

华语电影的跋涉者

——李行导演电影作品研讨论文集

中国电影家协会 编

华语电影的跋涉者

——李行导演电影作品研讨论文集

中国电影家协会 编

CFP 中国电影出版社

2008 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

华语电影的跋涉者: 李行导演电影作品研讨论文集/
中国电影家协会编. —北京: 中国电影出版社, 2008. 8
ISBN 978 - 7 - 106 - 02969 - 2

I. 华… II. 中… III. 李行—电影影片—电影评论—
学术会议—文集 IV. J905.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 121608 号

华语电影的跋涉者

——李行导演电影作品研讨论文集

中国电影家协会 编

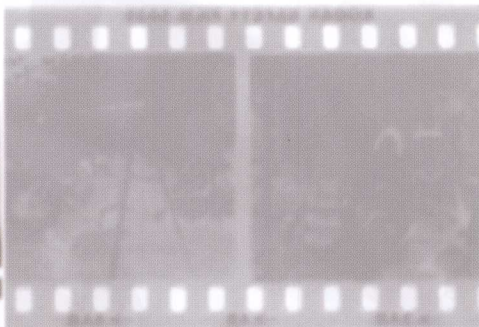
出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013
电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/787 × 1000 毫米 1/16
印张/13 插页/4 字数/200 千字
印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 02969 - 2/J · 1072
定 价 37.00 元

李行近影

拍摄采撷

剧照剪辑

24-12

24-13

24-15

24-16

24-17

24-18

《海韵》剧照

《海 韵》

《吾土吾民》

《养鸭人家》

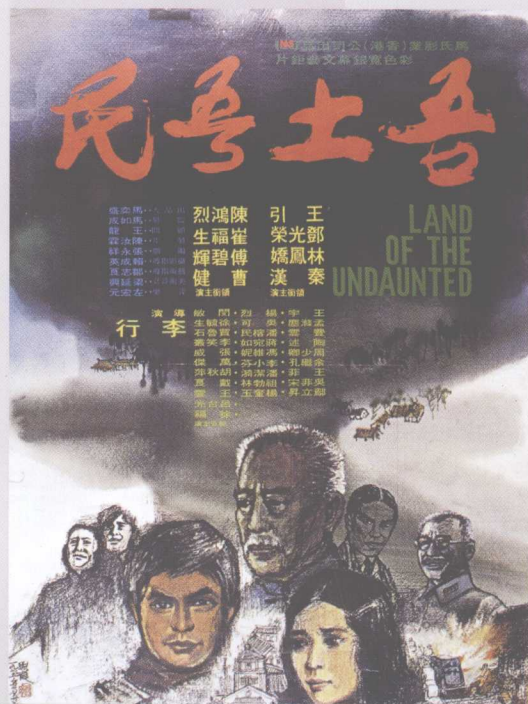
《吾土吾民》

《秋 决》

《原乡人》

《婉君表妹》

人生拾穗

2001年纽约举办李行个展留影

天池留影

李行导演在研讨会上

李行导演伉俪七十大寿

序

吴贻弓

李行先生是战后台湾本土电影复兴和重建的中坚人物,也是华语电影一位出色的跋涉者,因此,第16届中国金鸡百花电影节港台影展举办他个人作品专题展,同时召开学术研讨会,是一件十分有意义的事。能享受这份荣耀,他是当之无愧的。今天,在李行先生电影作品研讨论文集出版之际,我向他表示衷心的祝贺!

作为电影艺术家,李行先生是高产的。自上世纪50年代至80年代,他拍片50余部,且题材风格多样,屡获台湾金马奖和有关国际影展奖,取得了令人羡慕的卓越成就。

初执导筒,李行先生以“外省人”身份,主动融入台湾这片饱经忧患的土地,为台湾挣脱日本殖民文化的影响,为开拓具有独立民族风骨的台语片辛勤耕耘,掀起了台语喜剧电影的高潮。这以后,李行先生对台湾的现实生活深入观察,以关注社会底层民众的情怀,成为“健康写实主义”电影的领军人物,拍出了一批深得观众喜爱的经典之作。再后来,台湾文学界发生颇具变革意义的“乡土文学论战”,唤起了文学创作对民族形式和内容的追求,并因此影响到电影界。顺应时代潮流,李行先生拓展视野,围绕台湾与大陆地缘、血缘和文化相承不可分割的关系,贡献出一批晚期力作。此外,他还开创了琼瑶电影的先河,在台湾创下了极佳的票房纪录,并征服了香港和东南亚市场,取得了商业上的极大成功。

