

MARVEL 漫威

美国队长3 内战 电影艺术

[美]雅各布·约翰斯顿 著 江业华 译

MARVEL 漫威

美国队长3

内战
电影艺术

[美]雅各布·约翰斯顿 著 江业华 译

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

美国队长3：内战. 电影艺术 / (美) 雅各布·约翰
斯顿著；江业华译. — 成都：四川美术出版社，

2018.3

书名原文：The Art of Captain America: Civil
War

ISBN 978-7-5410-7918-4

I. ①美… II. ①雅… ②江… III. ①电影影片—介
绍—美国—现代 IV. ①J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第030515号

著作权合同登记号 图进字 21-2018-67

©2018 MARVEL

美国队长3：内战. 电影艺术

MEIGUO DUIZHANG 3: NEIZHAN.DIANYING YISHU

[美]雅各布·约翰斯顿 著

江业华 译

出 品 人 马晓峰
责 任 编 辑 唐海涛
责 任 校 对 明先林
封 面 设 计 李笑冰
责 任 印 制 黎 伟
出版发行 四川美术出版社
(成都市锦江区金石路239号 邮政编码 610023)

成 品 尺 寸 287mm×238mm
印 张 17
字 数 200千
图 幅 240幅
制 作 成都佳信文化传播有限公司
印 刷 鹤山雅图仕印刷有限公司
版 次 2018年4月第1版
印 次 2018年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-7918-4
定 价 188.00元

著作权所有，违者必究

目 录

- 9 前言**
- 10 导言**
帝国的陷落
- 16 第一章**
拉各斯对决
- 64 第二章**
索科维亚协议
- 80 第三章**
猫与鼠
- 118 第四章**
心理游戏
- 150 第五章**
内战
- 204 第六章**
原罪
- 252 第七章**
《美国队长3：内战》的营销
- 265 后记**
- 266 贡献者的简历**
- 268 致谢**
- 271 艺术家名单**

MARVEL 漫威

美国队长3 内战 电影艺术

[美]雅各布·约瑟夫·斯图尔特·约翰斯顿 著 江业华 译

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

罗德尼·冯特贝拉绘制的关键帧。

THE ART OF

MARVEL

CIVIL WAR

CAPTAIN AMERICA

《美国队长3：内战》

电影艺术

编著
雅各布·约翰斯顿

前言
罗素兄弟

后记
瑞安·梅纳丁

图书设计
亚当·德尔·雷

封面绘画
瑞安·梅纳丁与安迪·帕克

美国队长的创造者
乔·西蒙与杰克·科比

FOR MARVEL PUBLISHING

JEFF YOUNGQUIST, Editor
SARAH BRUNSTAD, Associate Editor
CAITLIN O'CONNELL, Assistant Editor
JEFF REINGOLD, Manager, Licensed Publishing
DAVID GABRIEL, SVP Print, Sales & Marketing
C.B. CEBULSKI, Editor in Chief
JOE QUESADA, Chief Creative Officer
DAN BUCKLEY, President

