

夢幻百年

20世紀香港臺灣影視史綱

沙凡 寇立光 著

中國文联出版社

1341273

梦幻百年

——20世纪香港台湾影视史纲

沙凡 寇立光 著

22752574

中国文联出版社

2001.12·北京

1273

图书在版编目(CIP)数据

梦幻百年/沙凡 寇立光 著 —北京:中国文联出版社,2002.3

(神州作家文库丛书/陈钧,薛家太主编)

ISBN 7-5059-3973-4

I. 梦… II. ①沙…②寇… III. 散文-作品集-中国-当代 IV. I 267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 093079 号

书 名	《神州作家文库》丛书(10 册)
主 编	陈 钧 薛家太
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	阮增宝 郭 锋
责任印制	葛 兰 阮增宝
印 刷	江苏省新沂印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	1500 千字
印 张	59.5
插 页	20 页
版 次	2001 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-800 套
书 号	ISBN 7-5059-3973-4
定 价	130.00 元

序

张凤铸

影视艺术是一门年轻的艺术。新中国成立后,我国的影视艺术有了很大的发展。在相当长的一段时间内,国人谈论的大都是社会主义制度下的影视片,对于香港、台湾的影视作品很少涉及,尤其从艺术理论或评论的角度。因为从习惯上来说,在 20 世纪 50—70 年代,举凡台港电影,似乎在国人的心目中都是坏的、恶的甚至反动的;时代发展到 80—90 年代,举凡台港的影视片,似乎又都是好的、新的甚至完美的了。甚至,连大陆某些电视台的主持人也以台腔港调自豪一番。随着改革开放,大陆与港台的影视文化交流日趋频繁,如何客

观地、实事求是地认识和评价港台影视片,不仅对于大陆乃至港台观众的影视观赏水平之提高,而且对推动港台与大陆影视文化的交流和繁荣,都有十分重要的现实意义和认识价值。

在中国当代电影的评论和研究中,寇立光、李玉芝伉俪教授及沙凡先生是较早走进港台电影研究的领域,发表过数十篇论文,出版过专著,学术成果斐然,颇受海内外学者的好评。尤其是《台湾香港电影名片欣赏》一书,被《香港作家》载文誉为:“是大陆第一部全面鉴赏台港电影的著作,在中国当代电影研究领域中,具有填补空白的意义。”并荣获中国高等院校电影电视学会优秀学术成果二等奖。

《梦幻百年》的出版,可以说是从事影视教学、理论研究的高校学者寇立光教授和从事电视文艺编导、管理工作的实践者沙凡先生通力合作的精神产品。以史为经,以论为纬,史论结合,经纬交织构成了该书的思想艺术内涵;

平视的角度,既不溢美,又不误恶,力求有所发现,有所突破,构成了该书的整体风格;深刻洞察与细致研究的结合,感性印象和智性思考的结合,视野宏阔与感悟厚实的结合,可读性与引导性的结合等构成了该书的特色和学术价值……。这本书既有可靠的史料,又有不同历史时期的代表影视作品为依据,更有对百年来影视作品代表人物的论述和阐释;显示了作者深厚的艺术功底、广阔的视野、丰厚的文学素养、明晰的思路。总之,这是一本很及时的书,尤其是对于喜爱中国影视作品(尤其是港台影视作品)的广大观众和读者。

2001年12月18日于北京广播学院影视艺术研究所

(张凤铸教授,北京广播学院影视艺术研究所所长、博士生导师,兼任中国高等院校电影电视学会会长)

中国的电影电视涵盖内地、香港、澳门和台湾的电影电视,这两岸四地的影视艺术,来源于祖国同一文化母体,虽从1949年以来,经历了互不同步的分流发展过程,在影视艺术价值观念及审美取向上,存在着一定的差异;但是由于同一渊源的血缘关系,加上传统文化的内在底蕴,出现了合流现象;其相互渗透与交融,共同构筑的百年华语视听文化,自立于世界影视之林。她是中华民族文化最生动、形象的集中体现,具有更强的艺术表现力、想象力、穿透力和震撼力。

20世纪香港和台湾的影视艺术,为观众打开了一个光影缤纷的视听新天地……

目 录

序言	张凤铸 (1)

第一章 香港电影

第一节 香港电影的缘起和发展	(1)
一、萌芽阶段	(1)
二、发展阶段	(3)
三、繁荣阶段	(5)
四、蜕变阶段	(8)
五、深化阶段	(10)
六、转型阶段	(17)
第二节 香港电影的类型和风格	(25)
一、朱石麟和新现实主义电影	(26)
二、李翰祥和通俗历史电影	(28)

