

張國榮的電影世界

LESLIE CHEUNG*s Movie World

78¹91

1 9 7 8 - 1 9 9 1

張國榮的電影世界

LESLIE CHEUNG*s Movie World

78¹91

1 9 7 8 - 1 9 9 1

LESLIE CHEUNG*s Movie World

ISBN 962-8114-93-X

9 789628 114931

港幣:180 新台幣:810

7891

1

01250347

吳宇森

「張國榮是個很有天份的歌星及好演員，他不是個單靠外表去取悅觀眾的明星，他有深刻的演技，演出自然，發自內心。」

奚仲文

「我覺得他很有創意，例如拍照時，他懂得利用服裝的特徵去擺甫士，令一件服裝(一件死物)生動起來，讓你覺得這件服裝好像是屬於他自己的，而不僅僅是一套戲服，他就是有這個能力。」

高志森

「我覺得他的演戲能力很高，有戲劇的慧根及消化能力，他很會演戲，而且是“From Heart”的，有別於一般青春偶像，毫無演技可言。」

潘迪華

「他是個天生的藝人，好artistic。」

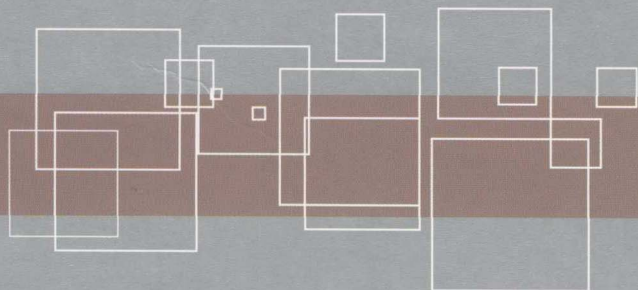
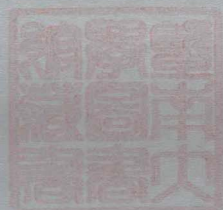
香港文化評論家林沛理

張國榮是香港影壇上罕有的演員作者 (actor-author)，他以生活體驗演戲。

他在銀幕上最動人遐思、耐人咀嚼的演出，或纖柔、或華美、或椎心刺骨、或驚悸哀慟；都有一種真的假不了、來自生活與扎根於痛苦體驗的真情，一種感情的濃度，及一個活生生的「我」在。榮沒接受過正統的戲劇訓練，他作為演員所倚靠的最大資源是他的生活體驗，他受過的傷害，他的恐懼，他的愛與恨，他的血、淚和苦，以及敢於提取這資源的勇氣和決心。這種演戲方法得之於真，這類演員可以成就最動人的演出，但也要冒最大的險。

K 825.78=7
200629

港台書

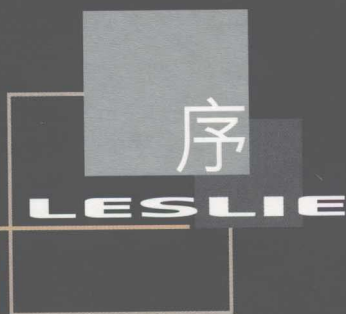

張國榮的電影世界

LESLIE CHEUNG's Movie World

	Page
目錄	6
序	8
張國榮簡介	10
焦點導演訪問——當張國榮遇上吳宇森	14
1978	
紅樓春上春	16
狗咬狗骨	22
1980	
喝采	24
1981	
失業生	30
張國榮談他的「牙刷哲學」	34
1982	
檸檬可樂	36
衝擊•21	44
烈火青春	48
1983	
鼓手	60
第一次	68
楊過與小龍女	74
張國榮宣佈三年後逐步退出娛樂圈	82

	Page
1984	
緣份	84
三文治	90
聖誕快樂	94
1985	
龍鳳智多星	100
求愛反斗星	106
為你鍾情	110
張國榮甘願受縛拍好戲	116
1986	
偶然	118
英雄本色	124
1987	
倩女幽魂	136
英雄本色II	148
1988	
胭脂扣	158
殺之戀	170
張國榮人在江湖	176
1989	
新最佳拍檔	178
1990	
倩女幽魂II人間道	184
阿飛正傳	190
1991	
縱橫四海	224
謎樣的沒腳鳥	236