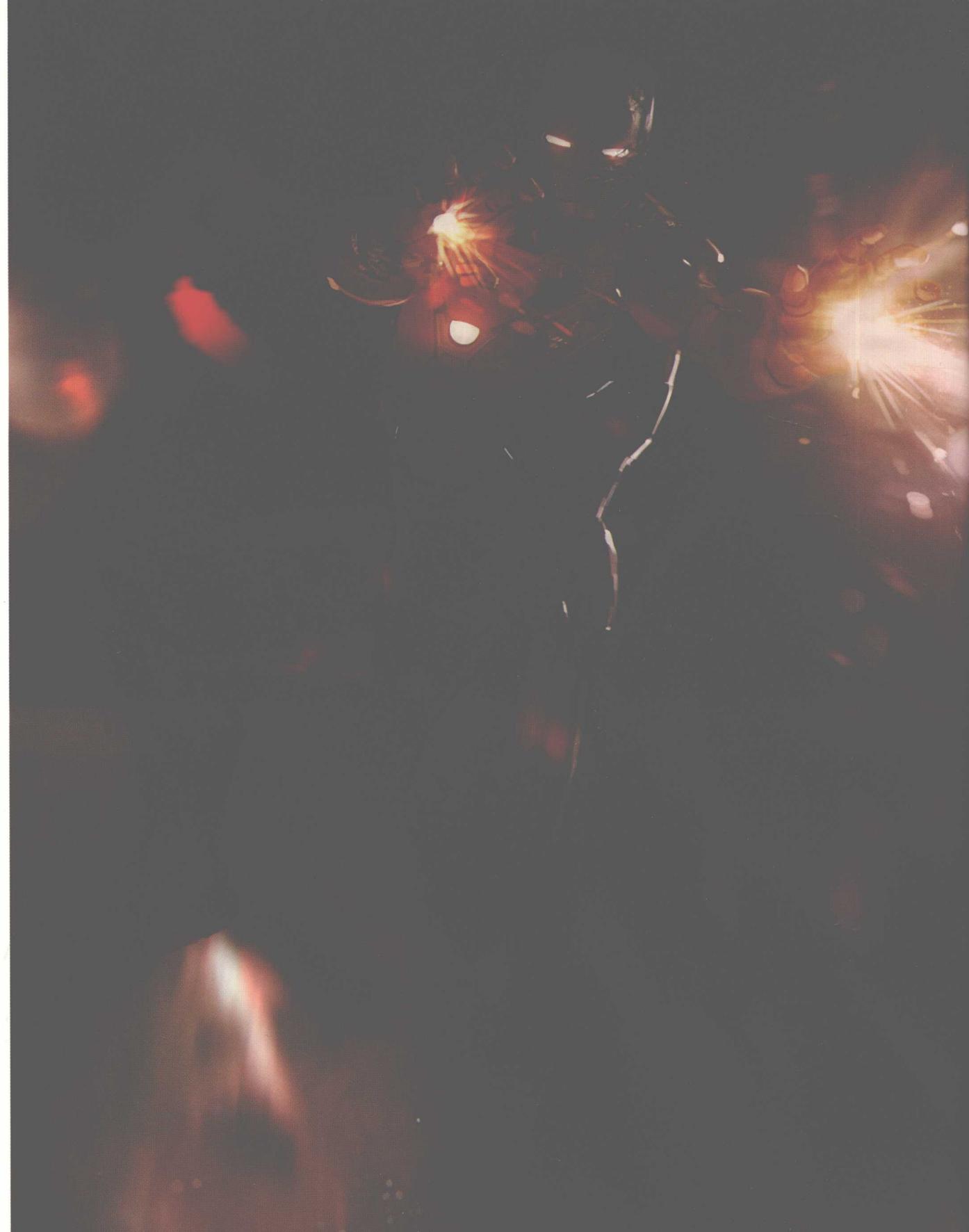
FOR MARVEL STUDIOS

KEVIN FEIGE, President
LOUIS D'ESPOSITO, Co-President
VICTORIA ALONSO, Executive Vice President, Visual Effects
NATE MOORE, Vice President, Production & Development
WILL CORONA PILGRIM, Creative Director, Research & Development
RYAN POTTER, Vice President, Business Affairs
ERIKA DENTON, Clearances Director
RANDY McGOWAN, VP Technical Operations
ELENI ROUSSOS, Digital Asset Coordinator
MITCH BELL, Vice President, Physical Production
ALEXIS AUDITORE, Manager, Physical Production

© 2018 MARVEL

JOHN NEE, Publisher
DAVID BOGART, SVP of Business Affairs & Operations
Publishing & Partnership
TOM BREVOORT, SVP of Publishing
DAN CARR, Executive Director of Publishing Technology
SUSAN CRESPI, Production Manager
ALEX MORALES, Director of Publishing Operations
STAN LEE, Chairman Emeritus

罗德尼·冯特贝拉绘制的关键帧。

瑞安·梅纳丁绘制的关键帧。

目 录

- 9 前言**
- 10 导言**
帝国的陷落
- 16 第一章**
拉各斯对决
- 64 第二章**
索科维亚协议
- 80 第三章**
猫与鼠
- 118 第四章**
心理游戏
- 150 第五章**
内战
- 204 第六章**
原罪
- 252 第七章**
《美国队长3：内战》的营销
- 265 后记**
- 266 贡献者的简历**
- 268 致谢**
- 271 艺术家名单**

前 言

我们必须说句实话：我俩在成长过程中，最爱的超级英雄并非美国队长。虽然在他的国家真正参战之前，这个虚构人物就被创造出来同希特勒作战，这的确值得敬佩，但史蒂夫·罗杰斯的故事并没有完全征服我们。他的力量和坚韧确实鼓舞人心，但他的行为却有着十足的确定性，并带有强烈的爱国主义和政治宣传的意味。因此，我们想给他增添一些复杂和别样的色彩。对于我们这些在七八十年代长大的孩子来说，这个角色已然脱离时代了。他是一个黑白分明的角色，却置身于一个灰色的世界。为了抵消这种感觉，我们会尽力去想象他是史蒂夫·麦奎因，这样他会显得比较酷，能让我们激动。我们把自己当作孩子，想方设法地去喜爱这个角色。

