

XIANGGANG DIANYING YINGXIANG YANJIU
Xianggang Dianying De Zhongguo Yin Yu Guoji Feng

李友平◎著

香港电影影响研究

—— 香港电影的“中国印”与“国际风”

 浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

香港电影影响研究

—— 香港电影的“中国印”与“国际风”

李友平◎著

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

香港电影影响研究:香港电影的“中国印”与“国际风”/李友平著. —杭州:浙江人民出版社,2010.3

ISBN 978-7-213-04238-6

I. ①香… II. ①李… III. ①电影—研究—香港
IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 017767 号

书 名

香港电影影响研究

——香港电影的“中国印”与“国际风”

作 者

李友平 著

出版发行

浙江人民出版社

杭州市体育场路347号

市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑

王福群 傅寒晴

责任校对

张志疆 鞠 朗

封面设计

厉 琳

电脑制版

杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷

杭州浙大同力教育彩印有限公司

开 本

880×1230毫米 1/32

印 张

10.75

字 数

26万

插 页

2

版 次

2010年3月第1版·第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-04238-6

定 价

20.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

内容提要

借助比较文学研究中的“影响研究”方法,本书对影响香港电影概貌和发展的两大因素,进行了尽量深入的描述和研究,最后得出了整合中国内地与香港、台湾的电影资源,共同打造“中华电影”品牌的理性结论。

香港电影既铭刻着深深的“中国印”,又沐浴着现代电影的“国际风”,已经具有了比较明显的个性特色。处于岭南文化圈的香港电影,既受到中国传统文化特别是明清文化(如“载道说”、“雅俗观”、“机趣说”以及儒释道等宗教神秘文化和武侠文化乃至民俗生活文化)的影响,又受到1920—1940年代上海电影文化全面、直接和持久的影响。同时,香港电影也对内地电影文化和台湾电影文化产生了一定的影响。

另一方面,香港电影又一直迟滞性地、选择性地接受着西方电影文化的影响。美国好莱坞的商业电影、欧洲的艺术电影乃至日本电影,特别是好莱坞的制片厂制度、法国“新浪潮”的电影理念、日本剑戟片的拍摄技术,还有“性解放”、“后现代”、“娱乐主义”和“商业主义”等文化思潮,都不同程度地影响着香港电影的面貌和发展,逐步使香港电影形成以祖国文化为根基,同时又具有国际化现代电影包装的个性特征。与此同时,香

港电影也以其强劲的实力,影响着西方某些类型影片的发展。

今天,随着中华民族的和平崛起与和谐世界的逐步构建,中国内地与香港、台湾电影资源的整合和“中华电影”品牌的打造这一历史使命,已经历史性地摆在了华夏儿女的面前。我们相信内地与香港、台湾的电影人,一定能够不负历史使命,共同开创民族电影更加辉煌的未来。

Abstract

The dissertation, by means of the “effect approach” in comparative literature, describes and makes research on the two factors influencing and shaping films in Hong Kong, so as to achieve the conclusion that the resources of China, Hong Kong district and Taiwan province should be fully integrated to produce the “Chinese Brand of Films.”

Hong Kong films have notable characteristic features with both Chinese and international hues. In the cultural domain of South China, Hong Kong films are under the influence of Chinese traditional culture, especially, the culture of Ming and Qing dynasties, for example, the didactic principle, the theory of refinement and crudeness, the theory of being witty and interesting, as well as the traditional religion culture, swordsman culture and popular culture. Likewise, the cinematic culture of Shanghai afforded its all-round, direct and sustained influence to Hong Kong films. Meanwhile, Hong Kong films have effect on films in Chinese continent and Taiwan province.

On the other hand, Hong Kong films have accepted belatedly and discriminately the influence from Western films. Commercialized films in Hollywood, art films in the Europe, Japanese films, especially the production system of Hollywood, the French cinematic conception of “new waves,” the technique of Japanese swords films,

and sex emancipation, post-modernism, recreationism and commercialism have had in varying degrees impact on Hong Kong films, shaping their own styles which weld Chinese culture and international cinematic culture. At the same time, Hong Kong films also contribute to the international films.

Today, with the rise of China and practising the policy of constructing the harmonious society, it is the right time for the film makers to employ all the resources in China, Hong Kong district and Taiwan province and create a genuine Chinese brand of films. It is our strong belief that all the film makers will live up to the expectations of our times and work hard for an even brighter future in film industry.

