

陳可辛 自己的路

Peter Ho-Sun Chan **MY WAY**

李焯桃 主編

陳可辛 自己的路

Peter Ho-Sun Chan **MY WAY**

責任編輯 莊櫻妮

書籍設計 黃沛盈

扉頁攝影 譚 雪

出 版 三聯書店（香港）有限公司

香港鰂魚涌英皇道 1065 號 1304 室

Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Rm. 1304, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

發 行 香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓

印 刷 中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號 14 字樓

版 次 2012 年 3 月香港第一版第一次印刷

2012 年 5 月香港第一版第二次印刷

規 格 16 開（170mm×245mm）264 面

國際書號 ISBN 978-962-04-3197-5

© 2012 Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

香港國際
HK電影節

第三十六屆香港國際電影節 焦點影人：陳可辛

李焯桃 主編

陳可辛 自己的路

Peter Ho-Sun Chan MY WAY

港台書

序

李焯桃	三方合作的成果	004	陳銅民	他的電影不歸路	006	陳可辛小傳	010
-----	---------	-----	-----	---------	-----	-------	-----

訪問

源起	陳銅民	我的兒子陳可辛	014
----	-----	---------	-----

I. 香港電影人

陳可辛	美好的電影童年	021	曾志偉	我們都不走舊路	034	鍾珍	UFO 獨立製作的艱辛	040
張倩華	山寨式荷里活創意宣傳	046						

II. 亞洲電影人

陳可辛	為夢想奔波	055	趙良駿	我直覺 他織網	064	許月珍	隨陳可辛一起成長	070
奚仲文	次次叫苦 次次做	076						

III. 大中華電影人

陳可辛	找到自己的路	085	林愛華	難為了編劇	098	黃建新	可以辛苦 但別太辛苦	104
金城武	很擔心地相信他	108	陸垚	他的宣傳方案讓我們都傻了	112			
後記	吳君如 緣來自電影	120	陳可辛	贏是自己 輸也是自己	126			

評論

- 石琪 雙城情結異鄉緣 132 紀陶 一生多台戲 138 馮若芷 重探移民和精英心態 144
朗天 陳可辛的背叛者世界 148 湯禔兆 共犯江湖的人性思考 152
李照興 香港導演的中國可能性 158

作品簡介

- 雙城故事 登徒：遊牧 vs 安定 172 風塵三俠 家明：九十年代港男焦慮 176
金枝玉葉 家明：工業與哥哥俱往矣 180 嫵嫵帆帆 登徒：家庭和個人的廝磨 184
甜蜜蜜 鄭政恆：飄泊的人 188 情書 陳志華：變奏《雙城故事》 192
見鬼 黃志輝：十年後的再閱讀 196
三更 / 三更之回家 黃志輝：香港的死亡與再生 200
金雞 陳志華：逆境中的溫情勵志 204 如果·愛 湯禔兆：如果幻愛 怎樣懷舊 208
投名狀 劉銓：走進歷史 安置香港 212 十月圍城 朗天：幻相遊戲 216
武俠 登徒：黑幫恩怨和人性本惡 220
作品年表 226 鳴謝、工作人員 238

序一： 三方合作的成果

今年香港國際電影節把焦點放在陳可辛身上，大家都毫無異議。他不但可能是香港目前最佳的監製，導演成就亦有目共睹。從九〇年代 UFO 時期以中產文藝路線別樹一幟，到千禧後 Applause Pictures 時期提倡「泛亞洲電影」亦有聲有色，再到進軍大中華市場拍不一般的大片，每個時期的不同取向皆取得美滿的成績。代表作如《金枝玉葉》、《甜蜜蜜》、《金雞》、《投名狀》等無不叫好叫座，至今仍膾炙人口。

像陳可辛這樣風格多變而長期保持創作力，票房更屢創佳績的電影全才，香港影壇並不多見。他勇於開闢新途，卻永不脫離群眾，同時又忠於自己，對電影品質的要求更從來不離不棄，在雅與俗、藝術與商業之間取得了難得的平衡。他在中國內地的合拍片之路，走得比大多數香港導演成功，在《十月圍城》大獲全勝和《武俠》意外挫敗後，回顧他如何一路走過來，檢討他北上發展的得失，相信對大家都是很好的一課。

在我們敲定陳可辛為今年電影節的焦點影人不久，就傳來三聯書店有意出版陳可辛專書的消息。我們自然抱着開放的態度商量合作，陳可辛的「我們製作」公司也表示全力支持，希望書可以出版得漂亮和扎實一點。在三方合作下，遂有如今的二百多頁全彩印、分拆中英文版的大手筆！

資源增加固然可使內容更豐富，印刷更美觀，但編輯和策劃的難度也增加了不少。不但審稿時間增加了兩倍，從書名到題目到圖片的改動，也往往有個漫長的磨合過程。不過大家都是為了追求完美，而且好處是親身感受到陳可辛團隊的效率和堅持，使我們更容易代入他近年北上搞合拍片的感覺。無論如何，本書能如期完成，三聯書店和「我們製作」的同仁，以及顧問張倩華小姐的努力，陳可辛先生的支持，皆絕對不可或缺，謝謝你們。