我们在事业方面遇到的最幸运之事便是接受漫威影业邀请，执导《美国队长2：冬兵》。这部电影的灵感来自埃德·布鲁贝克编剧的漫画系列。虽然这部连载没能出现在我们的童年时代，但它对这个角色的重新诠释，却是我们一直渴望的。现在我们获得了机会，在电影里完成我们作为粉丝的梦想：让美国队长质疑他的国家、违抗命令，通过设计这样一个故事来为这个爱国者增添层次，甚至对角色进行颠覆。

对于我们来说，《美国队长3：内战》完成了这场颠覆。本片让史蒂夫·罗杰斯经历他的国家所存在的缺陷，并让他最终直面自身的缺陷。正是这些让他成为真正意义上的英雄。他尽管能做到各种了不起的事，但也是有缺点的，他是人。这样的美国队长才是我们可以爱上的美国队长。

这部电影的完成，离不开我们的众多合作者的才华与想象。我们对他们深表感谢。这本书汇集了他们的劳动成果，我们希望你像我们一样喜欢它。

安东尼·罗素与乔·罗素

导言：帝国的陷落

从史蒂夫·罗杰斯在漫威的《美国队长》结尾被从冰封中救出，他一直是一个超越时代的人。他无与伦比的信念和战略才能，使他成了伟大的英雄，复仇者联盟的无畏领导者。作为观众，我们目睹美国队长通过漫威电影宇宙中的一个事件而不断进步，美国队长也看着他周围的世界迅速变化。史蒂夫·罗杰斯对战争并不陌生。他理解牺牲的本质，理解战争必有伤亡这一不易被接受的真理。他了解战争难免会带来损害：《复仇者联盟》中的外星人入侵几乎将纽约夷为平地；《雷神2》里黑暗精灵的攻击几乎消灭了人类；《美国队长2》中的九头蛇渗透了神盾局并计划杀死数百万人；在《复仇者联盟2：奥创纪元》里，一整座城市被升到空中，人口刚刚疏散就掉了下来。

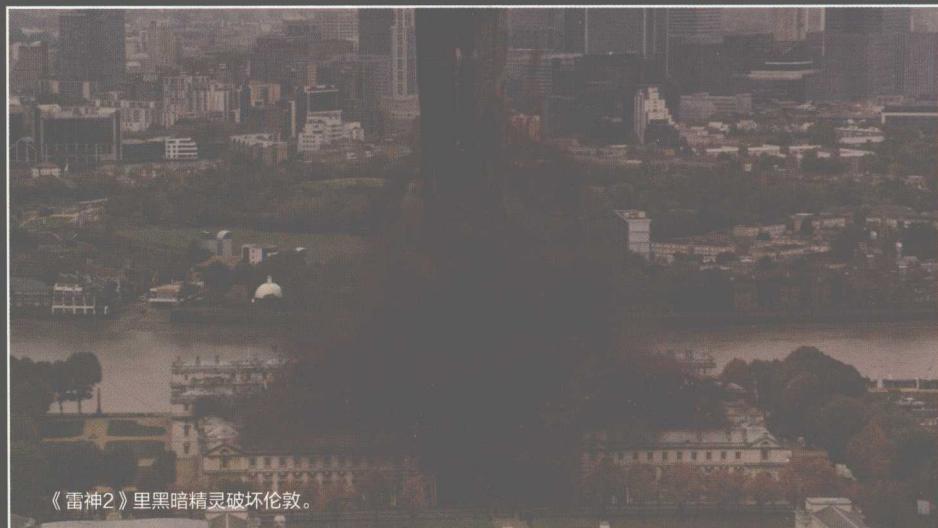
据漫威影业总裁凯文·费吉称，所有这些事件——伴随着史蒂夫·罗杰斯和托尼·史塔克各执己见的不同理想——构成了漫威的《美国队长3：内战》的基础。“这是一部关于美国队长的电影，是《美国队长》三部曲中的第三部，但这部电影也在我们制作的所有其他影片，尤其是其他复仇者联盟系列的影片中占有非常重要的位置。事到如今，人们对史蒂夫·罗杰斯已经非常非常熟悉了，对托尼·史塔克同样如此。我们认为现在是时候看到他们（发生冲突）了，因为我们非常了解他们的个性——我们知道他们如何合作，我们知道他们彼此有一些问题。他们是截然不同的人。当面临无法达成一致的问题时，他们会作何反应呢？