三、许鞍华和新潮电影	(30)
四、王家卫和作者电影	(33)
第三节 香港电影的特征	(36)
一、极强的商业品味	(37)
二、强调娱乐观赏价值	(38)
三、技巧和技术的争奇斗艳	(39)
四、好莱坞式的明星制度	(40)
第四节 香港电影的民族文化意蕴	(40)
一、怀旧：对传统文化的眷恋	(41)
二、寻根：对传统文化的追觅	(44)
三、超越：对传统文化的弘扬	(46)

第二章 台湾电影

第一节 台湾电影的历史回顾	(49)
一、20年代：台湾电影的诞生	(49)
二、50年代：说教片泛滥	(50)
三、60年代：“写实健康片”的崛起	(52)
四、70年代：武侠片和言情片的狂飚	(54)
五、80年代：乡土写实片和新电影运动	(57)
六、90年代：多元化的电影格局	(65)

第二节 台湾电影的类型和风格	(72)
一、李行和乡土写实电影	(72)
二、侯孝贤和新电影	(74)
三、李安和新生代电影	(78)
第三节 台湾电影的特征	(82)
一、强烈的写实精神和爱国情怀	(83)
二、个性化的银幕人物形象	(85)
三、电影语言的丰富和表现手法的多样	(88)
四、表演观念的更新和技巧的娴熟	(91)
五、运用民族形式展示民族精神	(91)

第三章 香港、台湾与内地电影比较论

第一节 价值取向	(97)
第二节 审美选择	(99)
第三节 人物造型	(101)
第四节 叙事体系	(104)
第五节 镜象构成	(108)
第六节 风格样式	(111)

第四章 香港电视

第一节 香港电视发展概述	(118)
第二节 香港电视节目	(125)
一、电视新闻节目	(125)
二、综合性电视文艺节目	(127)
三、其他电视节目	(130)
1、公共服务节目	(130)
2、儿童、妇女节目	(130)
3、体育节目	(131)
第三节 香港电视剧	(132)
一、电视剧的创作原则和类型	(133)
1、写实剧	(134)
2、武侠剧	(135)
3、历史剧	(135)
4、喜剧	(135)
二、电视剧的通俗化趋势	(136)
1、消闲性	(136)
2、包装性	(137)
3、地域性	(138)
三、电视剧的特色	(139)
1、色彩斑斓的社会百态	(140)
2、血肉丰盈的荧屏人物	(142)

3、悬念丛生的戏剧情节	(145)
4、精微灵彻的细节描写	(147)
5、韵味无穷的主题音乐	(149)
6、华洋交融的港味语言	(150)

第五章 台湾电视

第一节 台湾电视发展概述	(154)
一、孕育期	(154)
二、成熟期	(156)
三、多元化期	(158)
第二节 台湾电视节目	(162)
一、电视新闻节目	(162)
二、电视社会文化教育节目	(164)
1、社会文化节目	(164)
2、教育教学节目	(165)
三、电视专栏节目	(167)
1、儿童、妇女节目	(167)
2、综合节目	(169)
3、公共服务节目	(171)
4、广告节目	(171)
第三节 台湾电视剧	(173)
一、台湾电视剧的发展轨迹	(173)

1、创业期	(174)
2、竞争期	(174)
3、转型期	(176)
二、台湾电视剧的类型特点和风格	(178)
1、独放异彩的都市人生剧	(178)
2、独具匠心的言情伦理剧	(180)
3、独具品味的乡土写实剧	(183)
4、独树一帜的武侠剧	(184)
5、独出心裁的喜闹剧	(186)
6、独辟蹊径的历史剧	(188)

附 录

一、香港电影金像奖获奖名单	(192)
二、台湾电影金马奖获奖名单	(208)

后记	(239)

第一章 香港电影

香港,素有“东方好莱坞”之称,是世界上按人口比例生产电影最多的地区,也是亚洲第一大电影输出地。近年来,香港年产影片 100 多部,其中的华语电影,不仅是中国电影的重要组成部分,也是祖国母体电影文化的一种延伸、补充和发展。香港影片,除满足本地区民众消费文化的需要外,还开拓了内地、台湾以及日本、东南亚、北美等国际电影文化市场。

第一节 香港电影的缘起与发展

香港电影发展大体上分为六个阶段:

一、萌芽阶段(20 世纪初~30 年代初)