香港國際電影節藝術總監 李焯桃 2012 年 3 月 3 日

序二：

他的電影不歸路

父親陳銅民在洛杉磯居所為陳可辛寫《等待》劇本，母親在廚房做菜。

要給兒子的電影書寫一點感想，提起筆桿來，只覺得這筆桿子出奇沉重，落筆非常困難，誇也不是，罵也不忍！

兒子是何時決定要以電影為畢生事業的？我不知道。等到知道時第一時間就阻止他，告訴他難，難，難！

為甚麼電影被稱為「第八藝術」呢？因為在電影出現之前，人類已發展了七樣藝術，包括歌唱、舞蹈、雕刻、美術、文學、建築和戲劇。而電影是這七種藝術的綜合，也是最昂貴的藝術產品，不像有的藝術只靠一個人及簡單的工具就可以完成。搞電影的人只有兩條路，不是成功，就是失敗。所以電影是一條生與死的不歸路。自古以來幾個人成功？而成功之路的兩旁，不是堆滿白骨纍纍嗎？但他已下定了拍電影的決心，從美國回來打電話給我，要不顧一切向這條明知困難的路走去。

「可辛」一名原是為了紀念他母親生他時難產，不料卻變成了他生命的一句讖言，他一路走來，的確背負了最艱苦的藝術事業——電影。不過他也這樣走過來了，拍了不少戲，有成有敗，如魚飲水，冷暖自知。到了今天這把年紀，要改行也太遲了，做父親的也只有勸他多加小心，多些謙虛，辛苦地堅持下去。對於一個電影人來說，成功只是一個過程，沒有終點。不像別的事業，做出了名牌，就可以高枕無憂，從此翹起腳來享受。

所以，我從沒有因為兒子有一部電影收得而替他高興，總是擔驚受怕，看着他忽起忽落，走着坎坷崎嶇的電影之路。

他常常自信過度，野心太大，抱負太高，以致常常遭遇一些意想不到的阻力、打擊。我是在這條道路上走過來的人，吃過此苦，由此退出。沒想到自己的兒子竟如此勇敢，並已在成成敗敗的打拼中留下了許多戰績。

他很想電影事業上拼搏出一些前人從未做過的成績，所以到今天也不能安靜。但我卻希望他能過着較安樂的日子，不必太求完美，人生和事業一樣，過得去就算了，辛苦也要有個限度，能有今日的景況，也就是了，夫復何求？

父親 陳銅民 2012年2月7日

2005年《如果・愛》拍攝現場。

「陳可辛」小傳

Peter Ho-Sun Chan」

芸芸香港電影導演中，陳可辛可說是難得的一位同時具有監製能力、導演能力與營運視野的電影人。他參與創立的電影人製作有限公司（UFO）電影公司，在九〇年代儼然是中產品味的代表，製作出多部重要的作品。

陳可辛父母是泰國華僑，父親陳銅民曾任電影編劇及導演。陳可辛在香港出生，十一歲時舉家回流泰國，後留學美國並入讀 UCLA（University of California, Los Angeles）歷史系。1983 年他回香港放暑假，碰上蔡瀾和吳宇森到泰國拍攝電影《英雄無淚》（1986）需要泰文翻譯，從此踏足電影界，加入嘉禾電影公司任製片。九〇年代初，他與本港多位電影人共同創立 UFO 電影公司，1997 年到美國開拓電影事業，為 DreamWorks SKG 執導《情書》（*The Love Letter*, 1999）。2000 年他成立 Applause Pictures 電影公司，提出「泛亞洲電影」的理念，聯合港、泰、日、韓等亞洲地區，以拍攝高質素的亞洲電影為目標，製作了《晚孃》（2001）、《春逝》（2001）、《見鬼》（2002）、《三更》（2002）等電影。

陳可辛於 1991 年首次執導《雙城故事》便成績斐然，曾志偉憑此片拿下香港電影金像獎最佳男主角獎。其後他執導《風塵三俠》（1993）、《金枝玉葉》（1994）、《甜蜜蜜》（1996）等，多以現代人的愛情為題材。《甜蜜蜜》獲香港電影金像獎最佳電影、最佳女主角等九項大獎，陳可辛亦成為最佳導演。其後《如果·愛》（2005）獲金馬獎最佳導演獎，《投名狀》（2007）除獲香港電影金像獎多個獎項，也在金馬獎獲得最佳劇情片及最佳導演等獎項。

他策劃及監製的電影，從八〇年代初橫跨至今，題材風格極為豐富多樣，計有《龍兄虎弟》（1987）、《肝膽相照》（1987）、《金燕子》（1987）、《神行太保》（1989）、《咖喱辣椒》（1990）、《亞飛與亞基》（1992）、《記得