“漫画里有一段精彩的故事，称为《内战》，是我加入漫威以来（已经15年了）发行的最佳迷你系列之一。其中有一个事件，导致世界各大国的政府说‘我们需要监管这些英雄了’。在我们的故事中，‘监管’基本上是因为其他电影里的一系列行动造成的附带损害。”虽然由马克·米勒编剧、史蒂夫·麦克尼文绘制的漫画版《内战》的情节是围绕《超人类注册法案》的，但电影和漫画的核心冲突都在于角色所作出的选择。

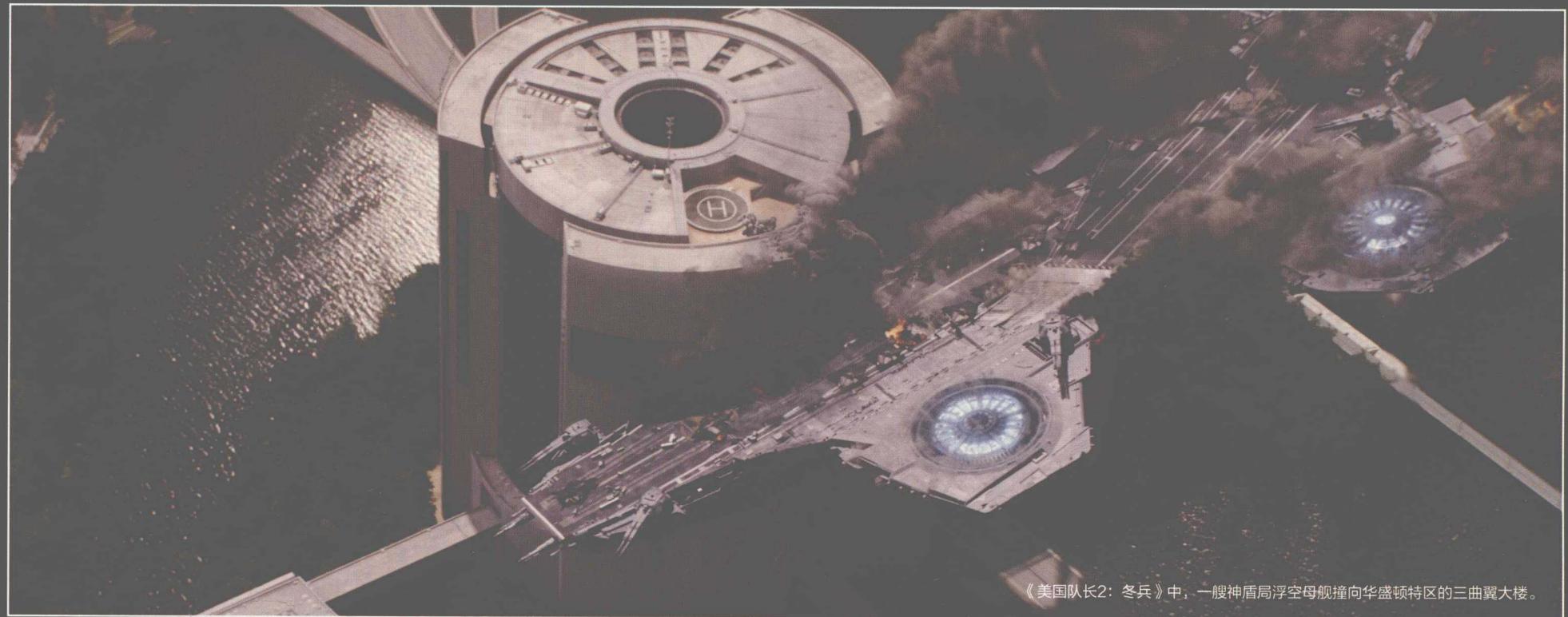
在电影的开始，威廉·赫特所扮演的罗斯将军（上次登场是在《无敌浩克》中）以国务卿的身份再次登场。他来到复仇者训练场，带着一份名为《索科维亚协议》的最后通牒：要么允许联合国监管复仇者将来的行动，要么按私自执法罪名逮捕。“托尼·史塔克出人意料地表示赞成，他认为如果这个协议有助于全世界在晚上安眠，那就应该照做，而且他们实际上没有选择，因为如果不答应，他们就无法随意行动，也就无法拯救世界。”费吉解释说，“另一方面，史蒂夫·罗杰斯说，‘我以前为官方工作过。我记得世界安全理事会曾违背尼克·弗瑞的想法，向纽约发射了一枚核弹，后来我们不得不阻止核弹；我记得自以为在第二次世界大战中击败了邪恶组织九头蛇，结果发现我加入的组织神盾局实际上就是九头蛇。为什么有官方监管是个好主意？’有些人同意史蒂夫，有些人同意托尼，这一分歧引发了两派之间的根本性矛盾，最终导致了电影剧情里的冲突。”

