

A.I.

色之魅电影主题书

+ 黑 帮

黑到深处

王 敏 著

山东友谊出版社

色 之 魅 电 影 主 题 书

黑到深处

王 敏 著

山东友谊出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑到深处/王敏著. — 济南: 山东友谊出版社, 2003.
5

(色之魅电影主题书)

ISBN 7-80642-588-8

I. 黑… II. 王… III. 电影评论 — 世界 IV. J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第067979号

·色之魅电影主题书·

书 名: 黑到深处

著 者: 王 敏

出 版: 山东友谊出版社

地 址: 济南市胜利大街39号 邮编: 250001

电 话: 总编室(0531)2060055-7306 7305

发行部(0531)2906414 (传真)

发 行: 山东友谊出版社

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

版 次: 2003年6月第1版

印 次: 2003年6月第1次印刷

印 数: 1-4000

规 格: 880mm × 1230mm 32开本

印 张: 6.875

插 页: 8

字 数: 148千字

书 号: ISBN7-80642-588-8

定 价: 28.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

序 黑沉中的亮丽

今天的观众，有多少人知道卢米埃尔兄弟？

1895年，他们第一次在一块白布上开出了蒸汽火车的时候，肯定没有料到这项黑白发明将给人类带来如此绚烂多彩的娱乐。

电影，最初是“一个游戏”，而这个游戏在随后的一百年里，通过不同色彩的光影明灭，满足了无数人关于白日梦的幻想，使人在梦想中失落，又在失落中寻找梦想。

感谢电影，为我们平淡的人生增添了颜色，使我们心中的梦想在影像中得到了确认和永恒。

我看电影的历史，大约始于四五岁。那时，常跟大我六

岁的姐姐去接受革命传统教育，看八分钱一场的电影。

那个年代影片，泾渭分明得很，英雄与坏人都特别好认，而且最终总是好人战胜坏蛋，结束于雄壮激昂的歌声或乐曲中，更多的是一种感召和教化。自那个时代走出的人，思维方式都或多或少地受了这类影片的影响，爱憎的分明与立场的坚定，大概就是革命英雄主义影片潜移默化化的结果。那时，我的偶像是王成、李向阳和高大泉，当然还有提篮小卖的李铁梅。

当革命样板戏一统天下的局面被打破之后，当“中国的新闻简报、朝鲜的哭哭笑笑、越南的飞机大炮”不再统治银幕的时候，中国电影迎来了迟到的春天。我们的银幕上刚刚有亲吻镜头的时候，大洋彼岸的库布里克早已拍出了今天看来依然前卫与创新的《发条橘子》，而科波拉也为他的经典黑帮片《教父》弄出了续集，更有一批法国的电影工作者经历了电影的“新浪潮”。

国门洞开之后，我们遥望好莱坞，同时兼顾法国、意大利，但更多看到的是香港导演们拍出的质量参差不齐的黑帮片。作为动作片的一个分支，黑帮电影在香港曾风靡一时。影片侧重于描写黑道情仇、江湖情谊，用一些非同寻常的手段来达到目的，使从未接触过这类题材的内地观众感到新鲜、刺激，同时也造就了多年不倒的偶像周润发与刘德华。但这类电影描写的大多是流氓、古惑，与真正的黑帮电影还有着很大的区别。

曾经给一位朋友介绍一部黑帮电影，在听过我的叙述之后，她断言：

看来，只有在黑帮的世界中才存在着英雄气与正义感。

这个断言有50%的正确性，这也是黑帮电影长期以来吸引创作者与观众的原因。20世纪70年代，科波拉在《教父》中塑造了“好的黑社会形象”；80年代，香港的黑帮电影打入国际市场，《英雄本色》、《旺角卡门》等片中的英雄形象一度成为青少年们崇拜和模仿的对象。20世纪的最后10年，昆汀·塔伦蒂诺的出现使人们看到了黑帮的另类人生。昆汀使黑帮片重新焕发了生机，也为其后很多的追随者树立了一个标志。在看过司空见惯的枪林弹雨、打打杀杀之后，他独具匠心的铺排方式和置评论、纪录片式的拍摄手法，为我们呈现出了黑道人物的另一种生活轨迹：生活在暴力争斗中，在鲜血与死亡里恐惧与屈服。与前辈们美化犯罪和黑帮人物的做法相比，昆汀的作品具有更强的现实主义精神，也使人们了解了黑帮的真实世界，那就是：只有永恒的利益，没有永恒的正义。