香蕉成熟時》（1993）、《12 夜》（2000）、《金雞》（2002）、《春田花花同學會》（2006）、《門徒》（2007）、《十月圍城》（2009）、《神奇俠侶》（2011）等等。

他監製或策劃的電影雖然形形色色，但導演的作品，卻一直緊扣時代脈搏，處處流露香港情懷。他首次執導的《雙城故事》，雖以愛情為主調，但「雙城」的意象正是側寫擾攘香港人多年的移民問題。《甜蜜蜜》則更進一步探討中港關係，從兩位主角由內地來港、輾轉到美國的漂泊經歷，再次道出香港面對回歸的狀況。

2003 年香港面對前所未見的 SARS 衝擊，電影界幾位導演拍攝了《1:99 電影行動》，以回應時局及振奮人心，其中陳可辛執導的《2003 春天的回憶》，流露強烈的孤獨及隔離感。其後他參與的兩集《金雞》和《春田花花同學會》，亦顯現香港的情懷和關愛。

陳可辛在荷里活的經驗，加上 Applause Pictures 所開創和實踐的「泛亞洲」概念，讓他整理出自己的一套電影製作模式，對推動亞洲電影市場發展發揮了影響力。九七回歸後，在香港電影低迷的時刻，「泛亞洲」模式試圖以亞洲文化圈的理念為香港電影尋找新方向，雖未竟全功，但他亦汲取了可貴的營運經驗。

如何在不失香港自主性的前提下，於中國香港電影的大傘下找尋自己位置，是他最著緊的課題。當大部份香港影人紛紛北上加入合拍片的行列，他選擇緊守自己的香港位置。到 2005 年，陳可辛才以歌舞片《如果·愛》涉足中國內地電影工業，在中國電影文化衝擊中堅持保有創作自主，執導《投名狀》、《武俠》（2011）及監製《門徒》與《十月圍城》等電影，成績驕人，並贏得多個電影獎項。

A photograph of a person sitting at a desk in an office or classroom setting. The person is wearing a red long-sleeved shirt and dark pants. Their hands are clasped together on the desk. In the foreground, a black and white high-top sneaker is visible. The background features horizontal blinds covering a window, with light filtering through. A dark rectangular box is positioned in the upper center of the image, and a larger dark rectangular box is positioned vertically in the center, containing the text.

Interviews 訪問

源起

陳銅民 我的兒子陳可辛

I. 香港電影人

陳可辛 美好的電影童年

曾志偉 我們都不走舊路

鍾 珍 UFO 獨立製作的艱辛

張倩華 山寨式荷里活創意宣傳

II. 亞洲電影人

陳可辛 為夢想奔波

趙良駿 我直覺 他織網

許月珍 隨陳可辛一起成長

奚仲文 次次叫苦 次次做

III 大中華電影人

陳可辛 找到自己的路

林愛華 難為了編劇

黃建新 可以辛苦 但別太辛苦

金城武 很擔心地相信他

陸 垚 他的宣傳方案讓我們都傻了

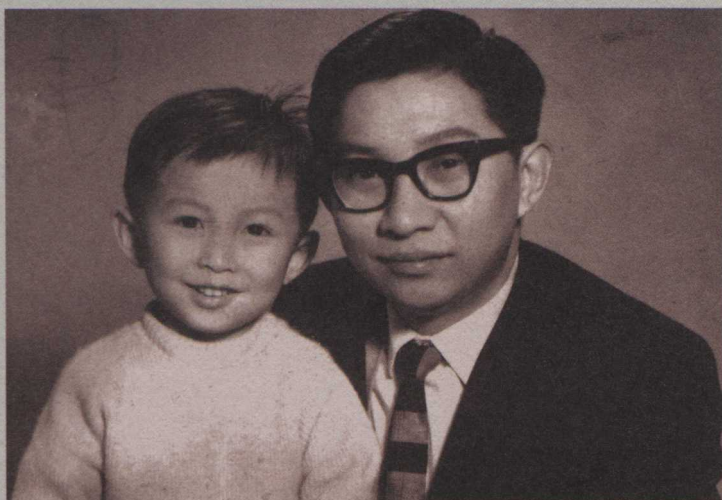
後記

吳君如 緣來自電影

陳可辛 贏是自己 輸也是自己

「陳銅民： 我的兒子陳可辛」

陳可辛的父親陳銅民，五〇年代當過長城、鳳凰公司的編劇，六〇年代初到《明報》任編輯，也寫過「四毫子小說」，因此被國泰公司延攬為編劇，最終卻因跟報界的關係，被說服當上宣傳部副主任，更曾身兼公司刊物《國際電影》主編、演員訓練班主任等數職。後轉到邵氏公司從事宣傳工作，一年多後自籌資金執導《大地雙英》（1972）、《奪命客》（1973）、《赤膽好漢》（1974）等電影。五十三歲放棄當導演的夢想。陳銅民透露，陳可辛自小跟隨他進片場，還客串當童星，自此對電影上了癮。

三歲時的陳可辛與父親陳銅民合照。