《复仇者联盟》中奇塔瑞人入侵纽约。

《雷神2》里黑暗精灵破坏伦敦。

《美国队长2：冬兵》中，一艘神盾局浮空母舰撞向华盛顿特区的三曲翼大楼。

在《复仇者联盟2：奥创纪元》中，索科维亚的首都遭受攻击。

为了把这部史诗般的传奇搬上银幕，曾执导《美国队长2》的罗素兄弟再度操刀拍摄续集。他俩知道《内战》会是一个完美的选择，既能继续创作一部贴合现实的超级英雄惊悚片，又能平衡复杂的人物故事。“《内战》的概念非常重要。”乔·罗素说，“我们觉得，如果要再拍一部《美国队长》，就要选择激进的方向。因此，我们强烈主张采纳《内战》的情节。当大家都同意了，我们就坐下来，小心翼翼地分解出每个角色的人物弧光¹，弄清楚我们想要让电影成为什么样子，并和编剧们在房间里打磨了将近一年的剧本。”

“美国队长是复仇者联盟的领导者。他的其中一部分职责就是把这个不断发展壮大又各自不同的团队团结在一起。”安东尼·罗素解释说，“这项工作会变得越来越困难，直到某一个临界点——而这个临界点的爆发就发生在这部电影里。所以我认为，这就是发生在史蒂夫·罗杰斯身上真正有意思的事情：‘当一切都分崩离析

时会有什么后果？’”

“你从来没在这些角色中看到过这种混乱的情绪。”乔·罗素继续说，“你从来没有见过这么危急的时刻，因为剧中的角色都显得那么的情绪化。这种危急的时刻以一种你从未在银幕上或者在漫威电影宇宙里见过的方式来驱动人物。这一危急时刻造成了一个既困难又难受的局面，让这部影片与其他漫威电影区分开来。我想，无论从物质规模还是情感的规模而言，这都是前所未见的。”

这种情绪的累积超越了史蒂夫和托尼对《索科维亚协议》的分歧。这部电影还将巴基·巴恩斯，也就是冬兵置于冲突中心。在《冬兵》里，巴恩斯被洗脑，电影还暗示他被迫从事不可告人的暗杀行动，但史蒂夫仍然怀着希望继续追踪巴基。“我认为史蒂夫·罗杰斯与巴基·巴恩斯之间的友谊是本片的力量所在。”执行制片人纳特·摩尔说。“《内战》其实是本片的外表，这部影片讲述的其实是史蒂夫首次做