纵观李行先生的电影作品,其独创性在于他与中国现实主义电影传统有着牵扯不断的血肉关联。他始终恪守并弘扬中华文化的传统,坚持以人伦理想作为美学精神的核心,在题材选择、叙事表现和形象塑造上不断探索,从而表达出一种深深的思考。正因为如此,他的《蚵女》、《街头巷尾》、《养鸭人家》、《吾土吾民》、《汪洋中的一条船》、《小城故事》、《早安台北》和《原乡人》等影片,不仅在台湾广受欢迎与好评,而且在大陆也深获青睐与赞誉。

收集在这本论文集中的18篇论文,作者主要是北京、上海和台湾专门从事电影研究的著名教授、学者和专家,他们中有的人我认识,有的人我不认

识,但读着那一篇篇发自内心的文字,我以为他们对李行先生电影作品的分析与评价,是十分真诚与中肯的。李行先生对电影艺术的执著追求及其取得的成就,是华语电影的一份宝贵财富,也是后来者借鉴学习的一个重要源流。

李行先生不光是一位电影艺术家,更是一位电影活动家。他乐于提携后进,扶持年轻导演,为台湾电影出现长江前浪推后浪的局面做出了积极贡献。特别值得称道的是,自上世纪90年代起,李行先生致力于海峡两岸电影界的交流与合作。1990年10月,他率领台湾电影导演代表团访问大陆,为台湾与大陆电影人的互相来往铺路搭桥。数十年来,为促进大陆、台湾和香港三地电影文化的互动与交流,他不遗余力,多方奔走,促成三地导演研讨会形成例会制,轮流在三地举行。在中国电影诞生一百周年前夕,他提出了“大中国电影”的概念,成为中国大陆、台湾、香港地区电影人的共识。不久,一部集大陆、台湾、香港以及全世界华人所拍摄的中国电影的全部记录——《中国电影图史》正式问世。这无疑是中国电影史研究中的一件盛事。对此,李行先生所付出的辛劳,令人敬佩与感动!

忽然想到一位友人曾经说过的一句话:无论是作为电影艺术家还是作为电影活动家,李行先生始终怀着一颗中国心!惟其如此,他才有今天这样的地位与成就。

2008年6月

目 录

序	吴贻弓	1
李行电影的中华文化精神和台湾本土特色	倪震	1
穿越历史与政治的文化与美学		
——李行电影及其比较研究	陈犀禾 万传法	11
论李行作品的人文情怀及其社会写实风格的开拓	黄式宪	24
中国伦理的立体影像与恒久光芒		
——台湾的“外省人电影”初探	(台湾)王 玮	34
论李行现实主义电影创作形态及其价值	石 川	38
李行电影观念简析	胡 克	49
论李行电影的文化内涵	周 斌	58
归家的念想与道统的坚守		
——《街头巷尾》的文化阐释	李道新	67
李行“大中国电影”史观与《中国电影图史》编撰始末	张建勇	74
“仁者爱人”:李行的人道主义理念及其文化传承意识		
——理解李行电影的文化纬度	饶曙光	82
李行电影两读	李亦中	93
李行和健康写实主义的断想	吕晓明	99
在理想和现实之间游走		
——《养鸭人家》等影片观后断想	唐明生	105
李行的中国心		
——李行作品评析	邹 平	112
李行电影音乐的风格特色与承继意义	李 果	118

李行:大中国民族电影的不懈建设者	刘翠霞	125
谦谦君子 温润如玉		
——论李行导演影片的艺术风格与文化品性 ...	钱春莲 邱宝林	135
李行:为海峡两岸电影交流搭桥铺路	张思涛	143
附录 (原载《当代电影》2005 年第 1 期)		
众说李行	(台湾)小野等	161
台湾电影教父		
——李行导演访谈录	侯 军	172
见证台湾电影崛起和没落的关键人物——李行	(台湾)梁 良	182
李行的“永不服输的精神”		
——《汪洋中的一条船》的幕后幕前	(台湾)黄 仁	190
李行电影作品年表与获奖记录	(整理)林盈志	197
后 记	中国电影家协会外联部	201

李行电影的中华文化精神和台湾本土特色

倪 震

在20世纪60年代—80年代的台湾电影进程中,李行导演以题材广泛、风格多样的创作探索,留下了自己深深的足印。台湾评论界以“健康写实主义代表”和“琼瑶电影开拓者”来定位李行在那一时期的身份和特色,同时指出他的电影中弥漫着中国传统伦理道德的“遗绪”。中国内地的电影学者,也指出李行电影中超越血缘甚或家族的人道主义襟怀,在构筑“台湾经验”的影像世界中,延伸了中国儒家文化的道德法则和长幼有序的家国情怀。^①

