

纪念张国荣
逝世10周年
珍藏品

盛世光阴

张国荣

LES LIE

红尘有幸应识你

张国荣艺术研究会 编著

中国出版集团

现代出版社

张国荣艺术研究会 编著

盛世 光阴

红尘有幸应识你

张
国
荣

LES LIE

 中国出版集团
 现代出版社

版权登记号：01-2013-1626

图书在版编目（CIP）数据

盛世光阴：张国荣 / 张国荣艺术研究会编著. —
北京：现代出版社，2013.4

ISBN 978-7-5143-1363-5

I. ①盛… II. ①张… III. ①张国荣（1956~2003）
—人物研究 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第044404号

《盛世光阴 张国荣》

©2005 香港电影双周刊出版社

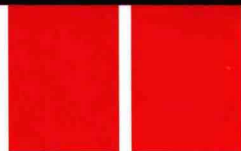
本书中国大陆地区简体中文版权由香港电影双周刊出版社授权，
现代出版社有限公司所有，未经许可，不得翻印。

编 者	张国荣艺术研究会
责任编辑	杨学庆
出版发行	现代出版社
通讯地址	北京市安定门外安华里504号
邮政编码	100011
电 话	010-64267325 64245264（传真）
网 址	www.1980xd.com
电子邮箱	xiandai@cnpitc.com.cn
内文制作	北京弘果文化传媒有限公司
印 刷	北京尚唐印刷包装有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	15
版 次	2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5143-1363-5
定 价	48.00元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

LESLIE CHEUNG KWOK-WING 特别鸣谢张国荣先生
A TIME TO REMEMBER

LESLIE

盛世
光陰
张国荣

红尘有幸应识你

盛
世
光
阴

张
国
荣

LESLIE CHEUNG

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

林夕曾在歌词中这样写道：“路已难辨，旧居都改建，但那怀念，开枝散叶蔓延；物会磨灭，事不可改变，逝去年代，清晰往事可见。”

时间总将一切走过变成往事，而我们从往事的窗口找寻张国荣，找寻他曾经在这里留下的一切。他用心成就的作品、他的人格与艺术精神、他的爱心，等等。而这一切，都将会在这个华丽的浮世里逐渐沉淀而清晰，铺张在未来落满花瓣的人间路上。

我们可能会在瞬间爱上一首歌，爱上电影里的某一个角色，爱上一个人……或许，不久便会忘记或许，会停留在生命里。爱上张国荣，他用他的音乐、他的电影、他的人格魅力来让我们继续追随。

他留在人间的精神必将永存，遗爱人间。而更多真心热爱张国荣的朋友将继续跟随张国荣留在人间的精神而前行，继续张国荣光辉璀璨而永恒的生命。

物会磨灭，事不可改变。在浮华的年代里，个人的传奇更甚于时代的传奇。这是我们对于张国荣的集体致谢，也是我们对于他的集体致敬。传奇终将会在四季的流转中传唱。怀念张国荣，就让我们沿着他传奇的生命历程去追寻他的艺术魅力与文化成就；爱上一个传奇，就让我们一直这样爱下去，爱下去……

继续怀念、继续爱、继续张国荣。

目录 contents

005	序
008	从偶像到演员
016	美丽本身就是一种传奇
033	灵魂的舞蹈——观 Leslie 的表演艺术
039	仿若玫瑰的绽放——张国荣在音乐生涯中的艺术魅力
061	张国荣饰张国荣——张国荣文化影响力简析
067	由表情变化浅谈张国荣的表演艺术
070	罗密欧光谱
078	姣、靚、型、寸：张国荣的舞台艺术
093	传奇，爱不释手
096	原来全是你，令我的思忆漫长
110	最爱——我“看”张国荣的四场演唱会
126	张国荣与《霸王别姬》

盛世光阴

张国荣

红尘有幸应识你

张国荣文化：主流 vs. 非主流	131
立志做电影导演的张国荣	141
张国荣的音乐世界	155
张国荣的传统与突破传统	168
追	173
共创真善美	179
说张国荣电影影像的本质	186
辜负的诠释——关于张国荣电影角色解读之一种	198
张国荣改变我们的观念	208
张国荣的赤子之心	215
浅探张国荣的导演意识	220
这些年来的张国荣（1956——2003）	236