序

李友平毕业于我所任职的华东师范大学，先后就读于中文系和传播学院，取得了硕士和博士学位。他这个人敦厚朴实，却又不乏灵气，是那种内秀的厚道人。这些年来，社会上弥漫着浮躁喧嚣的商业文化氛围，而他却埋头苦读，且进步明显，成绩显著。在繁忙的工作之余，他一方面从事影视剧的剧本创作，作品多次获得国家级、省级大奖；一方面潜心研究，在核心期刊上发表了一系列学术论文。这是身为他导师的我颇感欣慰的地方。

香港电影在全球拥有广泛的观众群体，但关于香港电影的理论评衡估值，却由于历史的原因，一直是我们学界研究领域内相对薄弱的环节。李友平的这部专著立足于国际电影发展的宏大背景，借助比较文学研究中的“影响研究”方法，搜集了大量的文字和影音资料，从文艺美学、中外电影史学和大文化研究的高度，对香港电影的个性特征和发展脉络进行了系统的梳理和深入的理论阐释。难能可贵的是：此书在搜罗、总结、消化前人理论成果的基础上，从祖国文化与西方文化对香港电影之影响两大维度，提出了不少创见，诸如明清文化中“雅俗观”、“机趣说”、“载道说”以及岭南民俗文化等对香港电影的影响，日本“剑戟片”于香港影界的潜移默化，西方电影文化中的“性

解放”、“娱乐主义”、“后现代”在香港电影中的本土化显现,等等,无一不彰显出李友平式研究的自有特点。应该说,李友平积数年之治学辛劳而呈献出来的这一成果,不但因其论述内容和学理价值丰富了相关领域的学术积存,而且还因其独有的开拓性探索,提示并倡导了理论研究中的创新精神,大有益于促进香港电影研究和内地文化产业发展研究。这是很值得我们影视理论研究同仁关注并首肯的。

时不我待。李友平还算年轻,加之他向来能够自强不息,我相信,他一定能百尺竿头,更进一步。我注视着他,等待着他的下一个成功。

王晓玉

2008年2月28日

C 目 录

CONTENTS

内容提要 / 1

Abstract / 3

序 / 1

引论 / 1

- 一、文学影响研究与电影影响研究 / 1
- 二、香港电影的研究概况 / 4
- 三、香港电影影响研究的理念、方法和意义 / 11

第一章 香港电影“中国印”的精神始源 / 14

第一节 香港电影的文化背景和中华文化脉络 / 15

- 一、香港电影的文化背景和文化特点 / 15
- 二、香港电影的中华文化脉络 / 21

第二节 1920年代上海电影对香港电影的影响 / 24

- 一、关于1920年代上海电影的认识和评价 / 25
- 二、1920年代上海电影影响香港电影的条件和路径 / 35
- 三、1920年代上海电影影响香港电影的表现和结果 / 40

第二章 香港电影“中国印”的深化 / 49

第一节 1930—1940年代上海电影对香港电影的影响 / 49

- 一、民族意识和进步潮流改变电影意识,影响了香港电影的发展 / 50
- 二、电影公司迁移香港或设港厂,直接推动香港电影的发展 / 55

三、进步文化人三次南下,推动香港爱国片和进步电影的拍摄 / 67

四、1930—1940年代上海电影对香港电影的影响综述 / 74

第二节 冷战背景下的“中国印” / 81

- 一、冷战阶段香港电影繁荣的特点与原因 / 81
- 二、邵氏、电懋与嘉禾三家公司的商业博弈 / 92
- 三、两位有代表性的导演:朱石麟和李翰祥 / 103
- 四、内地电影文化传统影响冷战阶段香港电影的两大表现 / 108

第三节 1980年代后的香港电影“中国印” / 113

- 一、社会转型后香港电影的特点 / 113
- 二、内地改革开放和“97症候”对香港电影的影响 / 118
- 三、“寻根”意识增强和现实主义回归 / 121
- 四、中华文化的隐性影响:以喜剧片为例 / 124