从1958年独立执导台语片《王哥柳哥游台湾》开始,直到80年代中期创作《细雨春风》(1984)和《唐山过台湾》(1986)等片为止,在近30年的电影生涯中,李行拍摄和参与制作过36部以上的电影,涉及家庭伦理、伤感言情、大众喜剧、历史正剧等多种样式风格,折射了台湾经济起飞前后、政体改革起落变异的诸多方面。本文并无全面回顾李行电影发展演变的意图,仅想通过他的三部重要作品《吾土吾民》(1975)、《小城故事》(1979)和《原乡人》(1980)来探讨李行电影的中华文化精神和台湾本土特色,进一步辨证台湾和内地影评人对李行电影的评价,期以深化对李行电影文化价值和历史地位的认识。

一、李行电影的中华文化精神和家园意识

1930年李行生于上海,1952年毕业于台湾省立师范学院。青年时期饱受40年代上海电影的洗礼^②和家族传承的儒家文化精神,在其后漫长的电影创作活动中得到了贯穿性的体现。无论是生命行程中举家迁徙、落脚台湾的历史动荡,或者是后蒋时代目睹台独势力的活跃起落和国际政治风雨,在李行的内心中,中华民族的文化传统和民主情感,仁智礼义和修齐治平的道德理想,始终是执著的愿景和精神的归宿。

这种文化价值观的坚守,在《吾土吾民》和《原乡人》这两部电影中,得到

了明确的体现。这两部电影都是散发着悲壮气息的正剧,在电影必须遵循票房规则的条件下,这是表达作者历史意识和情怀的难得机遇,也是李行展现自己社会历史观的最佳范例。

《吾土吾民》是一部呼唤战斗意志和民族气节的抗日战争影片,又是一部侵略者要毁灭文化、抵抗者要保卫自己文化的特殊战争影片。它描写的是1942年太平洋战争爆发之后,台湾一个小县城里的中学校长杜兴汉和一群爱国师生矢志抗日、前赴后继的英勇事迹。

中国抗击日寇侵略的民族解放战争从1937—1945年为计,是抗战八年。从1931年“9·18”日寇侵吞东北算起,经历了十四年的抗战。从1894年中日甲午战争之后,日本乘机夺取中国台湾,霸占中国领土算起,贯穿了半个多世纪的漫长岁月。因此,李行在《吾土吾民》中所表现的台湾民众抗日的悲壮事迹,既有历史岁月的漫长性,亦有地域空间的特殊性。它不同于描写正面战场抗击日寇的影片,如《血战台儿庄》、《铁血》和《八百壮士》;也不同于表现中国共产党领导下的八路军、新四军在敌后抗击日寇的影片,如《平原游击队》、《铁道游击队》和《夜袭》。《吾土吾民》表现的是,历经半个世纪日寇镇压和血腥屠杀之下的台湾民众,在手无寸铁、面对强敌的对抗中,不屈不挠、视死如归的抗日精神,表现的是台湾岛上的知识分子在抗敌斗争中的众生面貌,凝聚着中华民族文化精神永不灭绝、永不屈服的庄严主题。

《吾土吾民》与一般抗日战争题材影片不同的另一个特点,是它所展现的不是硝烟弥漫、炮火连天的两军厮杀、冲锋肉搏的场面,而是武装的军国主义者对赤手空拳的中国知识分子的一场力量强弱悬殊的精神较量,在这里展开的是一场征服和不屈、杀戮和牺牲、侵略者文化灭绝和捍卫者坚持继承的特殊战争。正如杜兴汉校长所说:“要控制一个人,就要控制他的心灵。要毁灭一个国家,就要毁灭这个国家的文化。”这部影片描写的民众抗日斗争既没有中国军队的支持,也没有政党的后援和遥控,突出的正是普通民众不屈不挠的坚强性格和在强敌面前杀身成仁的民族气节。

《吾土吾民》集中笔力刻画了中学校长杜兴汉的形象。他是一个矢志教育、爱学生如命的儒家知识分子。在影片中他年过六旬,霜满两鬓。因此,他应该是出生在19世纪末期,亲历了日据时期殖民统治种种暴行的一位长者。他忍辱负重、韬晦明志,致力于下一代救国意识和牺牲精神的培养,着眼于自主独立的长期斗争。在身陷囹圄、面对敌酋木村大佐屠杀自己学生的惨剧后,他从容绝食,以死相抗。有人来劝他进食,得到的回答是“饿死事小,失节事大”。最后终于在留下一纸遗书之后为国捐躯。

在李行导演情理兼备的观照下,全片展现了在抗日战争中不同灵魂、不同性格的人物群像。其中既有伪装亲日、密谋刺杀日寇司令官的青年壮士