

中国电影百年经典书系

票房大腕

冯小刚

The films by Feng Xiaogang

PIAOFANG DAWAN

金龙晟/编著

他们改变了中国的影像，
也改变了我们。
他们承载了我们近乎于挑剔的完美追求，
去实现我们无数个人的梦想，
但他们也只是个导演，
一个在未来可能伟大的导演！

中国广播电视出版社

票房大腕

馮小剛

THE FILMS BY FENG XIAOGANG

金龙晟编著

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

票房大腕冯小刚 / 金龙晟编著. —北京: 中国广播电视出版社, 2005. 1

(中国电影百年经典书系. 导演系列)

ISBN 7-5043-4512-1

I. 票... II. 金... III. ①冯小刚 - 生平事迹②电影评论 - 中国 - 现代 IV. ①K825.78 ②J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 135194 号

票房大腕冯小刚

编 著	金龙晟
策划编辑	林 曦
责任编辑	常 红
封面设计	SDD 设计工作室
责任校对	顾秀丽
监 印	陈晓华
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
刷 印	北京京都六环印刷厂
开 本	640 毫米×960 毫米 1/16
字 数	180(千)字
印 张	12.25
版 次	2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数	6000 册
书 号	ISBN 7-5043-4512-1/K·157
定 价	24.80 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

序 言

冯 师 深 度

冯小刚批评王家卫的话把大家都吓了一跳,冯师的大意是说:我平生最烦的就是那个人。这下大家可就传开了,琢磨这是为什么呢?其实大伙也都别琢磨了,不烦才怪了!两人根本就是两个极端,王家卫超级自恋,不管别人喜不喜欢,自顾自说;冯小刚则是明显的自毁倾向,把别人的快乐建立在自己的痛苦之上。王家卫是小资的最后捍卫者,而冯小刚则是一个颠覆者,嘲弄破坏一切看似披着神圣光环的牛鬼蛇神。

这也正是冯小刚老师的深度之一。像王朔老师说的,别人都凸凹有致,我偏深度之一,让你分不清谁是谁。有的人擅于把简单的东西变复杂,有些人则擅长把复杂的东西变简单,冯小刚老师深度体

现于后者，至少暂时。

不过冯师肯定不同意这话，否则也不会放出这么一句话：“《温故 1942》要比《辛德勒的名单》更好看！”他说，在这部片上，我听到上帝对我的呼唤。记得吗？《大腕》中那个地位高于黑泽明的泰勒说过，“我在等待着上帝的启示，而上帝却抛弃了我，把我留在黑暗里”。看来，冯小刚要走出黑暗了。

这句惊人之语表明了冯小刚的不甘寂寞，冯小刚要向大家证明，中国也有能够分裂的伟大导演，就像大洋彼岸的史蒂文·斯皮尔伯格，不但能举重若轻，还能举轻若重。不过你还真别不信，冯师的老师王朔就是煽情和调侃两方面的天才，所以也千万别轻视冯小刚。

从艺术上讲，《一地鸡毛》凭着锐气和宽松的条件，无论从手法还是表演上都算是最好的，《一声叹息》虽有硬伤，但在画面对情绪暗示上也不乏精彩之处，《手机》更是一个惊喜了，冯小刚在叙事和整体把握上再次超越了自己。

没准《温故 1942》就真能让大家震惊一下子。看看冯师的艺术路程吧，《北京人在纽约》是学习期，《一地鸡毛》和《永失我爱》是实习期，《一声叹息》比较成熟了，《温故 1942》呢，将是冯小刚真正创作

的时候。《温故 1942》是一部沉生而繁杂的作品,既有挣扎的个体,庞大的灾难,又有民族的缩影,领袖的宿命。它取材于 1942 年中国的灾荒,刘震云的小说。冯小刚在书(《我把青春献给你》)中说,他的每一次成功都离不开王朔。现在,刘震云接替了王朔,也许他会在以后承担起扶持艺术部分的冯小刚的任务。这部以灾难为主题,完全不带任何取巧成分的电影,将给冯小刚提供一个最大的机会和挑战。

伟人说了,眼见为实,在《温故 1942》面世之前,冯小刚就是一个商业片导演,一个大玩家,虽然这未必是他的本意,有时也是手段。《甲方乙方》之前,冯师的艺术追求就放在了很高的目标。不过,他玩得太高明,无人能比。冯师最大的意义在于,不管多少年之后,人们总结中国电影,都会提到这样一句:1997 年,中国内地第一部真正意义上的商业片诞生,它极大地促进了中国电影市场正常机制建立,它的片名叫《甲方乙方》,影片的导演叫冯小刚。