从偶像到演员

文
／
吉
儿

韩国电影《丑闻》的热潮已经过去了，促使我看这部电影的唯一动力就是关于男主角裴勇俊的消息，想知道在他倾情演绎的银幕处女作中，如何实现从《冬日恋歌》的纯情偶像到《丑闻》花花公子的形象转变。说实话，我对他能不能实现成功转型并不感兴趣，而是对转型这个话题比较关注。因为在达到一定程度之后，表演者都希望能实现从偶像到演员的升华。

我一般把明星分为两种，不是偶像派和实力派，而是国外派和国内派两种，这并不是本人有什么民族情结，而实在是两个群体的巨大差异性。国外派就拿好莱坞为主体来说，它的明星大都可以称为演员。尽管有好多批评好莱坞的造星体制如同麦当劳的汉堡包流水线，但它造就出来的毕竟大都是合格的汉堡包。请你历数那些明星，他们在电影中的表现还是可以称道的，克拉克·盖博、马龙·白兰度、汤姆·汉克斯、拉塞尔·克劳、凯瑟琳·赫本、妮可·基德曼等等，提到哪个人都能让你眼前闪现一串生动的立体形象，能让你忘掉他作为明星的存在，而只是剧中的那个人物。就像拉塞尔·克劳，他既可以是《角斗士》中为自由而战的将军，也可以是《美丽心灵》中木讷且精神分裂的数学天才，除了拉塞尔那张脸之外，我实在看不出两个人物还有什么联系。国内派情

— LESLIE CHEUNG

是时候想遍 心中所爱名字

明日岁月里 留住今天的根据 就像细水 逐年来凝聚

到未来 物转星移 仍见星光灿烂时

是时候张看一身璀璨华丽 到头来时光洗礼 唯有风采会留低

但愿记忆像霓虹 是不朽的证据

LESLIE

形正好相反，每每提起很多明星，我们所感知的就是那一张平面而已。任何一部电影，只要看一下主演，就能猜到它的大体剧情，也就是说，他们不会给观众一种外国派演员所能给予观众的观影期待。所以，国内派演员很容易树立自己的品牌，每个人脸上都会写上自己的标签。

演员外形在很大程度上是一种束缚，外形很容易给演员打上偶像、实力的烙印。所以外形俊朗的演员很容易走红，得到观众的认可，而且观众还会因为他一张俊俏的脸而包容他的演技，给予宽容。那么外形不好的演员，在这条路上走得就比较艰辛，但演技却是值得推敲的，他的魅力会更久远。所以从这方面来讲，漂亮的外表反而成了从偶像到演员转变的最大障碍。就拿汤姆·克鲁斯为例吧，因为没有人会认为他的外形不好，但是，他的角色确实有一些类型化的嫌疑，奥斯卡在这一点上还算是“明察秋毫”的，你看他在老戏骨达斯汀·霍夫曼面前的表现，就知道阿汤哥要想赢得小金人还是任重而道远呀！不是有人开玩笑吗，说阿汤哥就是在《大开眼界》中演技拼不过妮可，才一怒之下跟她离婚的，当然这只是开玩笑而已。只是，一个偶像明星要让观众忽略他作为偶像的存在，还真不是一件容易的事，同时也是一件危险的事。

前面铺垫了很多，终于回到了主题上，其实要讲的就是哥哥张国荣的电影。因为他是在我所分的两派中所无法界定的演员，一个给观众一串可以闪现的具体生动形象的演员，同时成功突破俊逸外形，成功实现从偶像到演员升华的演员。

哥哥的电影，我的界定是以《阿飞正传》为分水岭，划为前后两个时期。虽然在前期

《胭脂扣》《倩女幽魂》中，让你不能忽略他的演技，但总体感觉，这两个角色的鲜活，还是在很大程度上利用了哥哥漂亮的外形。就像纨绔子弟十二少，笨得可爱但又痴情的宁采臣，要是只用演技来要求不要外形框架的束缚，那么将会有很多演员胜任这个角色。这两个形象之所以在电影史上依然闪光，不得不说他是假借了哥哥的外形，从而使这两个角色成为不可复制的经典。

对于哥哥的前期电影，我看得不全，但说实话，除了几部经典如《烈火青春》《英雄本色》之外，大多没有什么力度和深度，这可以算是哥哥的偶像时期。不过，不管哥哥愿不愿意做偶像，但他做偶像做得还是很成功的。就看《柠檬可乐》中二十六岁的他还能演十几岁的青年学生而并不显得突兀，就会承认，哥哥这个偶像是很出色的。