序

LESLIE

林夕先生說過：物件會消失，惟事件會留低。

雖然張國榮先生已經離開了，但他留給我們非常豐富而寶貴的文化遺產。他那些陪伴著無數人成長的經典電影及歌曲，已透過影音技術錄製成CD、VCD及DVD等永遠保存下來。我們覺得有了這些影音紀錄，還不足夠，如果再輔以文字，記錄他曾演出過的56部作品的拍攝資料及幕後花絮，會是一個較完整的「張國榮光影印證」。相信喜愛張國榮的影迷和朋友，在光碟裡重溫他的精彩演出時，也希望多一點瞭解關於這些作品的幕後資料，從而對他的演藝歷程有更深入的了解。這也是我們出版這套《張國榮的電影世界》最主要的原因。

本書所有的拍攝資料及圖片來自圖書館、電影資料館及一些有心人的珍藏，經過細心整理及編輯而成。《張國榮的電影世界》將會分三冊推出，本書是上冊，紀錄張國榮由入行後於1978年拍攝的第一部電影《紅樓春上春》至1991年他離港赴加前的最後一部作品《縱橫四海》止，作為他電影生涯的第一個階段的總結。大家一面觀看此書時，一面重溫這些早年作品時，可能會有另一番的感受。

從書中的幾個訪問紀錄中，讀者可看到張國榮初入行由配角至主角、由不被觀眾接受至廣受歡迎、由提名至獲得第一個最佳男主角的奮鬥經過。大家不難發現張國榮早年演出的電影大多是庸俗的商業片，像很多演員一樣，也經歷過演出「爛片」的階段。但他的演戲潛質一早已顯露，在《失業生》一片的演出備受好評，更被影評人選為最佳男配角。早年的張國榮其實不乏演出機會，何以遲遲未能走紅？這正好道出一個演員就算條件多好及本身多努力也需運氣配合。但可肯定的是，未走紅及走紅後的張國榮皆十分積極爭取演出好片的機會。

80年代香港，電影業正處於黃金時期，一度被譽為「東方荷里活」。看張國榮電影的同時，大家也可看到港產片的興衰及潮流的演變。如電影王國邵氏由盛而衰，獨立製片公司全面登場，新藝城、德寶乘勢掘起等。張國榮早期亦曾演出過多部邵氏電影，成名後他與新藝城簽約成為旗下基本演員，希望貴精不貴多，拍到一些好電影。

張國榮在1978年加入影圈，當年李瀚祥的風月片大行其道，就算名製片家也想分一杯羹，就在這潮流下，張國榮也糊里糊塗地接下了他的第一部作品《紅樓春上春》，逼不得已地當上了三級片的男主角。

張國榮

簡介

張國榮，1956年9月12日出生於香港，少年時赴英留學，後考入列茲大學(Leeds University)紡織系，因父親病重而輟學返港。1977年，參加亞洲歌唱大賽獲得亞軍，開始了26年的演藝生涯。出道初期，他演過電影、電視，灌錄唱片，主持娛樂節目，但是由於個人風格與觀眾的口味不符，經歷了無數的挫折與打擊，堅持奮鬥達8年，終於踏上成功之路。

張國榮在歌壇叱吒風雲，在影壇亦締造同樣輝煌。1978年到2002年，他總共參與了56部電影的製作，憑著個人天份和努力，塑造了時代不同、地域相異、命運曲折跌宕、個性千變萬化的數十種角色，商業價值與藝術價值並重。他主演的電影不乏精彩作品，揚威海外的有《霸王別姬》、《東邪西毒》及《春光乍洩》，曾奪取多個國際獎項，如法國康城影展金棕櫚獎、美國電影金球獎最佳外語片獎、威尼斯國際影展最高藝術成就金獎。除此之外，《烈火青春》、《英雄本色》、《胭脂扣》、《倩女幽魂》、《阿飛正傳》、《霸王別姬》、《東邪西毒》及《春光乍洩》，更在「最具代表性的一百部中國電影選舉」中佔了8席。

張國榮先後當選香港電影金像獎最佳男主角、香港電影評論學會大獎最佳男主角、日本影評人協會大獎最佳男主角。他亦曾被邀擔任柏林國際影展及東京國際電影節青年導演獎之評委，是公認最傑出的華人影星之一，為促進香港影業、弘揚中國文化作出了卓越的貢獻，在華人電影史上留下了光輝的一頁。

