些事情，很开心，大家一块看着了。2003年，一个叫李杨的导演选中了我，出演了《盲井》，后来，我有幸拿到了金马奖的最佳新人奖。我觉得，自己一定是历史上颜值最低的获奖者。2004年，一个叫冯小刚的导演选中了我，出演了《天下无贼》，后来的一段日子，观众们喜欢叫我“傻根儿”。到了2011年，有人叫我树先生，这得感谢韩杰导演。到了2012年，观众开始叫我宝宝，这是徐峥导演的功劳。2016年，我就琢磨自己啊，现在，应该是一个演员了吧。十四年间，我尽力把每个角色演好。而有个事儿，一直藏在心里，到今天，才有点儿好意思，想跟大家说一下。那我说了啊——我想当一个导演了。

.....
我今年推掉了所有戏约，只做这一件事。

.....
我保证玩了命拍出自己心中最好的故事。

.....
2016年，我想变得更强，我是学生，王宝强。”

向功夫片上转型算是一种过渡阶段，现在他想要自己控制一部影片，完全按照自己的想法去拍，所以说他绝对是一个有想法的演员，而不是那种想要依靠运气捞钱，或者现在过得比过去好就可以满足的一类演员。

事实上，王宝强是属于在艺术的道路上有追求且不满足的人。所以，对于王宝强的这部影片《大闹天竺》我一定会支持，并不是为了别的，与他与妻子离婚的新闻也没有关系，只是对于王宝强的演技、王宝强的执着、王宝强的胆识，以及他大智若愚的对电影的认识表示支持。