相信用不了多久就会有新一代的商业片导演成长起来,那时候第一个吃螃蟹的冯师就可以像在小说里一样含笑道:大千世界,各领风骚,今后就要看你们骚了。相信那也是中国电影的春天到

the films by Fang Xiaogang

票房大腕冯小刚

来的时候,它将达成商业与艺术、投资与回报之间的良性循环,而冯师功不可没。

至于艺术片上的才华,至少现在,冯小刚老师还必须证明给别人看。而我们可以期待。

目录

序言：冯师深度 001

天下无贼 001

大胆地爱小心地偷 003

从努力走向成熟 013

众人向善天下无贼 021

冯小刚是个很进取的导演，一方面探索着新的领域，一方面也在追求功德圆满。在《天下无贼》中，我们已经可以看出功德圆满的冯小刚电影大概是个什么样子。有几个主题词恐怕不会放弃。首先，“女人是老虎”，《天下无贼》中的傅彪和葛优都栽在这上面；第二，“冯氏妙语”，不然不会冒出“IC卡”之类的名句。冯导最大的优势在于肚子里有很多生活，随便就能“拎出”几个活生生的人来，但最需改进之处还是整合能力，包括故事的张力、技术运用的统一和内部元素的呼应。

手机 027

矫枉无须过正，饮鸩焉能止渴 029

女人们剥掉“严守一”们的内衣 039

《手机》以后的故事 053

为什么手机会成为存在隐私的工具呢？为什么手机变成了定时炸弹、烫手山芋呢？冯小刚也许展示给我们的只是原来生活中也有这么真实的荒诞，这么可笑的情节，但并未给出我们答案。

一声叹息 065

未曾酒醉已清醒 067

叹息一声 073

是宽容还是忍受 076

姜文说过一句话，说中国人最缺少的就是胆色。看《一声叹息》，你可以不看别的，就看看中国男人没胆色的可怜样，这样可以欣赏到一种现实。

the films by Fang Xiaogang

票房大腕冯小刚

大腕 079

当代传媒文化的游戏大拼盘 081

一记响亮的耳光 087

跨国制作的商业电影与消费文化 096

随着银幕上那团艳丽的火焰喷涌而出，冯导首先扇了所有国产片片头一巴掌。如果你面对国产片诞生以来的所有片头创意已经哭干了眼泪的话，在这儿我们能恢复些自信，向世界喊一声：“中国不光只有字幕机！”

票房“大腕” 111

京味中国电影人 113

是谁成就了冯小刚 130

不必委屈 140

从《甲方乙方》开始到《大腕》，冯小刚已经在不经意间形成了一种“连锁经营”，完成了一个以“冯氏幽默”为主要特征、以贺岁片为特定档期、以时髦和流行为主要内容、以游戏和娱乐为目的的“品牌效应”，用专业的说法就是一种类型——一种别人很难仿效的“冯氏类型”。

冯小刚老师 143

“开胃菜”《甲方乙方》 145

商业·贺岁 153

手机给冯小刚定性 157

冯老师之嘴 161

一个所谓的喜剧 163

冯小刚老师如是说 167

冯氏语录 174

老师冯小刚之嘴萌生于 20 世纪中叶，受日月之精华，纳天地之灵蕴；栉风沐雨，含辛茹苦。历尽甜酸苦辣，品遍软硬冷热；吐故纳新，咬韧嚼脆；凡鲜血淋漓，皮开肉绽种种遭遇，不堪回首。终于蜕皮，结痂，长茧，覆鳞，角化！几经淬火，千锤百炼，得一铁嘴钢牙。唇红齿白，口舌生香；能吐芝兰之芬馥，堪效百鸟之婉转，嚶嚶动听，如抹蜜糖；耕云播雨，扬是传非。上至公卿，下至黔首，人见人爱，视为奇珍；心疼不已，把玩不休……

导演小传 179

参考书目(资料) 183

后 记 184

天下无贼

A world without Thieves

主演：刘德华
刘若英
葛 优
李冰冰
王宝强
林家栋
张涵予
尤 勇

冯小刚是个很进取的导演，一方面探索着新的领域，一方面也在追求功德圆满。在《天下无贼》中，我们已经可以看出功德圆满的冯小刚电影大概是个什么样子。有几个主题词恐怕不会放弃。首先，“女人是老虎”，《天下无贼》中的傅彪和葛优都栽在这上面；第二，“冯氏妙语”，不然不会冒出“IC卡”之类的名句。冯导最大的优势在于肚子里有很多生活，随便就能“拎出”几个活生生的人来，但最需改进之处还是整合能力，包括故事的张力、技术运用的统一和内部元素的呼应。

2005 冯小刚 贺岁电影
A Feng Xiaogang Film

天下无贼

A world without Thieves

大胆地爱小心地偷

“我们周围的人，大家都很善良，去拍这些普通人的情感到底能有多打动人呢？道理大家也都明白。有人问我相信不相信天下无贼，我肯定不相信，但是正因为我不相信，所以我才要拍一部关于天下无贼的电影。”

——冯小刚

为善良当一次守卫

《天下无贼》是一部善良的电影，在国产电影中你很难看到“守护”这两个字，决绝中带着温暖，柔软中还有坚持。基本上“无贼”就做到了大情怀和小情调兼顾，不激烈、不极端，还给大家一次升华心灵的机会。