嚴格來說，張國榮的電影生涯由80年代初才正式展開，這正是香港青春片的黃金時期。由於他外形稚嫩，是演學生哥及初出茅廬小子的一時之選，所以演出多以青春片為主。當年的青春片有分青春校園片比如《喝采》，青春勵志片像《鼓手》和青春寫實片像《失業生》、《檸檬可樂》、《衝擊21》、《第一次》、《三文治》等。

70年代末80年代初，香港湧現了一批新浪潮導演——蔡繼光、梁普智、徐克、許鞍華、譚家明、章國明等，大量引入西方現代影視觀念與技巧於本地題材上，帶領香港電影進入一個新局面，《烈火青春》便是其中一部最具爭議性的新浪潮電影代表作，香港政府更因此片而察覺到有「電影三級制」的迫切性，遂為香港電影訂定了新的電檢制度。

曾幾何時，偶像歌星成為片商追捧的對象，《緣份》、《偶然》、《為你鍾情》等便是此等偶像式愛情片，在影片中加插幾首當時得令的勁歌成為當時的潮流。所以連《龍鳳智多星》和《求愛反斗星》這些電影，也要勉強加入數首張國榮的名曲以作招徠。而《為你鍾情》更是以張國榮當時的名曲命名。

說到港產經典電影，相信沒有人會忘記《英雄本色》所帶動的英雄片潮流，導演吳宇森將暴力美學與俠義精神成功揉合成另一種電影藝術。雖然此片的焦點是周潤發的Mark哥，但張國榮也是由這部片開始踏入一個演員的成熟期。其後他擔綱演出的《倩女幽魂》亦成功掀起一片古裝鬼片熱潮，當年英雄片及古裝鬼片於是成為各大片商紛紛跟風趕拍的片種。

大家可能會留意到早年的港產電影制度尚未完善，工作人員名單鮮有美術指導、服裝指導等崗位，隨著電影工業的進步，電影公司開始重視影片的每一個環節，80年代中期的電影，有不少在美術、道具、攝影、燈光方面都做得很細緻，而且屢獲獎項，比如《倩女幽魂》和《胭脂扣》便是成功例子。

如果要數一部拍得精緻且才情橫溢的電影，必定要說《阿飛正傳》，此片與之前提到的《英雄本色》，絕對稱得上是香港影史上兩部非常重要的經典作品。《阿飛正傳》的商業成就雖未能及得上它的藝術成就，但它突破了一般主流港產片的框框，票房失敗卻無礙王家衛日後進軍國際的壯志。而張國榮亦憑這部片奪取了香港電影金像獎的最佳男主角，演技進一步被肯定。

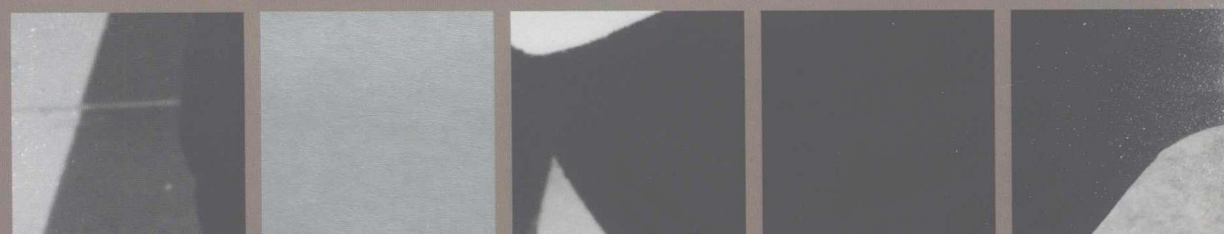
最後，值得一提的是，喜劇和動作片一向是港產片的主流，雖然張國榮一向予人文藝小生的形象，演出亦以劇情片或愛情片居多，但他間中也會演出一些動作片和喜劇，最有代表性的動作片當然要數《英雄本色》，而他演出的喜劇類型也以輕喜劇為主，如《新最佳拍檔》。

張國榮的26年電影生涯中，只演出過56部電影，產量可稱得上十分少。早年的張國榮要兼顧電視演出，不能接太多電影;到了80年代中期走紅樂壇，因主力發展歌唱事業，只能一年演出一至兩部電影。及後在90年代退出樂壇專注電影，仍以貴精不貴多的心態盡量挑選一些好劇本，所以就算產量不多，但他已留給觀眾不少經典作品及角色，令人再三回味。