喜爱黑帮电影的观众，已被杰出的导演们培养出了极高的欣赏水准。看电影的过程，往往就是在与编导进行一场智力竞赛，除了看表演、看技术外，影片故事是否巧妙、表现手法是否新颖、场面调度有无特色，都是资深影迷关注的所在。在当今电影已日渐陷于令人悲哀的数字化可复制商业模式之时，似乎只有黑帮电影才具有手工制作的温润与熨帖，能够让人达到内心深处的激动，并带着一种对电影本身的天真信念，把玩与回味。

无论是痛苦或美好的生活都将会结束，黑社会亦是如此，正如同电影总是要散场。

目录

1 第01场

无可替代的电影神话

——《教父》三部曲

16 第02场

一个美国毒枭的诞生与覆灭

——《疤面煞星》

23 第03场

寻找逝去的记忆与永恒

——经典的《美国往事》

33 第04场

追出来的交情

——《午夜狂奔》

38 第05场

迷人的黑帮生活

——《好家伙》

45 第06场

一部失败的黑帮传记

——《巴格西》

49 第07场

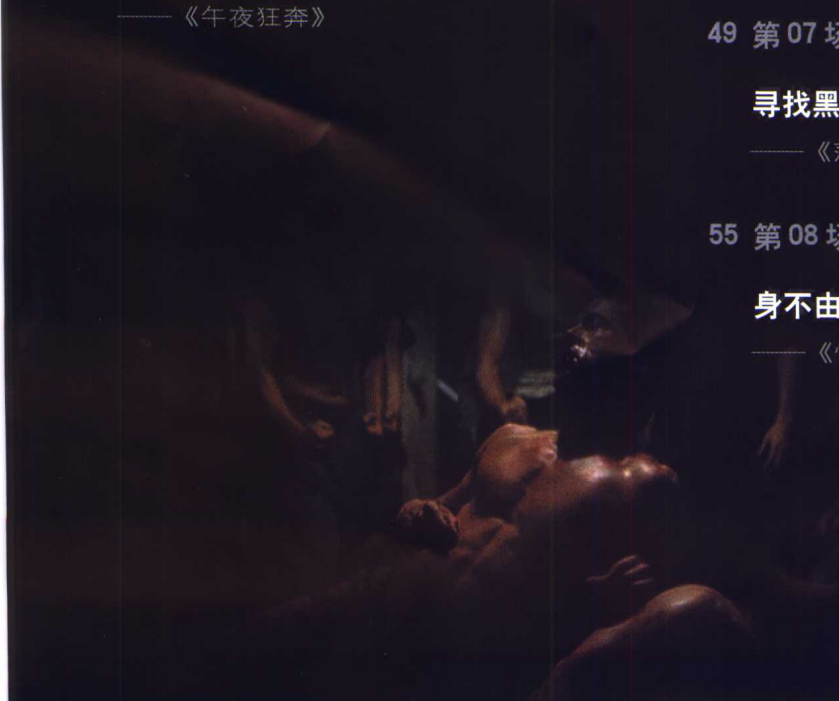
寻找黑社会的人性

——《落水狗》

55 第08场

身不由己的江湖

——《情枭的黎明》

62 第09场

生命中不可承受之偶然

——《低俗小说》

71 第10场

异化的讽刺剧

——《天生杀人狂》

77 第11场

这个杀手不太冷

——《杀手里昂》

83 第12场

现实悲剧的喜剧性预演

——《真实的谎言》

90 第13场

惺惺相惜的生死较量

——《盗火线》

99 第14场

无厘头的暴力 MTV

——《三部杀人曲》

104 第15场

比严寒更冷酷的人性

——《冰雪暴》

110 第16场

别人的脸与自己的心

——《变脸》

117 第 17 场

殊途同归的人生

——《忠奸人》

124 第 18 场

螳螂捕蝉、黄雀在后的黑色幽默

——《两杆大烟枪》

131 第 19 场

搏击在真实与幻想中

——《搏击俱乐部》

139 第 20 场

失败的克隆

——两部《暗战》

145 第 21 场

梦中人？

——《美国杀人狂》

152 第 22 场

贴着“黑道”标签的爱情轻喜剧

——《我的黑道老婆》

160 第 23 场

道高一尺魔高一丈的较量

——《大买卖》

165 第24场

欢笑与痛苦，来自成长的记忆

——《朋友》

172 第25场

丑陋的日本人

——《兄弟》

179 第26场

不可能的喜剧

——《完美盗贼》

187 第27场

养眼不入脑的速朽之作

——《剑鱼行动》

197 第28场

非暴力不合作

——《杀手的童贞》

205 第29场

失败的全明星烩

——《十一罗汉》

212 第30场

丹泽尔·华盛顿在“训练日”