1896 年,即世界电影诞生的第二年,香港就有了商业电影的放映活动,1901 年香港建立了第一家电影

院喜来园。1913年,由香港第一家制片机构——华美影片公司的主持人黎民伟,根据戏曲《蝴蝶梦·扇坟》,自编自导自演了故事短片《庄子试妻》,黎民伟的妻子严珊珊饰演丫环,成为中国电影史上的第一位女演员,香港电影也正式宣告诞生。《庄子试妻》公映效果很好,黎民伟在亲友的支持下,从国外购进新式的摄影器材,于1923年正式创建新影业公司。当时,正值中国国民革命高潮,黎民伟在广州曾拍摄了《中国国民党全国代表大会》、《孙中山先生北上》等专题纪录片,忠实地记载了当时的风云变幻。此外,还拍摄了故事片《胭脂》、《慈母》和新闻片《香港风情》等,影响颇大。1926年,民新影业公司迁往上海,直到1930年,由上海的几家公司联合成立了联华影业公司,在香港设立分公司后,香港电影才有一个长足的发展。

初创阶段的香港影人,特别强调影片中道德伦理的教化作用。黎民伟在为默片《慈母》拟写的广告词中,明确指出,电影“不仅供人娱乐”,而且“有移风易俗之功”,是“辅助教育,改良社会的必须之工具”。联华公司的创办宗旨中规定:“提倡民族固有之美德,指示时代的正规。”连同当时的影评人,都注重电影的社会作用。这同西方影评人强调影片抒发纯个人感受的观念,大相径庭。香港的第一部伦理片《难兄》,讲述了一个受继母虐待的男孩,离家出走后,为富人家

所收养,得以受教育而成为一名医;在继母病危时,能不记前仇,为之治病,终使全家团聚。影片中宣扬的“原人伦”的道德观,成为香港“影以载道”的传统之一。总之,初创阶段的香港电影共拍摄 20 多部无声片,其中《客途秋恨》、《铁骨·心》、《战地归来》和《婚后的问题》等较有影响。

二、发展阶段(30 年代初~40 年代末)

1933 年,黎北海导演的《良心》,标志着香港的电影创作进入了有声电影的时代。因为香港是粤语社会,当时的有声片都是以粤语为对白,此间的粤语电影制片机构达 50 多家,促进了香港粤语影片的发展和繁荣。

30 年代末,抗日烽烟四起,香港拍摄了一大批抗日题材的影片,如《生命线》、《公敌》、《焦土抗战》、《战地归来》等,表现了强烈的爱国主义思想,尤其是 1937 年 11 月上海沦陷后,内地的一批电影人蔡楚生、司徒慧敏等南下香港,团结香港的电影工作者,既拍摄了《血溅宝山路》、《游击进行曲》等粤语抗战片,又拍摄了《前程万里》、《孤岛天堂》等国语抗战片,推动了香港爱国抗日影片创作的发展。1938 年,香港进步的电影工作者义务联合拍摄了中国第一部正面宣传抗战的影片《最后关头》,在国内外引起了轰动效应。他们

还自发地进行电影“清洁运动”，向香港电影创作中存在的宣传封建思想和庸俗低级的民间剧情片、神怪片等发起猛攻，提倡拍摄“一些大众所需的意识正确的影片，为救亡的伟大任务尽点力量”。

40年代初期，香港一度沦陷，电影制片事业处于停滞状态。除了一个受蒙蔽的女演员，在日本人拍摄的影片中担任小角色外，没有任何一个中国的电影工作者与日本人合作。

40年代中、后期著名的内地电影艺术家阳翰笙、史东山等人陆续来到香港，壮大了香港进步电影的力量。他们以严谨的制作态度和良好的工作作风，给港澳电影界树立了榜样，有力地推动了香港电影业的发展。这个时期共拍摄440多部影片（其中大部分为传统的粤语片，国语片也与之相互辉映）。《三女性》描写了三个女性不同的生活道路；《同病相怜》描绘了沦陷区的上海，一栋公寓楼里市民间勾心斗角、尔虞我诈的生活场景；《火葬》展示了农村青年男女反抗封建势力的斗争；《海葬》歌颂了渔民报仇雪恨的反抗精神；《春风秋雨》展示了香港市民生活的喜怒哀乐；这些国语佳片，继承了我国左翼电影的批判现实主义传统，不同程度地反映了社会生活，在艺术上也取得了一定的成就。《珠江泪》是一部思想性、艺术性和观赏性结合得较好的粤语片，被誉为“现实主义粤语片的