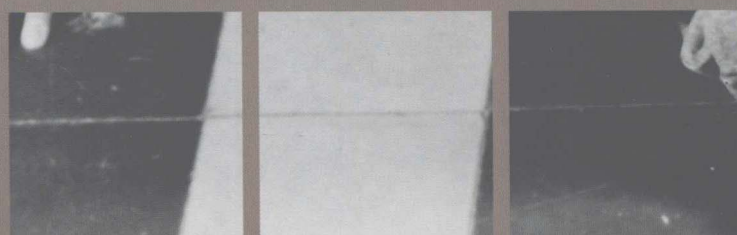
1978	紅樓春上春 狗咬狗骨 (客串)
1980	喝采
1981	失業生
1982	檸檬可樂 衝擊•21 烈火青春
1983	鼓手 第一次 楊過與小龍女
1984	緣份 三文治 (客串) 聖誕快樂 (客串)
1985	龍鳳智多星 求愛反斗星 為你鍾情
1986	偶然 英雄本色
1987	倩女幽魂 英雄本色II
1988	胭脂扣 殺之戀
1989	新最佳拍檔
1990	倩女幽魂II人間道 阿飛正傳
1991	縱橫四海 豪門夜宴 (客串)
1992	家有囍事 藍江傳之反飛組風雲
1993	霸王別姬 花田囍事 射鵰英雄傳之東成西就 白髮魔女傳 白髮魔女傳II
1994	大富之家 金枝玉葉 錦繡前程 記得香蕉成熟時II初戀情人 (客串) 東邪西毒
1995	金玉滿堂 夜半歌聲
1996	大三元 風月 金枝玉葉II 色情男女 新上海灘 春光乍洩
1997	97家有囍事 (客串)
1998	九星報喜 安娜瑪德蓮娜 (客串)
1999	紅色戀人 星月童話 流星語
2000	鎗王 戀戰沖繩
2002	異度空間

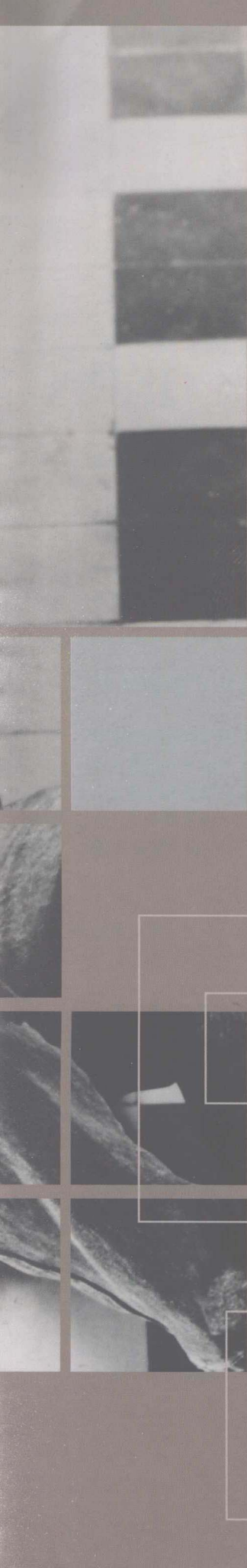
最佳男主角提名/獲獎

1982	提名第二屆香港電影金像獎最佳男主角	《烈火青春》
1988	提名第七屆香港電影金像獎最佳男主角	《英雄本色II》
1989	提名第八屆香港電影金像獎最佳男主角	《胭脂扣》
1991	榮獲第十屆香港電影金像獎最佳男主角 提名第廿八屆金馬獎最佳男主角	《阿飛正傳》 《阿飛正傳》
—	提名第三十六屆亞太影展最佳男主角	《阿飛正傳》
1994	榮獲日本影評人協會最佳外語片男主角	《霸王別姬》
1995	提名第十四屆香港電影金像獎最佳男主角 榮獲第一屆香港電影評論學會大獎最佳男主角	《金枝玉葉》 《東邪西毒》
1996	提名第三十三屆金馬獎最佳男主角	《風月》
1998	提名第十七屆香港電影金像獎最佳男主角 提名第三十五屆金馬獎最佳男主角	《春光乍洩》 《春光乍洩》
2000	提名第三十七屆金馬獎最佳男主角	《鎗王》
2003	提名第廿二屆香港電影金像獎最佳男主角	《異度空間》