我私自把《阿飞正传》作为哥哥电影的分水岭，并不是因为它让哥哥拿了金像奖，而是因为哥哥成功地转变是从阿飞开始的，虽然之前的《英雄本色》已经让他找到了演戏的感觉。《阿飞正传》产生于哥哥退出歌坛之际，而哥哥电影大放光彩的时期恰恰也正是他退出歌坛的那段时期，一部部的经典，给观众应接不暇的惊喜，其中就有《霸王别姬》和《东邪西毒》。可是就当哥哥穿上红舞鞋重返舞台，演绎他的绝世经典《红》的时候，他又成了舞台上众人瞩目的歌者，鱼和熊掌不可兼得，所以，一部《春光乍泄》成了经典的终结，其后的影片，虽然水平也很高，但跟经典还是有一段差距。

哥哥的风华绝代是在后期完成的，确切地说是在他成全了《霸王别姬》中的程蝶衣之

后，程蝶衣也赋予了他风华绝代。关于《霸王别姬》评得太多，讲得太精，不再重述。而在《东邪西毒》中哥哥则成功地掩藏了自己的外表，塑造了一个最另类的西毒，只是那闪烁不定的眼神，让你分不清那是西毒、是王家卫，还是哥哥。《春光乍泄》中那个娇纵、任性且游手好闲的何宝荣，正是哥哥赋予了何宝荣敏感还有让人怜惜的东西。

除了这三部经典，哥哥后期的电影，就是贺岁片和一些不好归类的电影了。

贺岁片用“年年岁岁花相似”来形容就可以了，实在没什么好讲的，而哥哥本人也说过，他拍贺岁片有很多无奈。不过，这些影片中还有几部值得一看，《东成西就》《花田喜事》《家有喜事》，尤其是《东成西就》，可以算是贺岁片的经典，至今还有好多人对它情有独钟。哥哥在影片中的表演水平一般，既不超常，也没失常，不过看着哥哥对喜剧的驾轻就熟，也能说明他的戏路之宽广。这几部片子之所以成功，是因为赶上了香港电影繁荣的顺风车，顺便提一句，电影《东成西就》中的插曲《双飞燕》还是值得常常温习的。

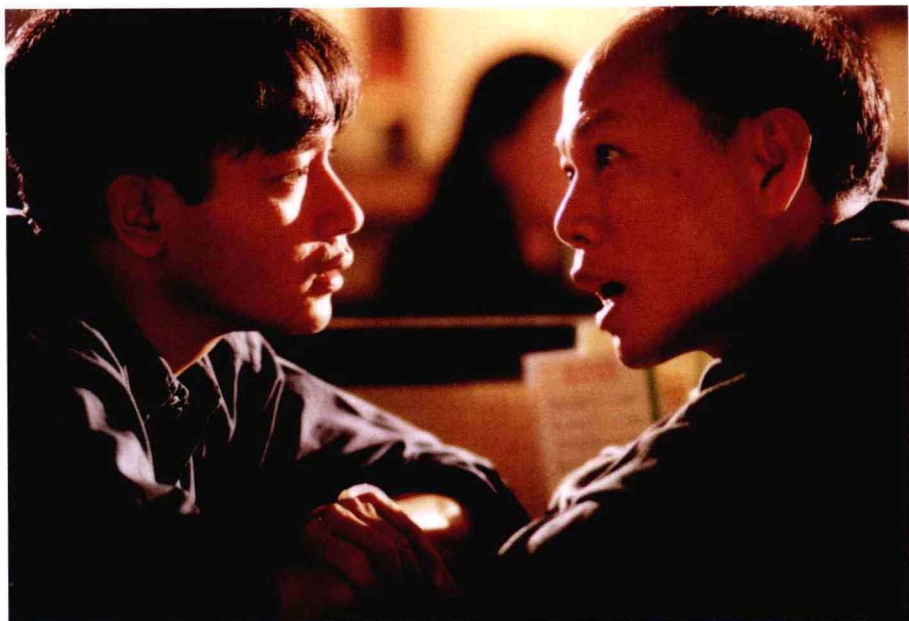
接下来就是那些不好归类的片子了，总之就是《阿飞正传》后，除了《霸王别姬》《东邪西毒》《春光乍泄》之外的所有，这些影片百花齐放，什么类型都有，人物形形色色，不过也正是这些角色，丰富了蜕变后的哥哥的银幕形象，使之变得更加丰满。不得不说《白发魔女传II》打着主演张国荣的旗号实属误导，不过，最后哥哥闪电出场，就那一个眼神足以让你平息怒火，就那一个眼神，煎熬九十多分钟，值！不得不佩服这位导演老兄，他算是稳稳抓住了观众心理，把哥哥的魅力发挥得淋漓尽致，否则，电影放完，观众一定不