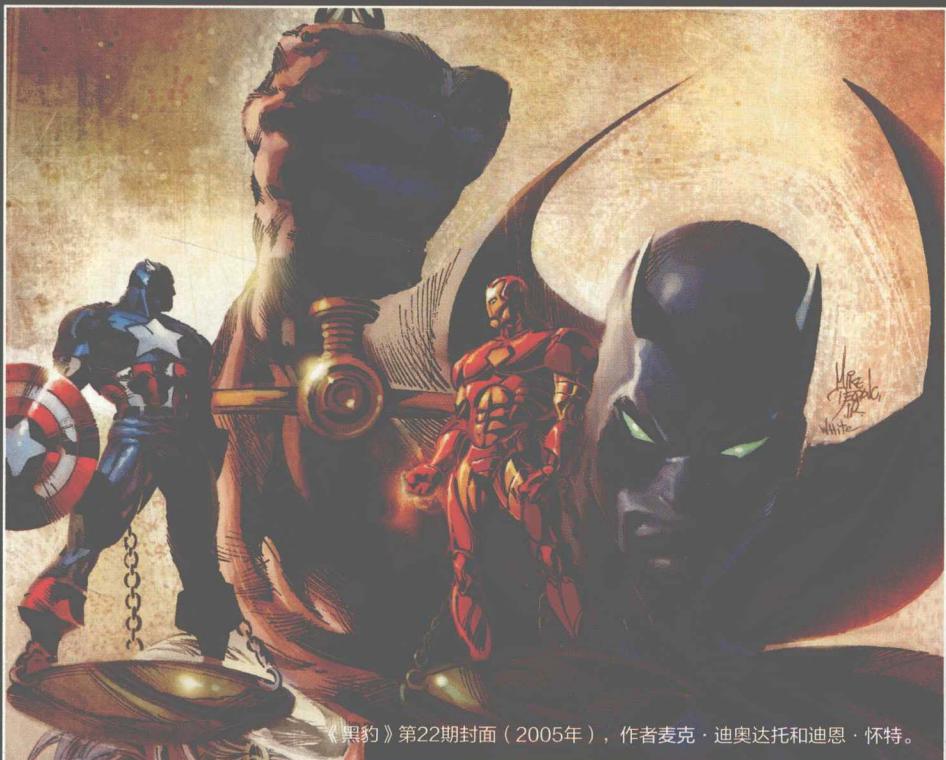
注1：人物弧光是编剧塑造人物的一种创作技巧，指人物本性的发展轨迹或变化，具备隐蔽性、动态性、对抗性、渐进性等特点。

《内战》第1期画面，作者史蒂夫·麦克尼文、德克斯特·维恩斯和莫里·霍洛威尔。

《美国队长》第23期封面（2004年），作者史蒂夫·艾普廷和弗兰克·德阿玛塔。

《黑豹》第22期封面（2005年），作者麦克·迪奥达托和迪恩·怀特。

出了超越某种全球正义行为之上的个人决定。一旦他这样做，一旦你有了‘史蒂夫·罗杰斯真的为自己做某事’的想法，我认为这个故事就变得更好理解了。还有一个想法就是‘你为了救最好的朋友会走多远？’这是巴基·巴恩斯，他当了80年的冬兵——从他的角度来讲，是战争的囚犯。他被剥夺了选择的概念，甚至也被剥夺了自裁的想法。我认为，史蒂夫仍然在冬兵的外表下看到了巴基·巴恩斯的闪光。我认为观众会真正认同一点，即为了自己真正相信的东西，需要再走一英里¹。与此同时，一个角色一旦成为希望和道德的灯塔，其他角色就会团结在他周围。”

当巴恩斯疑似在联合国大楼放置了炸弹，害死了许多重要官员时，美国队长千方百计地救他，以免政府逮捕乃至处死他。托尼带队去逮捕史蒂夫，但他并非唯一一个追求正义的人。“《内战》的很多故事是从美国队长的视角讲述的。我们让托尼·史塔克来展示另一面的观点，这样一来，就会呈现出双方和双方团队的对决。”费吉解释，“但同时，我们认为引入第三方会很有意思——引入一个观众多年来想要的角色。这个角色加入进来但并不会特意站在任何一方。他可以代表一个新鲜的视角来看待托尼和队长双方的观点，而且说实话，他并不一定要关心两边的看法，因为他有自己的计划——这就是特查拉，黑豹。

罗素兄弟同样渴望将黑豹独特的技能和复杂的性格引入电影。“黑豹带来了无可比拟的张力，他的能量和优势真的深不可测。”乔·罗素说，“在电影中扮演特查拉的查德威克·博斯曼通过动作而非大量的言辞来表达那种情感和能量，非常厉害。我认为他在漫威电影宇宙中刻画了一个非常独特的角色。当你以悲剧开场时，投入故事并不容易，因为这个悲剧事件从一开始就以一种很具体的方式掩盖了角色。我认为查德威克非常了不起，在一部非常复杂且人物拥挤的电影里为自己塑造出了人物弧光。”

黑豹并非片中唯一一个首次在漫威电影宇宙中登场的角色。随着美国队长的队伍壮大，托尼·史塔克开始招兵买马——希望找到一个能拿出非暴力替代方案的人。这人正是来自皇后区的一个16岁孩子：彼得·帕克。史塔克发现帕克发明了一种蛛网液，按照史塔克的想法，这东西能够无须真正交战就解除队长一派的武装。“我们在漫威长期以来一直梦想着将蜘蛛侠纳入漫威电影宇宙的背景。”摩尔说，“最终，我们与索尼达成了交易，这意味着蜘蛛侠可以像多年来在漫画里一样，加入复仇者联盟。”

注1：1英里=1.609千米