張國榮

Leslie Cheung

張國榮・遇上吳宇森

2005焦點導演專訪

當張國榮遇上吳宇森

張國榮接受一本法國雜誌的訪問時曾經說過：「吳宇森是一個真正的大好人，雖然他在片場裡從來都不表露出來，他是那種你和他拍完戲之後願意為他做一切事的那種人。」

那麼「大好人」吳宇森對張國榮又有何看法呢？

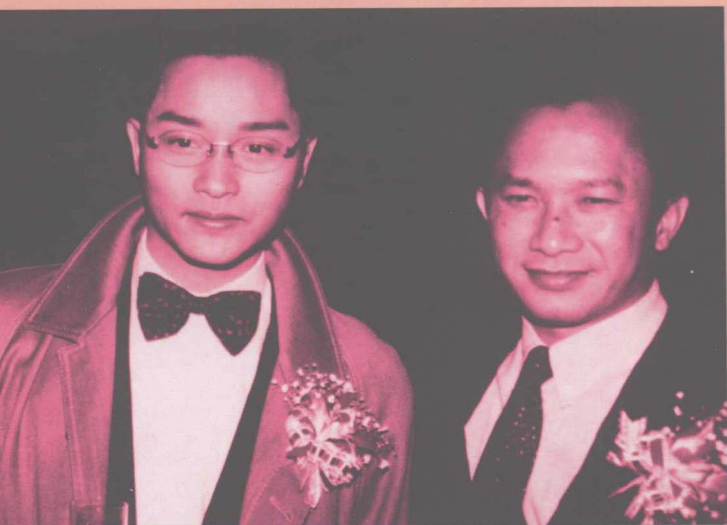
「張國榮是個很有天份的歌星及好演員，他不是個單靠外表去取悅觀眾的明星，他有深刻的演技，演出自然，發自內心。」

「我覺得他好清純，「清純」好像只用來形容女孩子，但張國榮真的有一種清新純真的氣質，單純得好像未經污染似的，予人親切和舒服的感覺。」

「他好尊重我，稱我做「師父」，稱我的太太做「師母」，其實我沒有教過他什麼，他的客氣令我有點汗顏。」

雖然吳大導說沒教過張國榮什麼，但張國榮卻說：「《英雄本色》是我演藝生涯最重要的電影之一，那個時候我還是個大男孩。演出前吳宇森會先給你解釋一大堆東西，他是第一個對我的工作解釋得那麼多又那麼詳細的人：哪裡是燈，怎樣在鏡頭裡有個比較好的角度……拍電影的時候你必需清楚知道鏡頭角度和燈光。他教給我的這些東西，在我以後的工作中幫助很大。」

吳大導可能不知道，走紅前的張國榮受過不少屈辱與冷眼，他的提點除了對他技巧上有所幫助，最重要的是讓他感受到一份關愛。把張國榮以上那番話告訴吳宇森，他說：「我真的很懷念他……我們彼此有種惺惺相惜的感覺，我好欣賞他的演技和歌藝，他亦十分喜歡我的電影手法。我拍戲很注重美感，不是指畫面，而是演員的美感，我會留意他們的輪廓，那個部份最好看，了解他們的人生觀，觀察他們的細微動作，然後運用鏡頭技巧將他們的美感和特質拍出來。」大家可發現張國榮客串執導的影片及音樂錄影帶，都能將主角最美的一面呈現出來。

演員張國榮

一直以來不同人對張國榮的演出有不同的評價，所以很想請吳宇森導演分析一下「演員張國榮」的一些特性，張國榮最獨特之處是什麼？

「他的眼神很堅決，很清楚自己的理想，知道自己的能力，看得出他充滿自信，不易屈服，他認為是對的便會繼續去做，但他的堅持是不會傷害他人的。」

周星馳擅演誇張喜劇，發哥用槍最好看，那張國榮最拿手是演什麼角色？「當然最宜演浪漫感情戲，雖然他演動作戲也很出色，我覺得他可演浪漫派詩人、獨行殺手等角色。他演喜劇令我想起陳厚，屬自然派。」

有人將演員分兩大類：本色演員和方法演員，張國榮屬那一派呢？

「他屬本色演員，他演什麼角色都會令人覺得是張國榮，但這並不是貶意，而是因為張國榮將個人生活經驗及真實感情注入了角色之內，令角色都有了「張國榮」的生命。」相信那便是林沛理在亞洲周刊的一篇文章提到的「演員作者論」，張國榮把一個活生生的「我」帶到每部電影之內。