第四节 台湾电影对香港电影的影响 / 130

- 一、人才交流 / 130
- 二、资金投入 / 131
- 三、题材启发 / 131
- 四、市场经营 / 133

第三章 香港电影“中国印”的文化内涵 / 135

第一节 “载道说”与“雅俗观”、“机趣说” / 135

- 一、香港电影的“载道说” / 135
- 二、香港电影的“雅俗观”和“机趣说” / 139

第二节 儒、释、道等传统文化的影响 / 147

- 一、儒家文化的影响 / 148
- 二、道家、墨家、佛教学说的影响 / 150
- 三、武侠文化的影响 / 153

四、民间民俗文化与中国文学名著改编的影响 / 159	
五、美的综合表现 / 163	
第三节 香港电影中的民族诉求与乡土情结 / 164	
第四节 祖国文化的影响:以香港武侠片为例 / 167	
第五节 香港电影对内地与台湾电影的反影响 / 171	
一、香港电影对内地电影的影响 / 171	
二、香港电影对台湾电影的影响 / 178	
第四章 香港电影的“国际风” / 186	
第一节 上海电影对香港电影“国际风”的间接影响 / 186	
一、美国好莱坞电影文化对上海电影的影响 / 187	
二、前苏联电影文化对上海电影的影响 / 191	
三、欧洲电影文化对上海电影的影响 / 193	
第二节 1970年代前香港电影接受的西方电影影响 / 195	
一、1970年代之前西方电影对香港电影的影响综述 / 197	
二、西方电影影响香港电影的表现及其结果 / 200	
第三节 1980年代以后西方电影对香港电影的影响 / 216	
一、西方“新浪潮”电影对香港电影的影响 / 216	
二、后现代思潮对香港电影的影响 / 224	
第四节 西方“黑色电影”对香港电影的影响 / 232	
第五节 香港电影对全球电影的反影响 / 240	
一、香港电影对东南亚电影文化的影响 / 240	
二、香港电影对日本、意大利等国电影文化的影响 / 243	
三、香港电影对美国电影文化的影响 / 245	
第五章 “国际风”背景下的香港电影“中国印” / 249	
第一节 香港电影的本土化观念 / 249	
一、西方的“影像观”和中国的“影戏观”结合 / 249	
二、植根于本土的娱乐主义商业电影 / 254	

第二节	香港电影的市场与观众 / 258
一、	市场意识和观众至上 / 259
二、	本土化的制作模式 / 262
第三节	动作片与喜剧片:香港最主要的类型电影 / 265
一、	香港电影的动作片 / 266
二、	香港电影的喜剧片 / 270
第四节	“国际风”背景下的“中国印”:以鬼怪片为例 / 275
第六章	内地与香港、台湾的资源整合和“中华电影”品牌的同心打造 / 286
第一节	香港电影的成就和软肋 / 287
第二节	台湾电影的成就和缺失 / 293
第三节	内地电影的成就和弊端 / 299
第四节	内地与香港、台湾的资源整合和“中华电影”品牌的打造 / 306
一、	韩国影视产业崛起的启示 / 307
二、	内地与香港、台湾电影市场的分析 / 309
三、	内地与香港、台湾合作拍片的探究 / 313
四、	内地与香港、台湾电影人才的交流 / 315
结论	/ 318
后记	/ 320
附录:主要征引与参考文献、资料	/ 324
一、	文学、历史、哲学与文化类 / 324
二、	电影史、电影理论与电影批评类 / 327
三、	电影文化类学术杂志和网站 / 334

引 论

一、文学影响研究与电影影响研究

自哥伦布、麦哲伦发现美洲新大陆,并完成绕行地球一周之后,全球一体化的锣鼓点就敲响了。英国工业革命的兴起,加速了资本主义发展的步伐,而两次世界大战的发生,则促使西方大国相继进入垄断资本主义的新阶段。到如今,随着跨国资本主义的如日中天,大量发展中国家的逐步走向现代化,以及手机、互联网等现代通信方式的迅速普及,经济、文化全球一体化的趋势进一步加剧,世界上各种文明、各种文化之间的相互联系,也更为紧密。

既然世界上的各种文明、各种文化之间,存在着日益紧密的相互联系,那就意味着各种文明、各种文化之间发生相互影响的可能和必然。强势的西方文化,如欧洲的音乐文化、服饰文化、建筑文化,美国的麦当劳文化、电脑文化和电影文化,势必影响到世界各地,而中国的饮食文化、儒释道宗教文化、中医药文化、戏曲文化、香港电影文化等,也势必扩大自身的影响,辐射到更为广阔的地区。随着东西方各种文化间这样或那样的联系与纠葛的日益加剧,继而逐渐影响到世界各民族、各地域文化的生成和变化,最后还有可能出现世界各种文化趋于融为一体的宏大格局。关于这一点,早

在两三百年前,德国的两位哲人歌德和马克思,就预言了“世界文学”的到来,而今天的人类实践,也已经部分地证明了此言不虚。

早在 100 多年以前,文学研究领域就生成了“比较文学”这一全球性的重要学科,并且随之产生了包括法国学派、美国学派、苏俄学派在内的多个学术流派,“发展完善了平行研究和跨学科研究,使之与影响研究一起,成为比较文学研究的三大领域”^①,还一跃成为世界性的“显学”。