——《训练日》

218 电影，我不了解的事情

无可替代的电影神话

——《教父》三部曲

对于很多《教父》迷们来说，今年是一个值得纪念的日子：这部伟大的作品已年满三十岁了。三十，对于人来说可是而立之年；而对于一部电影作品来讲，足以灰飞烟灭、淡出人们的视线了。但是，《教父》这部经典影片，却依旧以它故事的精湛、气势的宏大、制作的精美、艺术的卓越，折服了一代又一代观众，续写着世界电影史上不朽的神话。

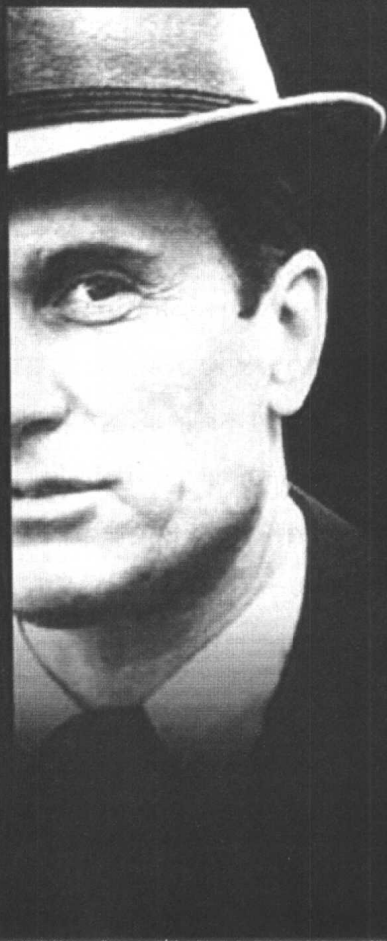
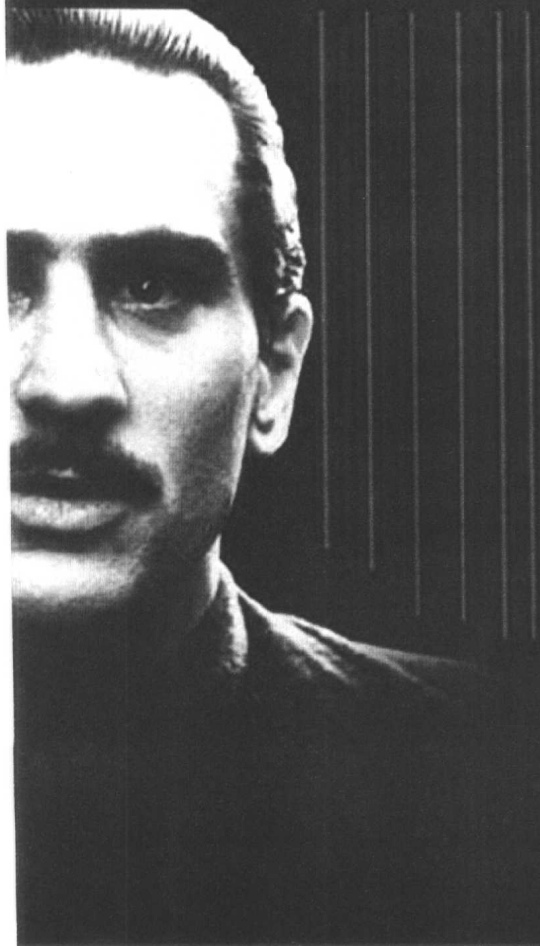
作为这部影片最忠实的观众之一，在这个具有纪念意义的时刻我再一次佳片重温。与以往不同的是，这次看到的是极为清晰的 DVD 版，而且是三集连放，一气呵成。近 9 个小时的时间里，我完全沉浸在科波拉所营造的时空氛围中，为科里昂家族的命运忽而心神荡漾，忽而唏嘘慨叹，投入与被吸引的程度，似乎不仅仅是故事的看客。

