

鋼鐵人 領漫威重返榮耀的英雄

游允彤 文

2018/04/01

今年 (2018) 4月25日，為迎來漫威影業創立10周年，將上映《復仇者聯盟3：無限之戰》，也是漫威電影宇宙 (Marvel Cinematic Universe) 系列的第19部電影。然而映照其今日的成功，鮮少人知道，漫威在十年前曾宣告破產，一度面臨倒閉；為求生存，甚至將旗下的角色版權賣給其他公司。漫威如何從谷底爬起，並重振旗鼓，發行至今最龐大、賣座的系列電影？故事從一名桀驁不馴的花花公子，和一套鋼鐵裝說起。

孤注一擲 沒有退路的賭局

漫威漫畫 (Marvel Comics) 於1939年創立。二次世界大戰期間，漫威配合時代背景發行《美國隊長》系列，在戰亂的世道下，成為美國士兵們的領袖精神，奠定其與DC (DC Comics) 在漫畫業中並駕齊驅的地位。但隨著戰爭結束，漫威的帝國開始萎縮，漫畫的黃金年代儼然成為過往。1996年，漫威宣告破產，並與ToyBiz (玩具公司) 合併；為保持營運，漫威將旗下的角色版權賣給其他好萊塢龍頭公司，如X戰警賣給福斯，蜘蛛人則賣給索尼，兩部系列電影皆在上映後造成轟動。漫威意識到大螢幕將成為英雄們征戰的新舞台，因此開啟漫威宇宙的電影之路。

2005年，漫威下定決心獨立出資製作自己的英雄電影，總裁阿維·阿拉德 (Avi Arad) 與執行長大衛·梅賽爾 (David Maisel) 到華爾街尋求開拍他們首部作品《鋼鐵人》的資金。5億美金的代價，是用漫威大部分知名角色的版權作為抵押，包含今日我們熟知的復仇者聯盟；也就是說，這場背水一戰，漫威賭上了所有。

2008年上映的《鋼鐵人》電影海報。(圖片來源 / IMDb)

鋼鐵裝甲之下 孤寂的掙扎

漫威的強項，在於對角色的形塑與詮釋。有別於DC英雄們完美的人格形象（超人、蝙蝠俠），漫威的角色更平易近人，即使是超級英雄也會有課業煩惱、金錢壓力。這也是《鋼鐵人》之所以能在眾多擁有華麗特效的動作電影中殺出一條血路的原因。劇中主角東尼·史塔克（Tony Stark）同時是億萬富翁、發明家、科學家、慈善家，但也因為這些身分產生的壓力與責任，使他的內心充滿不安和惶恐，於是他用傲慢的外在形象來武裝自己，在內心築起一道牆，阻隔所有試圖靠近的人。劇中另一角色與東尼的對白說道：「所以你是一個擁有全世界，卻也一無所有的人。」簡單的一句話，卻是東尼的人生寫照。在玩世不恭的外表與鋼鐵裝甲下，隱藏的是一顆孤獨、脆弱的心；而這樣的英雄形象在當時是前所未見，卻也格外迷人的。

此部電影的另一成功因素，是飾演鋼鐵人的小勞勃·道尼（Robert John Downey Jr.）。漫威打破以往英雄電影多以知名影星擔綱主演的慣例，選擇當時名氣不高，且有毒癮問題纏身的小勞勃·道尼，一反常態地以角色特性帶出演員，而非用演員知名度撐起角色；有趣的是，湯姆·克魯斯（Tom Cruise）和尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）都曾對鋼鐵人一角表示過興趣。然而，小勞勃·道尼確實是飾演鋼鐵人的不二人選，為什麼這麼說？因為他的現實生活和電

國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

影中的東尼·史塔克有諸多微妙的相似。小勞勃·道尼的父親也是名演員，和劇中的東尼·史塔克一樣子承父業，而戲裡戲外的他們，分別有酒癮與毒癮的問題，以及一段風流不羈的過往。該片的導演強·法洛 (Jon Favreau) 曾說：「勞勃生命中最好和最壞的時刻都被大眾看在眼裡，他必須找尋內在的平衡來克服自身的難關，如同東尼·史塔克一樣。」當時處在演藝生涯谷底的小勞勃·道尼就像沒有退路的漫威公司，以及劇中被迫成為鋼鐵人的東尼·史塔克，必須設法振作。也正是因為有諸多相似，小勞勃·道尼才能萃取出鋼鐵人機智、諷刺的性格，並與劇中的東尼·史塔克相輔相成。

小勞勃·道尼用精湛的演技將鋼鐵人一角的詮釋得相當深刻。(圖片來源 / IMDb)

平凡的英雄 不平凡的開端

電影的開頭，是狂野的搖滾樂曲搭配軍用車穿越黃沙滾滾的荒漠，以及一名西裝筆挺的男子在車內喝著酒，強烈的違和感如同試圖維護和平的鋼鐵人之於他的真實身分——軍火製造商，這也是電影中試圖呈現的一大重點——東尼·史塔克的內心拉扯。雖然歸類為動作片，但《鋼鐵人》的打鬥場面甚少 (約24分鐘)，反而將時間運用角色的刻畫與形塑上，呼應前文提到漫威擅長的「角色詮釋」，讓電影的情感層次大幅提升，並使其在眾多英雄電影中脫穎而出。

電影本身做了許多特別的編排，例如，在緊要關頭時突然安插「笑點」，目的是為了讓鋼鐵人看起來「沒那麼英雄」。主角在整部電影多次經歷「幽默的失敗」，這也是為什麼看似這麼有距離感的角色也能快速引起觀眾共鳴，而這樣的作法與鋼鐵人風趣的角色特質高度吻合，使整部電影調性和諧，效果甚佳。

雖然是漫威的第一部「試水溫」的電影，劇組仍嘗試將往後的劇情發展套入其中，例如在眾多雜物中一閃而過的美國隊長盾牌，以及日後要角——神盾局考森探員的出手相救，然而部分置入確實略顯生硬，「鋪梗」意味過於明顯。至今，漫威其他作品依然有著相同的問題，如何將環環相扣的漫威宇宙拆解成獨立的篇章，使未接觸過該系列電影的觀眾也能流暢觀看而不感到突兀，這個難題將持續挑戰著漫威。

《鋼鐵人》也奠定了許多漫威迷們都知道「公式」，像是看漫威電影都要等到片尾曲結束後的「彩蛋」，以及必定在劇中客串一角的漫威漫畫之父史丹·李（鋼鐵人即是由他創造的）。

史丹·李在《鋼鐵人》中飾演派對上的一名賓客。（圖片來源 / IMDb）

作為漫威初試啼聲的作品，《鋼鐵人》的表現可圈可點，不僅成功讓漫威公司起死回生，也揭開漫威電影傳奇的序幕。在與我們平行的漫威宇宙中，超級英雄們用各自的超能力與魅力，感染著熱血激昂的影迷們。在這十年間，漫威如同他們的名字「Marvel」一樣，創造出一部部讓我們驚嘆的英雄電影。

記者 游允彤

編輯 陳映瑜