而影响研究“研究不同民族文学之间业已存在的事实联系,揭示文学交流这一特定文学现象在文学发展中的作用,探讨文学发展演变的规律……使文学研究获得更大的视野,不仅可以从宏观上探索文学的本质和规律,而且可以从不同的侧面,从各种联系中研究作家和作品;不仅能更完整、准确地认识民族文学的发展演变、个性特征,而且有利于促进文学创作和日益扩大的文学交流”^②。其实,比较文学研究本身具有影响研究、平行研究和跨学科研究三个大的维度,前者从“史”的角度,关注产生影响的“事实联系”,找寻其中的因果关系,探索文学发展的客观规律;而平行研究“聚焦于探讨不同国家、不同文化语境那些没有事实联系和彼此不存在直接影响的作家、作品和文学现象”^③,“比较它们的异同”^④,从而廓清对研究对象的认识;而跨学科研究“是指从文学与其他一门或几门知识学科(包括艺术、哲学、历史、社会科学、自然科学、宗教等)的相互关联中对文学现象进行研究,其实质是试图从人类知

① 赵炎秋主编,詹志和、谭燧副主编:《比较文学原理教程》,中南大学出版社 2004 年 5 月第 1 版,第 4 页。

② 同上书,第 4 页、第 104 页。

③ 同上书,第 174 页。

④ 同上书,第 231 页。

识和活动的全部领域中来理解文学”^①。影响研究“为开创和建立比较文学学科奠定了坚实的基础”^②，显示出它在学科中独特的历史贡献和学科地位。

影响研究中的“影响”，概括而言，是指一种民族文学的演变过程或一个作家创作中的外来因素，是一种十分复杂的文学现象。从传播方式看，有直接影响和间接影响；从传播范围看，有整体影响和个别影响；从表现形式看，有单向影响和双向影响；从产生的效应看，有正面影响、负面影响、反影响、超越影响、回返影响和虚假影响，等等。其实，“文学影响是一个整体，在具体的文学之间的联系中，上述种类的影响常有交错混杂或兼容的情况，呈现出复杂多样的特征”^③。

正如电影艺术的发展得力于文学的助力推动，电影研究也得力于文学研究的基础性作用；而且，由于电影这一视听影像艺术自身的特点，相对于文学而言，更具有可比较的特征和性质。文学翻译上的艰难，使得比较文学先天性地带有了比较上的难度，而电影本身的图像特征，使之成为文化比较研究的恰当对象。“当代西方著名的文化学者弗雷德里克·詹姆逊在从事文化研究时特别看重对电影的分析。他最重要的几个理论成果几乎都包含着从对电影的分析中得到的结论。”^④而国内学者颜纯钧的《文化的交响：中国电影比较研究》，借助比较文学的研究方法，从影响研究和跨学科研究两个维度，对百年中国电影进行了分析和研究，取得了有目共

-
- ① 赵炎秋主编，詹志和、谭媛副主编：《比较文学原理教程》，中南大学出版社 2004 年 5 月第 1 版，第 104 页。
- ② 同上书，第 109 页。
- ③ 同上书，第 109 页。
- ④ 颜纯钧主编：《文化的交响：中国电影比较研究》，中国电影出版社 2000 年 1 月第 1 版，第 9 页。

睹的重要学术成就。

因此,笔者试图借助通用的比较文学基本原理和基本规范,从影响研究这一维度,对香港电影尽量深入地进行一次影响研究的学术尝试,以便更清楚地反映在各种文化背景下的香港电影的形象和特质,揭示香港电影发展的一些客观规律,从而达到有助于中国电影文化发展,有助于整合内地与香港、台湾电影资源,共同打造“中华电影”品牌的现实目的。

二、香港电影的研究概况

香港曾经是继美国好莱坞、印度宝莱坞之后的世界第三大电影制作基地,至今已经生产了近 9000 部电影,人均电影产量世界第一,有“东方好莱坞”的美誉,对世界电影文化产生过重要的影响。因此,研究香港电影,不仅是研究中国电影的重要组成部分,也是透视世界电影的一个窗口,具有比较明显的现实价值和理论意义。

不过,正如香港电影研究专家蔡洪声先生所说,“由于历史造成的原因,多年来,大陆学者对于香港电影基本上处于‘难于研究’的状态。一方面,香港电影进入内地放映的数量,不及其年产量的十分之一;另一方面,大陆学者到香港观摩影片的机会又极少。而电影主要是视觉艺术(当然也包括其他因素),离开了阅读影片,或者只能看到少量影片,是很难进行研究的”^①。

不过,改革开放以来,特别是 1997 年中华人民共和国恢复对香港行使主权以来,香港电影研究获得了长足的发展,取得了可喜的成就。一是因为香港电影通过不同渠道,大量涌入内地的城市和

① 蔡洪声、宋家玲、刘桂清主编:《香港电影 80 年·导言》,北京广播学院出版社 2000 年 11 月第 1 版,第 1 页。