被誉为“20 世纪百佳电影”第三位的美国影片《教父》，是年轻的意大

The Godfather

DVD COLLECTION

利裔导演弗朗西斯·科波拉在1972年的“无心插柳”之作。它根据作家马里奥·普佐的同名畅销小说改编而成，描写了一个在美国的意大利黑手党家族的兴衰历史。作为一部反映犯罪生活的影片，《教父》开创了美国电影史乃至世界电影史的一个崭新篇章，第一次将黑社会人物定位为正义和近乎完美的人物形象，打破了过去多少年来人们固有的观念，为黑社会人物作了突破性的翻案，因此，也在当时和此后的相当长时间里为人们所诟病。

教父

The Godfather

与原著相比，《教父》电影的艺术性与感染力大大提高，这与导演科波拉匠心独运的再创造是密不可分的。很奇怪，我们一直都在批评小说改编电影往往不成功，但《教父》却是一个神奇的例外。很多读者认为，马

里奥·普佐的小说水平一般，如果不是因为这电影，可能不会去找这本书来看。但实际上，这本小说是美国当年年度畅销书冠军，在影片上映后又带动了新一轮的热销，迄今为止已在全世界卖出了一千七百万本，为作者带来了巨大的收益。只不过由于电影的影响力太大，遮住了小说的光芒而已。

我个人是通过《教父》这部电影了解了意大利黑手党的。在过去的印象中，这些黑道分子都是流氓、无赖，是妖魔化了的杀人不眨眼的恶棍，他们不具有正常人的情感与行为方式，天生就是人类公敌。但在这部颠覆传统的影片里，科波拉却让我们看到了黑手党们的另类人生，他透过科里昂家族的犯罪史，将主题深化为人类社会中最常见的权力与罪恶的关系。正像科波拉日后所说：教父的悲剧，也是美国的悲剧。

作为一个十分顾家的传统的意大利人，科波拉将个人对家庭生活的理念融入了自己所拍摄的这部影片中。《教父》的开篇，就是一幅充满了意大利风情的温馨画面。这是一个构思新颖、充满聪明才智的开始。科里昂家的小女儿康妮，在举行一个意大利式的婚礼，片中人物纷纷登场。导演借助这一方式，游

教
父

刃有余地将众多的人物进行了交待并突出了教父的江湖地位。长达半个小时的婚礼戏,由于情节设置高超,写人叙事面面俱到,丝毫没有冗长与杂乱之感。再加上优美的音乐、动人的歌曲,使观众完全沉浸其中。通过殡仪馆老板向其哭诉女儿的不幸遭遇以及请求帮助,让我们看到了教父科里昂保护弱小、注重义气的一面;麦克与女朋友凯的对话,将教父心狠手辣、不择手段的黑社会特质充分揭露出来。同时,还通过与女儿共舞、教训强尼与桑尼,展现了作为父亲的科里昂慈爱、严厉的一面。这样先声夺人的开场,赋予角色鲜明的性格特征,为影片中心人物定了基调。影片通过室外婚礼与室内黑暗处教父处理家族事务两个对比强烈的场景转换,将黑手党的温馨正常家庭生活与犯罪的职业特征立体化地呈现给了观众。在影片中,科波拉还多次通过老教父维托之口,表达了他对一个充满了爱的家庭的重视,并试图告诉人们,不管你选择什么样的生活方式,进黑社会或是当教师,你都需要有一个家庭。科波拉就是以这样的理念来制造电影的,因而,《教父》也成为历史上最好的家庭电影。

科波拉不喜欢暴力,只喜欢给人们讲故事,因而他也不喜欢《教父》中的暴力。但由于影片是反映黑社会的一部犯罪片,不可避免地要有大量密谋、暗杀、追逐、枪战等场面,有的甚至非常血腥、恐怖,如第一集中制片商床上的鲜血与马头,教父被枪击,桑尼被打得千疮百孔,暗杀德塔林、巴齐尼及第二集中的各种暗杀和争斗,气氛被渲染得或诡异或紧张,具有极强的戏剧张力。科波拉是一个追求完美与独特的导演,在为影片设计暴力场景时,他总是另辟蹊径,以前所未见的方式来表现,往往能给人留下极其深刻的印象。第二集中,年轻时的维托·科里昂以包在毛巾里的手枪射杀街