張國榮的導演潛質如何？

「張國榮有太多多姿多采的經歷，他有好多故事要講，還有他對人生的看法，因為他與很多出色的導演合作過，定會領略到不少技巧。在現場拍戲當我兼顧不到的時候，我也會請張國榮幫手拍一兩個鏡頭，他好幫得手，而且十分投入。」

朋友張國榮

吳宇森與張國榮，一個在香港，一個在美國，各有各忙，兩人見面機會不多。吳宇森憶述那次張國榮來美宣傳電影《霸王別姬》，他們相約在酒店見面，卻遭逢地震，酒店不停搖動，他和太太坐在他對面，張國榮一手執著他的手，另一手執著他太太，當時感覺就像一家人。看得出張國榮很害怕，但他們早已習慣了，張國榮卻反過來安慰他們，這幕情景也是令吳宇森十分難忘的。

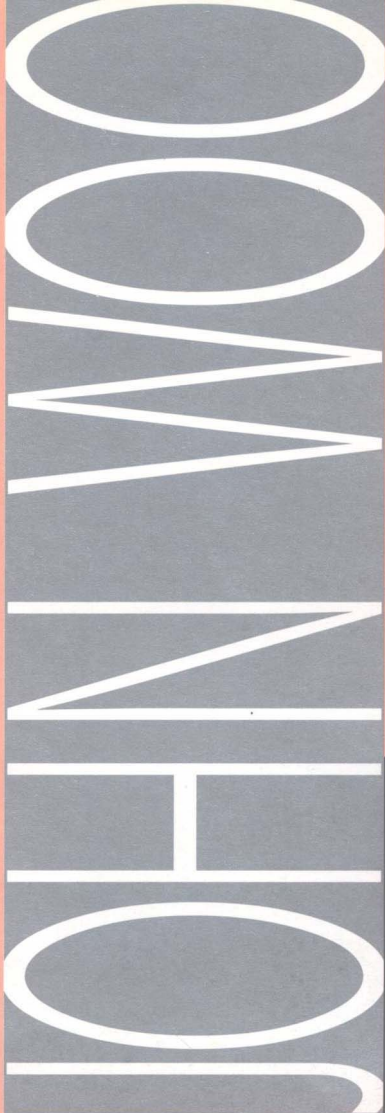
張國榮對每個人都視為朋友，吳導演覺得作為一個朋友，他最偉大的地方就是「把歡樂帶給別人，把悲傷留給自己」。「張國榮雖然人不在，但他永遠在我心中，我經常想起與他在一起的畫面，他實在太傳奇了！」

紀念張國榮

吳宇森曾說過想拍一部紀念張國榮的電影，他會以什麼角度拍這部片？

「我還未認真想過怎去拍，但它不會是一部自傳式電影。我跟張國榮雖然是好朋友，但對他的奮鬥經歷和遭遇都是一知半解。我可能會拍之前構想的那個獨行殺手的故事，把張國榮的精神、他的愛心和他對朋友的一些感覺溶入角色內，值此紀念這位朋友和向他致敬。」

最後吳宇森說每個成功的人都有其積極的影響，一個人只要堅持理想，肯定自我，不斷努力，便可有成功的一天，這正正是張國榮的成功之道。

後記

在這個多小時的訪問中，吳宇森無數次提到「浪漫」這兩個字，雖然吳的電影很剛陽，但他卻是個十分浪漫的人，他心目中的浪漫不只是談情說愛，而是帶點憂鬱的。除了浪漫，吳宇森亦是個很有愛心和酷愛和平的導演，看那象徵和平的白鴿不斷出現在他的電影便知了。而且儘管銀幕上呈現的是一片槍林彈雨，骨子裡他推銷的卻是「情義」，「情義」一向是吳宇森電影的主旨。忽然想起最初邀約他做訪問，他的回覆其中一句便是：「謝謝你們的熱心支持我們的好朋友張國榮」，好一個有情有義的「大好人」。

吳宇森表示有意轉型拍一些比較沒那麼商業的電影、一些自己喜歡的東西，在此祝願吳大導心想事成，突破成功，再創新高峰。

1978

紅樓春上春
Erotic Dream of the
Red Chamber

影期：19/1/1978 - 26/1/1978
票房：\$1,068,036