冯小刚是个明白人，所以《天下无贼》更是部聪明的电影。它把一部听上去有点装蒜的电影拍得好看、好卖，而且好

人缘——这点太重要了，一部有思想又不招人烦的商业片，往往意味着导演本人摸到了一条健康成长的道路——你不用担心他突然有一天拐到小胡同里，歇了。

但可能《天下无贼》又不会让你特别“来电”，因为它不像《手机》，从脚下的泥土里生长出那么一个有切肤之痛的东西，观众像被扇了耳光，受了侵犯，揭了隐私，只能自个儿偷看一遍。

《天下无贼》不是，它是虚构的、浪漫的、不可能的、摆明了冲着商业童话去的——它能让每个人都原谅自己，并且对世界恢复美好的期待，因此也完全适合情侣们成双成对地奔赴电影院。

但是虚构不意味着虚幻，不能像《英雄》一样，说“天下无贼”的最高境界就是“和平”。《天下无贼》能把一个“大概念”落到实处，故事扎实，人物实在，可谓过了真实可信这一关。台词该花的花，该土的土，朴实而狡

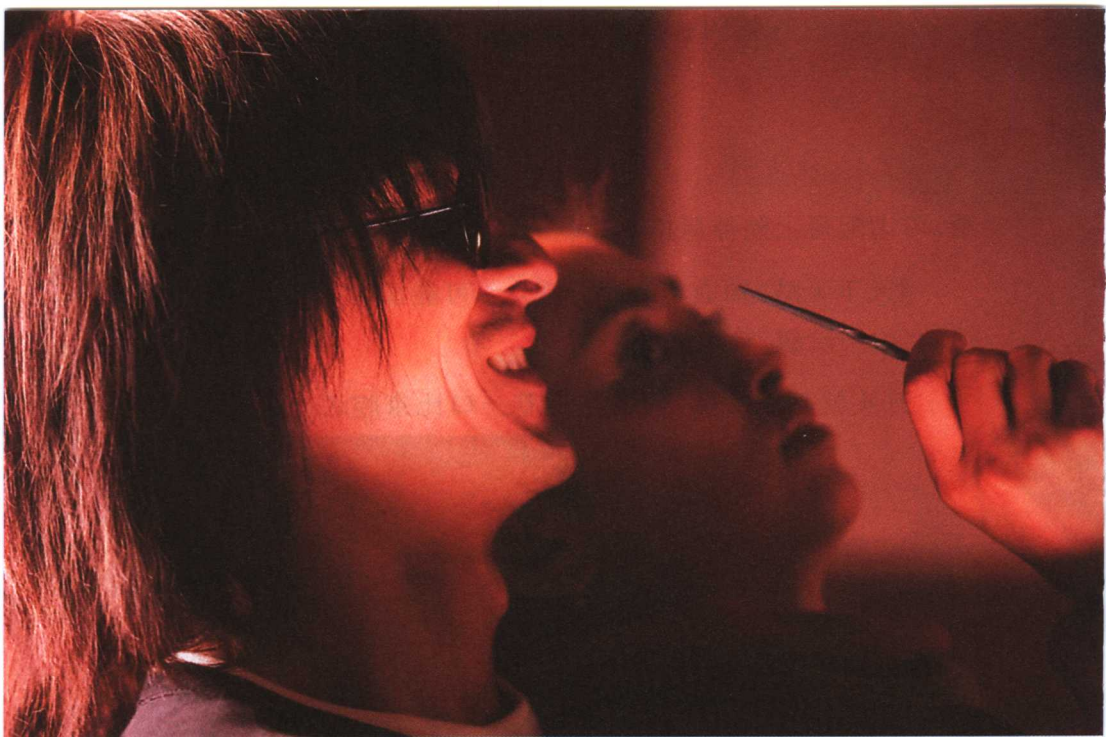

猾，可谓配得上整体风格。

《天下无贼》知道怎么讨好观众。可能很多人都注意到里边的“中产阶级”趣味。

开头就是法文歌，刘若英说着一口比京腔还有优越感的

美式英语，在一栋可能要到六环以外才看得到的豪华洋房里，给一个事业非常有大款当家教。不久这个大款打发了外地小保姆，对家教动手动脚，结果被“敲”走一辆宝马，原因是藏在浴盆里的刘德华拿着 DV……

如果这种趣味一直延续到影片结尾，那我们可以肯定地说：败了，这又是一部《龙凤斗》。但显然冯小刚心里有数，这段过于浮华的开头只不过是花团锦簇的自我解嘲，还没等宝马开出洋房呢，镜头就开始切甘南荒原了，苍凉壮美，让人心胸一开——原来一切都是浮云。

等宝马开出去的时候，王薄还要倒一下车，对毕恭毕敬的门卫进行阶级教育；等最后王薄以命赎罪的时候，观众便彻底净化了心灵，一边掉几颗眼泪，一边发现自己良心未泯。

《天下无贼》不愧是《手机》之后“揉三揉”的“第一揉”，看中产者们浑身上下的舒服，仿佛跟“傻根”拉近了距离。

跟“傻根”拉近了距离就等于靠近美好，靠近失去的自己。大家都是被现实戳破的人，“傻根”那一点可笑放在银幕