买账。也得承认，哥哥是一个很会用眼睛来表演的演员，不用夸张的肢体语言，就能达到想要的效果。其他的，好多精彩文章都论述过。

最后就是导演了。导演绝对是一部影片的灵魂，导演很容易在影片中烙下自己的印记，所以也有人说，电影是导演风格化的产物。一个导演在创作出出色的电影的同时，他也能塑造出优秀的演员。导演同演员的关系如同伯乐和千里马的关系，即使你是千里马，那还是需要伯乐的发掘。

还是哥哥的电影，他电影中出彩的那部分都是同优秀的导演合作完成的，《烈火青春》、《英雄本色》《胭脂扣》《阿飞正传》《霸王别姬》《东邪西毒》《春光乍泄》，就连《倩女幽魂》，监制也是徐克，完全是徐大侠风格的产物。哥哥同这些优秀的导演合作，才碰撞出了火花。吴宇森，暴力美学引领一代潮流，并在好莱坞开创了自己的一片天地；王家卫，香港有史以来最有个性的导演，每一部影片，都有各种奖项送来的橄榄枝；陈凯歌，那就更不必说了，第五代导演的核心人物，他的文化底蕴和大气无人可比。可以说，吴宇森让哥哥开始做演员，王家卫让哥哥成为正式演员，而陈凯歌让哥哥成为优秀演员。

其实，在哥哥后期，他也在不断地转变，同新导演合作，坚决不重复自己，力图寻找突破口，但是这些影片都没有达到可以跟经典媲美的效果，原因是这些影片中导演在讲故事的时候，总有些英雄气短，缺乏全局的驾驭能力。还好哥哥内敛的表演风格，没有让电影成为他自己的独角戏，而他导演至上的观念也没让他凌驾于导演之上。在这一系列的影

L E S L I E C H E U N G

片中也包括陈凯歌导演的《风月》，这部影片就像是陈凯歌在指挥杜可风给哥哥拍写真集，仔细分析，哥哥在其中的表演还是很到位的；《色情男女》单看前半部分有实力成为情色电影的楷模，可后半部分的不能自圆其说让它跟经典存在一步之遥。

吴宇森曾点评最有实力进军好莱坞的四位演员，其中就有哥哥，但是哥哥有自己的坚持，没有跨出去。这算不算遗憾呢？或者，如果哥哥走出国门也许会获得更大的发展空间。毕竟，好莱坞有一大批叱咤风云、点石成金的大师，我经常在想，当哥哥遇到斯蒂芬·斯皮尔伯格，遇到马丁·西科赛斯，遇到罗曼·波兰斯基，结果会怎样？真是很值得期待！实事求是地说，国内电影与国外相比还是有很大差距的，许多的问题都很显然地摆在面前，入世后，狼来了，与狼共舞是我们所期待的，但那也是在短时间内不可能实现的。如果哥哥也跨出去，个人应该能够获得更大的发展，但那个哥哥还是不是我们的哥哥呢？有一点倒是可以肯定，即使走出去他也会用自己独特的脚步，他是不会沿着其他人勇闯好莱坞的路线前行的，单是先从饰演反面的华人角色开始，凭他的个性就不会接受。也许最理想的状态，还是让哥哥自己导演自己，这样可以充分挖掘自身的潜力，就像梅尔吉普森、凯文·斯科特纳那样，就哥哥的实力来说应该是没有问题的。

从这一点，我们就充满期待，天堂影院的电影票你预订了吗？

LESLIE

美丽本身就是一种传奇

文 / Lilychacater

是时候想遍 心中所爱名字

明日岁月里 留住今天的根据 就像细水 逐年来凝聚

到未来 物转星移 仍见星光灿烂时

是时候张看一身璀璨华丽 到头来时光洗礼 唯有风采会留低

但愿记忆像霓虹 是不朽的证据